หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดงนาฏศิลป์

หลักและวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ เท่าที่มีการรวบรวมสามารถสรุปได้ดังนี้

๑. มีความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ดนตรี และที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง

๒. มีความรู้ทั่วไป สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

๓. ทราบรายละเอียดของการแสดง แนวคิด การนำเสนอ การนำไปใช้ประโยชน์

๔. คำนึงถึงความสัมพันธ์ของการแสดงประกอบเหตุปัจจัย บริบทต่างๆของการแสดง การสร้างสรรค์ การนำเสนอการแสดง

องค์ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลศิลปะการแสดง

1. **ข้อมูล** การวิเคราะห์ที่ดีผู้วิเคราะห์จะต้องพยายามหาข้อมูลในหัวเรื่องที่จะทำการวิเคราะห์ให้ได้มากที่สุดในทุกๆด้าน เช่น การเมือง การปกครอง ศาสนา วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มชนเป็นต้น

2. **บริบท** ปัจจัยแวดล้อมอันนำมาสู่การวิเคราะห์ อันได้แก่ ข้อมูลด้านต่างๆ ประสบการณ์ ความเป็นธรรมของผู้วิเคราะห์ เป็นต้น

3. **การเชื่อมโยง** เป็นองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ เนื่องจาก การคิดวิเคราะห์ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจินตนาการเรื่องราวพร้อมทั้งการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ไว้ด้วยกันบนพื้นฐานของเหตุผล

4. **การคิดเชิงวิเคราะห์** การพิจารณาความเป็นไปเกี่ยวกับองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ และหลักการบนพื้นฐานของเหตุผล

5. **เหตุผล** สิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่ได้รับนั้น สำหรับในกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว เหตุผล คือ สิ่งที่ช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ผู้วิเคราะห์ต้องการหาคำตอบ

จากองค์ประกอบของการวิเคราะห์นำมาสู่ประเภทของการวิเคราะห์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท[[1]](#footnote-1) ดังนี้

1. **การวิเคราะห์องค์ประกอบ** เป็นการคิดแยกแยะสิ่งสำเร็จรูปออกเป็นองค์ประกอบย่อยโดยเริ่มจากชนิดตามหลักเกณฑ์ ความสำคัญ และเลศนัยที่เคลือบแฝง

2. **การวิเคราะห์ความสัมพันธ์** เป็นการพิจารณาสิ่งสำเร็จรูปโดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น ได้แก่ ชนิด ขนาด ขั้นตอน วัตถุประสงค์ วิธีการ เหตุผล และการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของระบบ

3. **การวิเคราะห์หลักการ** เป็นการพิจารณาทั้งองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทุกส่วนแล้วค้นหาหลักการ โครงสร้างกฎเกณฑ์ของของระบบนั้น

หลักการของการวิเคราะห์ 3 ประเภทข้างต้น นำมาสู่ขั้นตอนในการวิเคราะห์ทางนาฏยศิลป์[[2]](#footnote-2) ดังนี้

1. **หัวข้อของการวิเคราะห์** คือสิ่งที่ต้องการพิจารณา โดยการตั้งคำถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร (who what where when why how)

2. **ข้อมูลและบริบทสู่การวิเคราะห์** เป็นสิ่งที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ สื่อต่างๆ การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ คือ โอกาสที่แสดงแนวคิดการแสดง ภาษาที่ใช้ในการแสดง สถานที่เกิดการแสดง

3. **เกณฑ์การวิเคราะห์ทางนาฏยศิลป์** การแสดงชุดหนึ่งสามารถบ่งบอกถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารกับผู้ชม ดังนั้นผลงานทางนาฏยศิลป์จึงมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้

1. ลักษณะนิสัย

2. ภูมิประเทศ

3. ภูมิอากาศ

4.พื้นฐานอาชีพ

5. สภาพความเป็นอยู่

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดการแสดง

7. เศรษฐกิจในชุมชน

8. ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี

9. ศิลปพัฒนา

10. ภาษา สัญลักษณ์ เพื่อการสื่อสาร

11. ปฏิสัมพันธ์ในชุมชน

ตัวอย่างการวิเคราะห์การแสดงชุดระบำชาวนา

ภาพการแสดงชุดระบำชาวนา จากวิดีทัศน์ของกรมศิลปากร[[3]](#footnote-3) ประดิษฐ์ชุดการแสดง โดย ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูการทำนาและฤดูเก็บเกี่ยว

การแสดงระบำชาวนา ของกรมศิลปากร <https://www.youtube.com/watch?v=HpHrKDms-a4>

ข้อมูลการแสดง

ฉาก : พระอาทิตย์ ต้นไม้ รั้วไม้ บรรยากาศแบบท้องทุ่งนา

แสง : บรรยากาศยามเช้าแสงส้มอ่อนแล้วค่อยสว่างขึ้นเรื่อยๆ

เสียง : มีเสียงนกร้อง ไก่ขัน

ดนตรี : ทำนองเพลงเริ่มจากช้าจนเร็วขึ้น จากนั้นพักจังหวะเล็กน้อย เพลงช่วงที่ 2 เริ่มขึ้น

เป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วสนุกสนาน (ทั้งชุดการแสดงไม่มีเนื้อร้อง)

การแสดง : **ช่วงที่ 1** ผู้ชายออกออกมาพร้อมกับทำท่ามองและแบบอุปกรณ์ในการทำนา ต่อมาทำท่าไถนา ลักษณะแถวสับหว่างกันและเดินขึ้น - ลง ↑↓ จากนั้นผู้หญิงเริ่มออกมาโดยถือกระบุงแล้วทำท่าโปรย หว่านพันธุ์พืช โดยการย่ำเท้าเป็นจังหวะแปรแถวเป็นวงกลมบ้าง เฉียงบ้าง หน้ากระดาน จากนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงทำท่าไหว้ จบช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2 ผู้ชายทำท่าสนุกสนาน พร้อมทั้งชวนผู้หญิงให้เล่นกับตน จากนั้น มีผู้ชาย – ผู้หญิงอีกกลุ่มออกมาทำท่าเกี่ยวข้าวโดยมีรวงข้าวและเคียวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง สำหรับกลุ่มเดิมเข้าโรงไป ช่วงสุดท้ายของการแสดงผู้ชาย – ผู้หญิง ช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเข้าโรง

การแต่งกาย : แบ่งเป็น 2 ช่วง

ชุดที่ 1 ทำนา – ผู้ชาย : เสื้อ กางเกงม่อฮ่อม ผ้าขาวม้าคาดเอว งอบ

ผู้หญิง : นุ่งโจงกระเบนสีดำ เสื้อแขนกระบอกสีน้ำเงิน เข้มและงอบ

ชุดที่ 2 เก็บเกี่ยว - ผู้ชาย : เสื้อ กางเกงม่อฮ่อม ผ้าขาวม้าคาดเอว งอบ

ผู้หญิง : นุ่งโจงกระเบนสีดำ เสื้อแขนกระบอกสีน้ำเงิน ส้ม แดง เหลือง และงอบ

อุปกรณ์ประกอบการแสดง: กระบุง เคียว รวงข้าว

การวิเคราะห์ข้อมูล

จากตัวอย่างด้านบนเป็นการแยกองค์ประกอบของการแสดงดันทำให้เห็นถึงหลักการ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของการดำเนินชีวิตของมนุษย์นำมาสู่รูปแบบการแสดงทางนาฏยศิลป์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. **ฉาก** แสดงให้ผู้ชมเห็นบรรยากาศของชนบทในลักษณะของท้องนาในฤดูการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิต

2. **แสง** แสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งต้องเริ่มงานในยามเช้า

3. **ดนตรี** แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกช้า เป็นลักษณะของการเริ่มต้นแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ ธรรมชาติของชนบทภาคกลางและความยากลำบากในการทำงาน ช่วงที่ 2 เพลงเร็วขึ้น จังหวะสนุกสนาน เพราะ งานบรรลุเป้าหมายซึ่งสังเกตได้จากผลผลิตในการทำนาคือ ทำนองของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

4. **การแต่งกาย** สื่อให้เห็นถึงการแต่งกายเพื่อการประกอบอาชีพซึ่งแบ่งเป็น 2 คือ ช่วงแรก เป็น ช่วงของการทำนา เสื้อผ้าที่ใช้ต้องมีสีเข้ม เพราะ เมื่อเปื้อนจะได้ไม่สกปรกง่าย เนื่องจาก ฤดูการทำนาอยู่ในช่วงฤดูฝน การนุ่งโจงกระเบนสำหรับผู้หญิงทำให้สะดวกต่อการทำนา สำหรับช่วงที่ 2 สีเสื้อของผู้หญิงมีความหลากหลายเป็นอยู่ในโทนสีร้อน แสดงให้เห็นถึง ความสดใสของฤดูการเก็บเกี่ยวความยินดีของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตอันส่งผลถึง เศรษฐกิจในชุมชน

5. **การแสดง** สื่อให้เห็นด้วยนาฏยลีลา ภาษาท่า โดยยึดหลักของท่าธรรมชาติ เช่น การไถนา การหว่านข้าว การเกี่ยวข้าว และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

6.**อุปกรณ์** อุปกรณ์ที่นำมาใช้การแสดงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง“เคียว” สื่อให้เห็นถึงการทำนา การเกี่ยวข้าว

จากการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงอันนำมาสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการแสดงกับความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนี้

1. **ลักษณะนิสัย** นิสัยโดยทั่วไปของคนไทย คือ เจ้าบทเจ้ากลอน รักสนุก ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นภารการทำงานจึงมีการร้องรำทำเพลงเพื่อให้เกิดความรื่นเริงสนุกสนาน

2. **ภูมิประเทศ** ลักษณะของภูมิประเทศที่ราบภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา โดยลักษณะของการทำนาจะต่างจากภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขา หุบเขา สังเกตจากการย่ำเท้า ต่างจากภาคเหนือซึ่งมีท่าการกระโดด สื่อถึงการปีนเขา

3. **ภูมิอากาศ** อากาศของประเทศไทยมีลักษณะร้อนชื้น และในภาคกลางซึ่งเป็นพื้นทีเหมาะแก่การทำนาในฤดูฝน (ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน) เนื่องจาก เมื่อฝนตกน้ำจะเข้ามาขังประกอบกับพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกข้าว สำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวจะอยู่ในฤดูร้อน (ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน)

4. **พื้นฐานอาชีพ** สังเกตได้จากท่าทางของท่ารำและอุปกรณ์ในการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคียว สื่อให้เห็นถึงอาชีพพื้นฐานของตนไทยภาคกลาง คือ การทำนาข้าว การแต่งกายเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสีเข้มสื่อให้เห็นถึงการทำนา ซึ่งมีความสกปรกง่าย เนื่องจากเป็นฤดูฝน ส่วนสีโทนร้อน แสดงให้เห็นถึงความยินดีที่ได้ผลผลิตอันเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสดใสของบรรยากาศในฤดูร้อนอีกด้วย

5. **สภาพความเป็นอยู่** แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่เรียบง่าย ความสามัคคีในหมู่คณะ สังเกตได้จากการร่วมมือร่วมแรงในการประกอบอาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนจัดอยู่ในเชิงบวก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. **ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดการแสดง** สิ่งที่เกิดขึ้นนำมาสู่แนวคิดในการแสดง คือ ความทุกข์ยากของชาวนาในการทำนเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตร

7. **เศรษฐกิจในชุมชน** เป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และ ผลผลิตที่ได้รับอันเนื่องมาจากการทำนา ดังจะเห็นได้จากการร้องรำเพื่อความบันเทิงในฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งสังเกตได้จากท่ารำและทำนองเพลงในช่วงที่ 2

8. **ศาสนา ความเชื่อ และประเพณี** สิ่งที่พบได้ในการแสดงชุดนี้ คือ เมื่อทำนาเสร็จแล้วมีการทำท่าไหว้ โดยการนั่งคุกเข่าทั้งชาย – หญิง การกระทำเช่นนี้เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่ให้การดูแลพันธุ์พืชของตนในที่นี้คือข้าว ดังนั้นเทพที่ทำหน้าที่ดังกล่าว คือ แม่โพสพ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพทำนาจะมีพิธีกรรมการบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมาและทำขวัญข้าวอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพ

9. **ศิลปพัฒนา** สื่อให้เห็นถึงการนำท่าธรรมชาติ เช่น การมอง การร้องทำเพลง การประกอบอาชีพของชาวนาในภาคกลาง และนำมาพัฒนาเป็นท่ารำโดยใช้กระบวนการขัดเกลาเชิงศิลปะจากท่าธรรมชาติสู่นาฏยลีลา สำหรับกระบวนการดังกล่าวบางครั้งอาจแสดงภาษาท่าในลักษณะของสัญลักษณ์ เช่น การไหว้สื่อถึงความเชื่อในพระแม่โพสพ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ท่าการถืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ (แต่มิได้ถือในการแสดงจริง) เช่น จับคันไถ ถือ จอบ เสียม เป็นต้น

10. **ภาษาเพื่อการสื่อสารและสัญลักษณ์** ดังที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสื่อความโดยการใช้ภาษาและสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ ฉาก เสียงดนตรี เพลง ท่าทาง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง และเครื่องแต่งกาย

11. **ปฏิสัมพันธ์ในชุมชน** มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นมีการช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพ

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์นำมาสู่แนวคิดและหลักการการประดิษฐ์ชุดการแสดง ดังนี้

แนวคิดชุดระบำชาวนา

สื่อให้เห็นถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะชาวนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยในภาคกลาง เนื่องจากเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้เห็นลักษณะการทำงานดังกล่าวแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชน เศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน คุณภาพ ชีวิต ความเชื่อ และบริบทอันทำให้เกิดการประกอบชีพดังกล่าว

1. อเนก พ. อนุกูลบุตร, รศ., วารสารวงการครู : หลักสูตรและการสอน, (เมษายน 2547),ม.ป.ท., หน้า 60 – 63. [↑](#footnote-ref-1)
2. กู้เกียรติ ภูมิรัตน์, คำบรรยายรายวิชานาฏยศิลป์ปริทรรศน์ ศ 51 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม, 2546. [↑](#footnote-ref-2)
3. งานเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, (ม.ป.ป.). ระบำชาวนา : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ม้วนที่ 2 ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดที่ 1 (วีดิทัศน์). กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. [↑](#footnote-ref-3)