

รายการอ้างอิง

- กมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร. ศิลปินพื้นบ้าน. **สัมภาษณ์**, 16 เมษายน 2542 และ 12 สิงหาคม 2543.
- กมล เกตุสิริ. เพลง-ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านชาวสุรินทร์ เชิง Ethnomusicology. ใน **เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์**, 190. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, 2527.
- กรมศิลปากร. **รวมงานพิมพ์ของนายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญ นาฏศิลป์กรมศิลปากร**. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525.
- กรมศิลปากร. **วรรณกรรมสมัยสุโขทัย**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์หัตถศิลป์, 2538.
- กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุรินทร์. **การประกวดเรือมอัมเร ปี 46 งานส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทยศรีผไทสมันต์ (วีดีทัศน์)**. สุรินทร์ : สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์, 2546.
- กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7 พ.5/3. **กรมพระยาบำเพ็ญเพชรเสด็จตรวจราชการรถไฟ**. เลขที่ ก.34/69 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2469.
- การปกครองส่วนท้องถิ่น.ประวัติศาสตร์สุรินทร์. ใน **เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์**, 7-11. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, 2527.
- แก่นจันทร์ นามวัฒน์. **เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อพิจารณาขออนุมัติปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์**. สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2541.
- แก่นจันทร์ นามวัฒน์. **ข้าราชการบำนาญ**. **สัมภาษณ์**, 6 พฤษภาคม 2545.
- เครือจิต ศรีบุญภาค. **การฟ้อนรำของชาวไทยเขมรในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์**. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา(เน้นมนุษยศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2534.
- โหมสิต ดีสม. **ข้าราชการครู**. **สัมภาษณ์**, 16 เมษายน 2545.
- งามพิศ สัตย์สงวน. **การวิจัยทางมานุษยวิทยา**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- จารุณี กองพลพรหม. **การศึกษาเพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน**. ใน **เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์**, 157-158. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, 2527.
- จำเริญ คงทน. **ครุฑมณีวัต**. **สัมภาษณ์**, 2 กรกฎาคม 2547.
- จิตร ภูมิศักดิ์. **ความเป็นมาของคำสยาม,ไทยลาวและขอม,และลักษณะทางสังคมของคนเชื้อชนชาติ**. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2519.
- ชิน อยู่ดี. **สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย**. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2529.
- ดำเนียร เลชะกุล. **สุรินทร์เมืองขอมโบราณ**. ใน **เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์**, 47-48. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, 2527.

- ดำเนียร เลชะกุล. สุรินทร์ในอดีต. ใน **เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์**, 40-42. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, 2527.
- ชนิด อยู่โพธิ์. โชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : องค์การคำครุสภา, 2527.
- นิธิ เอียวศรีวงศ์. “นาฏกรรมกับการสื่อความหมายและอนาคต.” ใน **เบิกโรง : ข้อพิจารณา นาฏกรรมในสังคมไทย**, 150-164. กรุงเทพฯ : สถาบันคดีศึกษา, 2534.
- นิธิ เอียวศรีวงศ์. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น. ใน **วัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสังคมไทย**, 27-32. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2532.
- บรรพต เพียรชอบ. ข้าราชการบ้านนาญ. **สัมภาษณ์**, 13 เมษายน 2545.
- บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. **ชาวเขาในไทย**. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2506.
- ปราณี วงษ์เทศ. แนวการศึกษาการละเล่นทางมานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ของพิธีกรรม การละเล่น. ใน **เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์**, 144-145. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, 2527.
- ปราณี วงษ์เทศ. **พื้นบ้านพื้นเมือง**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2525.
- ปราณี วงษ์เทศ. ระบบความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อศิลปะ การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย. ใน **ศิลปะ การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย**, 81. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
- ปราณี วงษ์เทศ “การละเล่นและพิธีกรรมในประเทศไทย.” ใน **วัฒนธรรมพื้นที่ทัศนคติความเชื่อ**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
- ปราณี วงษ์เทศ. “บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของเทศกาลและพิธีกรรมในวันสงกรานต์” **เมืองโบราณ**. ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน). 2530. หน้า 12-17.
- ปราณี วงษ์เทศ. **สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์**. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543.
- ปรีดดา เฉลิมเผ่า กอนันต์กุล. บทนำ : นาฏกรรมกับสังคม. ใน **เบิกโรง : ข้อพิจารณา นาฏกรรมในสังคมไทย**, (8)-(9). กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2543.
- ปรีดดา เฉลิมเผ่า กอนันต์กุล. “ข้อพิจารณาเบื้องต้นว่าด้านพรมแดนความรู้ เรื่องนาฏศิลป์ไทย.” ใน **พรมแดนความรู้ รวมพระนิพนธ์ และบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวาระครบ 100 ปี พระยาอนุমানราชธนะ**, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.
- ปิ่น ดิสม. **อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อปิ่น ดิสม 10 กันยายน 2541**. สุรินทร์ : ม.ป.ท., 2541.
- ผ่องศรี ทองหล่อ. ข้าราชการบ้านนาญ. **สัมภาษณ์**; 6 พฤษภาคม 2545.
- พรรณราย คำโสภา. การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านกันตรึมของหมู่บ้านดงมันจังหวัดสุรินทร์. ปริญญาานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.

- พลอย ราชประโคน. ศิลปินพื้นบ้าน. **สัมภาษณ์**; 25 เมษายน 2542. พัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535.
- เพ็ญศรี ตึก, บรรณาธิการ. **วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
- ภูมิจิต เรืองเดช. **กัณฑ์กรรม เพลงพื้นบ้านชาวเขมร ในจังหวัดบุรีรัมย์**. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์
วัฒนธรรมท้องถิ่น กรมการฝึกหัดครู, 2526.
- ภา เสาทอง. ชาวบ้าน. **สัมภาษณ์**; 12 สิงหาคม 2543.
- มงกุฏ แก่นเดียว. กัณฑ์กรรม จากทรงเจ้า-กล่อมห่อ สู่เส้นทางธุรกิจ. **ดอกปาดัว** 6(4) : 11-12.
- มงกุฏ แก่นเดียว. ข้าราชการบำนาญ. **สัมภาษณ์**; 15 พฤศจิกายน 2545.
- มงกุฏ แก่นเดียว. **รวมประเพณีและพิธีกรรมในจังหวัดสุรินทร์**. สุรินทร์ : คณะกรรมการ
ศาสนาเพื่อการพัฒนาสุรินทร์, 2543.
- มนตรี ตราโมท. **ดุริยเทพ**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์เนศ, 2543.
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. **ศิลปะ การละเล่นและการแสดงของไทย**. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2532.
- ยศ สันตสมบัติ. **มนุษย์กับวัฒนธรรม**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
- เยื่อน รัชนีคิด. ชาวบ้าน. **สัมภาษณ์**; 16 เมษายน 2542 และ 12 สิงหาคม 2543.
- ลำดับการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ของสยามประเทศและประเทศไทย. (จุลสาร).**
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.
- วิทยาลัยครูสุรินทร์. **การสัมมนาเพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์**.
กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครพิมพ์, 2527.
- วิบูลย์วรรณ จรรย์ยานนท์. ข้าราชการบำนาญ. **สัมภาษณ์**; 24 พฤศจิกายน 2545.
- วิโรจน์ เอี่ยมสุข. **มโหรีเขมร : วิเคราะห์เฉพาะกรณีบ้านสะเดา กิ่งอำเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์**. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
- วิลาศ โปธิสาร. **รถไฟกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่างระหว่างปี
พ.ศ.2469-2484**. ปริญญาานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2536.
- วิเศษ ชาญประโคน. **การวิเคราะห์กัณฑ์กรรม : เพลงพื้นบ้านอีสานใต้**. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539.
- ศรีศักร วัลลิโภดม. ความเชื่อเรื่องแดนในไทยตั้งศาสนาดั้งเดิมของไทย” **เมืองโบราณ**.
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน. 2534, หน้า 17-41.
- ศรีศักร วัลลิโภดม. “ศรีสะเกษ เขตเขมรป่าง” **เมืองโบราณ**. ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม,
2532.

- ศรีศักร วัลลิโภดม. **แอ่งอารยธรรมอีสาน**. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ : พิมพ์ศรีนิตติ้งเซ็นเตอร์, 2540.
- ศรีศักร วัลลิโภดม. **การสลายตัวของศิลปะพื้นบ้านในปัจจุบัน : ในพื้นบ้านพื้นเมือง**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2525.
- ศิราพร ณ กลาง. **การวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไทย**. กรุงเทพฯ. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสุรินทร์. **เรียมอันเร (วีดิทัศน์)**. สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2536.
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสุรินทร์. **โลัดอันเรของชาวบ้านซอยโพธิ์ร้าง (วีดิทัศน์)**. สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2537.
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์. **การแสดงเรียมอันเรในงานแสดงช้างปี พ.ศ.2526, พ.ศ.2528, พ.ศ.2532 (วีดิทัศน์)**. สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2535.
- สมจิตร กัลยาศิริ. **การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์**. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชามัธยมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
- สมจิตร พ่วงบุตร, บรรณาธิการ. **เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์**. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครการพิมพ์. 2527.
- สมัคร เจาะใจดี. **พิธีกรรมเอรเซาะกำป็องของชาวไทยเขมรบ้านหนองแก้ว ตำบลเมืองที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์**. ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
- สายันท์ พุทธิสมสถิตย์. **ข้าราชการครู. สัมภาษณ์; 13 เมษายน 2545**.
- สำนักงานจังหวัดสุรินทร์. **สารคดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 – สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จเยี่ยมจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ.2498 (วีดิทัศน์)**. สุรินทร์ : สำนักงานจังหวัดสุรินทร์, 2525.
- สิงห์ สุขปลั่ง. **ชาวบ้าน. สัมภาษณ์; 2 เมษายน 2545**.
- สุกัญญา ภัทรราชย์, บรรณาธิการ. **วรรณคดีท้องถิ่นพินิจ**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
- สุกัญญา ภัทรราชย์. **เพลงพื้นบ้านของไทย. ใน ศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย, 362-363**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
- สุจิตต์ วงษ์เทศ. **ร่องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม**. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : พิมพ์ศรีนิตติ้งเซ็นเตอร์, 2542.
- สุนทรี พรหมเมศ. **ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา**. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
- สุพัตรา สุภาพ. **สังคมวิทยา**. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2538.

สุรัตน์ วรารัตน์. รามายโราณอีสาน. ศิลปวัฒนธรรม 3,9 : (กรกฎาคม 2525) :70-73.

สุริชัย หวันแก้ว. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม.ในสังคมและวัฒนธรรม.พิมพ์ครั้งที่6.

156-157 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

สุวิไล เปรมศรีรัตน์. “ภาษาและชาติพันธุ์ในเขตที่ราบสูงโคราช” สังคมและวัฒนธรรมใน

ประเทศ. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2542.

สุทศวรรษที่ 4 : งานแสดงของช่างจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
แนวคิดการประดิษฐ์ทำรำเรือมอันเร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำเรือมอันเร

จากการศึกษาถึงพัฒนาการเรือมอันเรอันเป็นชุดการแสดงที่ได้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทางศิลปะการแสดงที่ถือปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านที่เป็นผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดในการประดิษฐ์ชุดการแสดงโดยการนำเอาเอกลักษณ์การแสดงพื้นถิ่นดั้งเดิมในโลัดอันเร คือ จังหวะเข้าสาก เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์จังหวะรำสากอันเป็นลีลาท่ารำรอบสากและลีลาท่ารำเข้าสากของการแสดงให้สวยงามอ่อนช้อยจนเป็นที่ยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนของศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นศิลปะการแสดงดังกล่าวจึงมีทั้งเอกลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิมและรูปแบบของนาฏยศิลป์แบบฉบับผสมผสานอย่างกลมกลืน ศิลปินพื้นบ้านที่เป็นผู้ประดิษฐ์ชุดการแสดงดังกล่าวจึงมีประสบการณ์ด้านนาฏยศิลป์ในลักษณะทวิลักษณ์ กล่าวคือ มีทั้งพื้นฐานการแสดงท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่แล้วและรับประสบการณ์ด้านนาฏยศิลป์แบบฉบับจากส่วนกลางซึ่งได้จากการเข้าไปศึกษาอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศิลป์แบบฉบับโดยเฉพาะ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เป็นอาทิ

ประสบการณ์ด้านนาฏยศิลป์ของศิลปินพื้นบ้านที่เป็นทวิลักษณ์ดังกล่าว ทำให้ศิลปินผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำ (Choreographer) ได้สร้างอัตลักษณ์ทางการแสดงขึ้นใหม่เป็น "นวัตกรรม" ทางศิลปะการแสดงขึ้นเป็นอีกชุดหนึ่ง อันเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะพื้นถิ่นกับศิลปะแบบฉบับ ดังนั้นการเล่นโลัดอันเรของชาวบ้านจึงถูกพัฒนาให้มีความสวยงามประณีตมากยิ่งขึ้น โดยการนำเอาหลักการหรือรูปแบบบางอย่างในศิลปะแบบฉบับเข้ามาผสมผสานให้เกิดรูปแบบใหม่ซึ่งมีทั้งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและรูปแบบของนาฏยศิลป์แบบฉบับเป็นบ่อเกิดของการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในลักษณะการหยิบยืมหรือการแพร่กระจายทางศิลปะที่ไม่มีการหยุดนิ่งตามแนวคิดทางวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัยหลายด้านที่มากกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วเท่านั้น

การทำความเข้าใจจินตทัศน์ในเรือมอันเรต้องทำความเข้าใจหรือรู้จักภูมิหลังของศิลปินพื้นบ้านผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้น ดังนั้นการศึกษาชีวประวัติและประสบการณ์ทางการแสดงของผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำ จึงมีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ให้เห็นจินตทัศน์ในการแสดงดังกล่าวอย่างรอบด้านและลุ่มลึกเท่าที่จะวิเคราะห์ได้ ในที่นี้จะนำชีวประวัติของศิลปินพื้นบ้าน 4 ท่าน ที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการคิดประดิษฐ์ท่ารำในแต่ละจังหวัดดังนี้คือ 1). นางปลั่งศรี มูลศาสตร์ 2). นางผ่องศรี ทองหล่อ 3). นางแก่นจันทร์ นามวัฒน์ และ 4). นางสุจินต์ ทองหล่อ ซึ่งจะกล่าวโดยรวมทั้ง 4 ท่าน ด้านประสบการณ์ทางด้านนาฏยศิลป์และดนตรีเป็นสำคัญ

ประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ของศิลปินพื้นบ้าน

นางปลั่งศรี มูลศาสตร์

เกิดวันที่ 24 มิถุนายน 2473 ที่จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เข้ารับราชการครูเมื่อ พ.ศ. 2493 ที่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุบลราชธานี พ.ศ. 2501 ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์หลังจากสมรสกับนายเสนอ มูลศาสตร์แล้ว

จากประวัติของท่านเป็นบุตรของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (เดิมคุณพ่อเป็นครูโรงเรียนเบญจมมหาราช) ได้ย้ายติดตามคุณพ่อไปอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ อีกหลายจังหวัดเนื่องจากท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ คุณพ่อจึงส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนจบชั้นสูงสุด โดยในชั้นม.5-ม.6 จังหวัดสุรินทร์ยังไม่มีการสอนในชั้นดังกล่าวคุณพ่อจึงฝากเพื่อนคือนายยรรยง จรรย์ยานนท์ ไปเรียนที่จังหวัดพระตะบอง เป็นผู้หญิงคนเดียวในชั้นเรียน ทำให้ท่านพูดและเขียนภาษาเขมรได้เป็นอย่างดี ด้วยบุคลิกที่เรียกร้อยยิ้มมาตลอด ท่านได้รับเลือกให้เป็นนางรำประจำโรงเรียนตลอดระยะเวลาการเรียน ทั้งยังได้รับการถ่ายทอดวิชาดนตรีจากคุณพ่อด้วยการฝึกหัดเล่นหีบเพลงและอ่านโน้ตง่าย ๆ ทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลและฝึกหัดขับร้องเพลงไทยเดิมหลังจากเลิกเรียนและทำการบ้านเสร็จ ทำให้ซึมซับโดยไม่รู้ตัวทั้งการรำรำขับร้องและดนตรี

24 พฤษภาคม 2493 บรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุบลราชธานี ท่านได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวัฒนธรรมไทย โดยสอนการขับร้องและฟ้อนรำ แก่ลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากในสมัยนั้นหาครูดนตรีนาฏศิลป์ยาก บางครั้งหากจะจัดการแสดงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือเพื่อหารายได้ ต้องเชิญครูนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรมา อำนวยกำรฝึกซ้อมให้ เช่น ครูลิ้นจี่ จารุจรณ ครูสุดสาย ครูยงค์ อิงคเวท เป็นอาทิ ท่านจึงได้รับการถ่ายทอดจากครูนาฏศิลป์ที่เป็นแบบฉบับของราชสำนักโดยตรง อีกทั้งมีใจรักในด้านการฟ้อนรำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงทำให้ท่านชวนช่วยหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจนเกิดความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง เมื่อย้ายมาอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็มีหน้าที่ในการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ และช่วยฝึกซ้อมนักแสดงเรือมอันเร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ในงานแสดงของช่าง ตลอดระยะเวลาที่ทำการสอนเมื่อเป็นผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้นางผ่องศรี ทองหล่อ นางแก่นจันทร์ นามวัฒน์ และนางสุจินต์ ทองหล่อ เป็นผู้ควบคุมการแสดงแทน

นางผ่องศรี ทองหล่อ

เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2468 ที่จังหวัดสุรินทร์ วุฒิ การศึกษาสูงสุดคือ พ.ป. (ประโยคพิเศษครูประถม) โดย การศึกษาด้วยตนเองหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 4 เริ่มเข้ารับ ราชการครูเมื่อ พ.ศ.2485 และได้รับมอบหมายให้สอนวิชาดนตรี- นาฏยศิลป์ มาตลอดชีวิตรับราชการ จนเกษียณอายุราชการก็ยัง ทำหน้าที่ในการฝึกซ้อมควบคุมการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์จนถึงปัจจุบัน จนได้รับ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานาฏศิลป์จากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ทั้งยังได้รับยกย่อง ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และเกียรติบัตรอีก มากมาย

ประสบการณ์ทางด้านนาฏยศิลป์ของท่านพอจะกล่าวได้ว่า พอโตมาจำความได้ก็ เห็นเล่นโล้ดอันเรแล้ว ในแต่ละปีพอถึงเดือนแฉฉัดจะเข้าร่วมเล่นโล้ดอันเรกับสาว ๆ รุ่นพี่ เรื่อยมา แม้เวลาขณะตั้งครรภ์เมื่อเห็นเขาเล่นโล้ดอันเรแม้จะไม่ได้ร่วมเล่นก็ขอเพียงได้ไปเห็น เขาเล่นก็ยังดีว่าอยู่บ้านเฉย ๆ เพราะจิตใจมันรุ่มร้อนเหมือนกับมีอะไรเข้าสิงเมื่อได้ยิน เสียงดนตรีบรรเลงดังแว่วมา ครั้นมารับราชการท่านก็ได้ศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มวุฒิทาง การศึกษาให้สูงขึ้น ในปี พ.ศ.2506 ได้เข้าร่วมอบรมวิชานาฏศิลป์โดยเฉพาะที่ครูสภาจัดขึ้น ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครท่านได้เข้าไปร่วมอบรมประมาณ 1 เดือน มีครูนาฏศิลป์ให้ การอบรมคือ อาจารย์สง่า ศลิวนิชย์ อาจารย์ชื่น ชัยพรรค อาจารย์นางมหาเทพ ศิลป บรรเลงและคณาจารย์อีกหลายท่านนับเป็นการสั่งสมความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์ที่เป็นแบบฉบับ และเป็นประสบการณ์จากนอกกลุ่มวัฒนธรรมของท่านอย่างแท้จริง ปี พ.ศ.2507 ได้รับเลือกให้ เข้าอบรมวิชาดนตรีเพื่อมาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรโดยมี อาจารย์สุกรี ไกรเลิศ อาจารย์บัณฑิต บุญยาม อาจารย์ยง อิงคเวท และวิทยากรอีกหลาย ท่าน เป็นการเสริมความรู้ทางด้านดนตรีที่มีพื้นฐานดั้งเดิมจากดนตรีพื้นบ้านอยู่แล้วให้มีพื้นฐาน และทักษะที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จนได้รับความเชื่อถือจากคณะครูในจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นแม่แบบ ของผู้สอนกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย (ส.ล.น.) จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2528 สิ่ง ที่ท่านภูมิใจและถือเป็นเกียรติยศสูงสุดคือ การได้เข้าไปถวายการสอนเรือมอันเรแต่เจ้าฟ้าหญิง จุฬารัตน์วัลย์ลักษณ์ ณ ตำหนักสวนจิตรลดาในปี พ.ศ.2519 นับเป็นหนึ่งในศิลปินพื้นบ้านที่ ได้รับโอกาสสูงสุดในชีวิตของไพร่แผ่นดินธรรมดาซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสดังกล่าว

นางแก่นจันทร์ นามวัฒน์

เป็นชาวสุรินทร์โดยกำเนิด เกิดเมื่อ 29 กรกฎาคม 2477 การศึกษาชั้นประถมและชั้นมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนสตรีสุรินทร์ และได้สอบชิงทุนการศึกษาไปเรียนที่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2493 และเป็นศิษย์รุ่นแรกของนางปลั่งศรี มูลศาสตร์ ขณะที่เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูจนจบการศึกษา โดยได้รับการถ่ายทอดรำกริชจากครูลิ้นจี่ จารุจรณ และชุดการแสดงอื่น ๆ อีกหลายชุดจากครูนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ เมื่อจบการศึกษาก็กลับมาใช้ทุนด้วยการบรรจุเป็นข้าราชการครูในวันที่ 18 พฤษภาคม 2496 โดยได้รับมอบหมายให้สอนวิชานาฏศิลป์มาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2537 กว่า 40 ปีที่รับราชการครูได้รับผิดชอบวิชานาฏศิลป์เป็นทั้งครูต้นแบบและผู้สอน ผู้ฝึกซ้อม และผู้คิดประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นเมืองมากมายชุด เป็นที่เคารพนับถือและเป็นครูต้นแบบวิทยาการอบรมครูประชาชน ทางด้านศิลปะ - ดนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 จนเกษียณอายุราชการ

ด้านประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ ท่านได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมชุดวิชาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติราชการ หนึ่งในชุดวิชาที่อบรมคือ วิชานาฏศิลป์ เมื่อพ.ศ.2506 และพ.ศ.2507 ได้เข้ารับการอบรมวิชานาฏศิลป์และดนตรีรุ่นเดียวกับนางผ่องศรี ทองหล่อ เป็นครูต้นแบบและเป็นวิทยาการอบรมครูนาฏศิลป์และดนตรีของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งยังเป็นผู้ร่วมประดิษฐ์คิดชุดการแสดงเรือมอันเรและชุดการแสดงพื้นเมืองอีกหลายชุดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี พ.ศ.2507 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อมเรือมอันเรเพื่อร่วมแสดงในงานแสดงของช่างร่วมกับศิลปินพื้นบ้านอีก 3 ท่าน จนถึงปี พ.ศ.2537 จึงได้ถอนตัวออกจากการฝึกซ้อมเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ แต่กระนั้นก็ยังได้รับเชิญเป็นวิทยาการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองแก่นักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์วิทยาลัยครูสุรินทร์และสถานศึกษาภายในจังหวัดสุรินทร์อีกหลายแห่ง และวิทยาการพิเศษถ่ายทอดการแสดงเรือมอันเรและเรือมกันตรึมแก่คณาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และร่วมเป็นวิทยาการด้านนาฏศิลป์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2541 ภาควิชานาฏศิลป์วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้ขออนุมัติปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์จากสภาสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ทั้งท่านยังได้รับการยกย่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายสถาบัน นับเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยจรจรโลงศิลปะท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ในรูปแบบของการแสดงไม่ให้สูญหายไปตามกระแสวัฒนธรรมโลก

นางสุจินต์ ทองหล่อ

เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2478 ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้านการศึกษาหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6) จากโรงเรียนสตรีสุรินทร์ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี นับเป็นศิษย์รุ่นที่ 2 ของนางปลั่งศรี มูลศาสตร์ ด้วยกิริยาเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ท่านจึงได้รับเลือกให้แสดงละครพันทางเรื่อง “พระลอ” แสดงเป็นพระเพื่อนในปี พ.ศ.2495 โดยมี

คุณครูลินจี จารุจรณ เป็นผู้ฝึกสอนและกำกับการแสดงในครั้งนั้นโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานียังขาดครูสอนนาฏศิลป์จึงได้เชิญคณะวิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ เป็นผู้ฝึกซ้อมเพื่อจัดการแสดงหารายได้เข้าโรงเรียนทั้งยังเป็นการเริ่มต้นในการจัดทำหลักสูตรการสอนนาฏศิลป์และดนตรีในวิชาวัฒนธรรมไทยให้เป็นรายวิชาบังคับที่ใช้สอนนักเรียนฝึกหัดครูในขณะนั้นด้วย ทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ทางนาฏศิลป์แบบฉบับโดยผ่านการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมไทยดังกล่าว ครั้นศึกษาจบหลักสูตรท่านก็ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2497 ตลอดระยะเวลาที่รับราชการได้รับการมอบหมายให้สอนหลายวิชาแต่วิชาที่สอนมากและนานที่สุดคือ วิชาดนตรี – นาฏศิลป์ สอนจนเกษียณอายุราชการ

ด้วยความเป็นผู้ใฝ่เรียนท่านได้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ พ.ศ.2496 สำเร็จชั้นประโยคครูมูล (ป.) พ.ศ.2499 สำเร็จชั้นประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) พ.ศ.2505 สำเร็จชั้นครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และในปี พ.ศ.2527 สำเร็จการศึกษา ศาสตรบัณฑิต เอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นความอุตสาหะวิริยะของท่านที่ขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์แม้ว่าท่านจะเรียนรู้จากคุณครูลินจี จารุจรณ ในระยะสั้น ๆ ขณะที่ศึกษาอยู่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุบลราชธานีก็ตาม แต่ด้วยคุณพ่อของท่านเป็นครูสอนดนตรี (นายกาญจน์ เอกพงษ์) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่ข้าราชการครูในขณะนั้นคุณพ่อท่านยังมีวงปี่พาทย์ในบ้านของท่านด้วย ท่านจึงได้รับการถ่ายทอดทางดนตรีจากบิดาท่านอย่างถูกต้องตามแบบแผนดนตรีไทย ท่านสามารถขับร้องเพลงไทยเดิมได้อย่างไพเราะ เล่นดนตรีไทยได้หลายชนิดที่สำคัญคือเป็นผู้ตีหน้าทับในวงปี่พาทย์ของคุณพ่อท่านที่ เป็นผู้หึงเพราะไม่มีปรากฏว่ามีผู้หึงเป็นผู้ตีเครื่องหนังในวงปี่พาทย์แต่อย่างใด จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่แม่นจังหวะและรู้จักหน้าทับต่าง ๆ เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ทางดนตรีของท่านนี้เองที่ทำให้ท่านเป็นผู้เรียบเรียงจังหวะในทำนองเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงเรียมอันเรนจนเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างกลมกลืนและยึดถือเป็นแบบแผนจนปัจจุบัน

แม้จะไม่ได้เข้ารับการอบรมนาฏยศิลป์อย่างนางผ่องศรี ทองหล่อ และนางแก่นจันทร์ นามวิวัฒน์ แต่ด้วยการเป็นคนอ่อนน้อมทั้ง กิริยาวาจาอ่อนโยน ทำให้ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแสดงทั้งพื่อนรำและละครตั้งแต่เด็ก อีกทั้งความชอบส่วนตัวของท่าน จึงทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ และดนตรีจนเป็นที่ยอมรับและเป็นครูต้นแบบในการให้การอบรมครูทั้งจังหวัดสุรินทร์ ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (ส.ล.น.) และด้วยความเป็นคนช่างสังเกตของท่าน เมื่อเห็นชาวบ้านในแต่ละคุ้มเล่นโล้ดอันแรกกันท่านจะจำและนำมาประดิษฐ์ชุดการแสดงเรือมอันเรนถือเป็นแบบแผนที่ปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ศิลปินพื้นบ้านที่เป็นข้าราชการครูทั้ง 4 ท่าน แม้ว่าบางท่านไม่ได้รับการศึกษาอบรมโดยตรง แต่ด้วยใจรักทางด้านดนตรี - นาฏยศิลป์ ทำให้ท่านได้พยายามศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ไปพบเห็นหรือได้ปฏิบัติในบางคราวนำมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นับว่าเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านที่ต้องการให้ศิลปะการแสดงของท้องถิ่นดำรงอยู่ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างปัจจุบัน

พื้นฐานความคิดในการประดิษฐ์ท่ารำเรือมอันเร

เรือมอันเรได้ประดิษฐ์ท่ารำและปรับเปลี่ยนพัฒนาจากการละเล่นพื้นบ้านโล้ดอันเรเป็นนาฏยศิลป์พื้นเมืองเรือมอันเร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 จนถึงปี พ.ศ.2547 เป็นเวลากว่า 50 ปี ตามพัฒนาการการประดิษฐ์ท่ารำจากครั้งแรกเพื่อนำไปร่วมการแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการละเล่นพื้นบ้านไปสู่นาฏยศิลป์พื้นเมือง ครั้นปี พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแปรพระราชฐานเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแสดงเรือมอันเรทั้ง 2 ครั้ง ผู้แสดงเป็นข้าราชการเป็นส่วนมากและได้ประดิษฐ์ท่ารำจากท่ารำเดิม 3 ท่า คือ ท่าจึงมุย (ขาเดียว) จึงปี่ (สองขา) และท่ามะโليبโดง (ร่วมมะพร้าว) ส่วนท่าพลิกแพลงนั้นได้ยังคงเดิมไว้ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของนักแสดงโล้ดอันจนถึงปัจจุบัน

เมื่อการแสดงนาฏยศิลป์พื้นเมืองเรือมอันเรได้รับการเสนอให้เข้าร่วมแสดงในการแสดงของช่าง พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการประดิษฐ์ท่ารำเพิ่มเติมจาก 3 ท่าเดิม คือ ท่ากัจปกกา ท่าไหว้ครูและท่าออก ตามลำดับ นับเป็นการพัฒนาท่ารำให้ได้มาตรฐานการแสดงตามหลักเกณฑ์ของการจัดการแสดงที่เป็นสากลจนเป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ หลักสูตรศึกษานาฏยศิลป์ท้องถิ่นก็นำชุดการแสดงเรือมอันเรบรรจุให้เป็นหลักสูตรนาฏยศิลป์พื้นบ้านเพื่อเป็นวิชาเลือกให้แก่ นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และสถาบันราชภัฏสุรินทร์ได้นำชุดการแสดงเรือมอันเรบรรจุไว้ในหลักสูตรการละเล่นพื้นเมืองตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ด้วย

การประดิษฐ์ทำรำเรือมอันเรที่ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบแผนในปัจจุบันบุคคลที่มีส่วนในการประดิษฐ์ที่สำคัญ คือ นางผ่องศรี ทองหล่อ (ข้าราชการบำนาญ) นางแก่นจันทร์ นามวัฒน์ (ข้าราชการบำนาญ) นางสุจินต์ ทองหล่อ (ข้าราชการบำนาญ) นางปลั่งศรี มูลศาสตร์ (ข้าราชการบำนาญ) ศิลปินพื้นบ้านทั้ง 4 ท่าน ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนให้ชุดการแสดงมีความสมบูรณ์ทั้งลีลาท่ารำ คือ ทำออก ทำไหว้ครู ทำกัจปกกา ทำจิ้งมุย ทำมะโล้บโดงและทำจิ้งปี่ร ทั้งยังได้คิดประดิษฐ์ท่าเชื่อมในแต่ละท่าเพื่อให้ชุดการแสดงสั้นไหลไม่หยุดซังกเหมือนในอดีต ทั้งยังรักษาจังหวะกระทบสากของเดิม 3 จังหวะไว้มิให้สูญหายไปและได้กำหนดการกระทบสากเพิ่มเติมจากเดิมขึ้นอีก 2 จังหวะ ทำให้การกระทบสากของนาฏศิลป์พื้นเมืองเรือมอันเรมีความแตกต่างจากการกระทบไม้ในรำลาวกระทบไม้ของกรมศิลปากรที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างปัจจุบัน

ภาพ ศิลปินพื้นบ้านผู้ปรับปรุงเรือมอันเรที่ถือเป็นแบบแผนจนถึงปัจจุบัน

เมื่อกลุ่มนาฏศิลป์พื้นบ้านนำเอาท่ารำดั้งเดิมของโล้ดอันเรของชาวบ้านเข้ามาหารีร่วมกัน ในขณะผู้ฝึกซ้อมจึงได้เกิดนำเอาธาตุดั้งเดิมของการละเล่นพื้นบ้านมาประดิษฐ์ให้เกิดสุนทรียธาตุด้านความงามทางนาฏศิลป์ขึ้น การประดิษฐ์ทำรำเรือมอันเรในครั้งนั้นจึงเป็นการปรับท่ารำพื้นบ้านให้มีความสวยงามตามแบบแผนนาฏศิลป์โดยแท้เมื่อนำมาวิเคราะห์ตามบริบทของการศึกษาสามารถจำแนกได้ว่าท่าเรือมอันเรมีพื้นฐานมาจาก 1) การเลียนแบบอริยาบถของมนุษย์ 2) การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ 3) การเลียนแบบธรรมชาติ และ 4) การเลียนแบบการเข้าทรงในพิธีกรรมมโหรีซึ่งจะกล่าวถึงการเชื่อมโยงท่ารำแบบชาวบ้าน และพัฒนาเป็นท่ารำที่ได้ประดิษฐ์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการอธิบายถึงรากเหง้าของท่ารำดั้งเดิมที่นักวิชาการได้ศึกษาและสรุปว่าเรือมอันเรได้รับแบบแผนหรืออิทธิพลมาจากรำไท่น (ร่างมาตรฐาน) ในสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม (เครือจิตร ศรีบุญนาท , 2534 : 103) และ

นักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ศึกษาถึงการละเล่นพื้นบ้านในจังหวัดสุรินทร์มีบทสรุปที่ตรงกันว่า รำวงมาตรฐานมีอิทธิพลต่อเรื่องอันเรทั้งการจัดชบวนแถว ท่ารำ รวมทั้งการนำเอาผู้หญิง – ผู้ชาย มารำคู่กัน เดินเป็นรูปวงกลมรอบเสาในขณะที่ย่ำเท้าที่จริงแล้วเรื่องอันเรที่ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นชุดการแสดงจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งด้านการแสดงของจังหวัดสุรินทร์มีได้อิทธิพลหรือแบบแผนจากรำโทน (รำวงมาตรฐาน) แต่เพียงอย่างเดียว หากเกิดจากการนำท่ารำโล้ดอันเรของชาวบ้านที่มีอยู่หลากหลายมาประดิษฐ์ให้สวยงามเกิดสุนทรียภาพทางนาฏยศิลป์ขึ้นใหม่เพื่อให้เห็นถึงการนำรูปแบบของศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมมาประดิษฐ์ใหม่จึงขออธิบายถึงจินตทัศน์อันเป็นที่มาของการประดิษฐ์ท่ารำพื้นบ้านของเรื่องอันเรโดยสรุปได้ดังนี้

การเลียนแบบอิริยาบถของมนุษย์

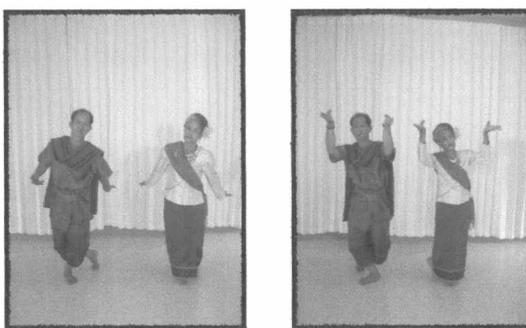
ในสังคมมนุษย์ทุกสังคมย่อมมีการแสดงออกกิริยาท่าทางในชีวิตประจำวันเช่น เดิน วิ่ง โบกมือ ปฏิเสธ ท่าทางดีใจ เสียใจ รื่นเริง ฯลฯ เป็นต้น ท่าทางที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันยามปกติ และแสดงออกตามธรรมชาติ หากมีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามากระทบก็จะทำให้กิริยาธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ ความรู้สึก ที่กระทบต่อประสาทสัมผัส นั้น ๆ ยิ่งอิริยาบถธรรมชาติถูกกระตุ้นด้วยดนตรีที่มีจังหวะและเสียงที่ไพเราะกิริยา ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างพิถีพิถันมากยิ่งขึ้น กลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่ดนตรีมีอิทธิพลมาตั้งแต่เกิด จะบรรเลงทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีกรรมเข้าทรง(มะมีวด) ที่เป็นพิธีกรรมบำบัดของชาวเขมรและยังมีปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน

ท่ารำที่นำมาจากอิริยาบถในชีวิตประจำวันที่ปรากฏในโล้ดอันเรมีท่าเบ้าะฮ์รยู (ปิดแมลงวัน) ท่าบ็องบอย (บังแดด) ท่าไตผัดเม็กเฉอ (มือแหวกกิ่งไม้) ทั้ง 3 ท่า ได้นำมาปรับปรุงเป็นท่ารำในท่าออก (จึงป็รซ้า) ให้สวยงามตามมาตรฐานทางศิลปะการแสดงดังภาพ

ท่ารำที่พัฒนามาจากอิริยาบถของมนุษย์

ท่าไตผัดเม็กเฉอ (มือแหวกกิ่งไม้) ในโล้ดอันเร

ท่าออกในเพลงจิ้งปี่รช้ำของเรือมอันเร (คล้ายท่าพรหมสี่หน้า)

การเลียนแบบท่าทางของสัตว์

ศิลปะการแสดงที่เรียกว่านาฏยศิลป์ นอกจากเลียนแบบลีลาธรรมชาติตามอิริยาบถของมนุษย์เองแล้ว สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สัตว์ สิ่งของที่แวดล้อมตัวมนุษย์ก็นำมาเลียนแบบจะด้วยความจงใจ หรือล้อเลียนด้วยความตลกคะนองก็ตาม เมื่อเห็นว่าสิ่งที่นำมาเลียนแบบนั้นมีความสวยงามน่าดูและถูกใจเป็นที่ยอมรับของกลุ่มชน การเลียนแบบจากสภาพแวดล้อมมนุษย์จะทำซ้ำ ๆ จนเกิดความเคยชินและยอมรับในที่สุด การนำท่าทางของสัตว์ที่พบเห็นมาเลียนแบบ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติได้ ในการแสดงเรือมอันเรก็มีปรากฏการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะการนำเอาลีลาท่าทางของช้างอันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นท่ารำท่าหนึ่งในเรือมอันเร คือ ท่ากัจปกกา ซาปาดาน โดยนำเอาท่าดำไรยโยลพรุ (ช้างสายงา) อันเป็นท่าเริ่มต้นของท่ากัจปกกา โดยหันข้างไปด้านใดด้านหนึ่งในลักษณะเบี่ยงตัว ครั้นพอหันตัวไปอีกด้านหนึ่งก็ได้ประดิษฐ์ท่ากัจปกกา (เต็ดดอกไม้) ต่อเนื่องด้วยท่าซาปาดาน (ถววยครู) ดังภาพ

ท่ารำที่นำมาจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์

ท่าดำไรยโยลพรุ (ช้างสายงา) ของโล้ดอันเร

ท่ากัจปกกาซาปาดาน (เต็ดดอกไม้ถววยครู) ในเรือมอันเร

นอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยโล้ดอันเรได้นำเอาท่าดำไรโยลไต(ข้างแกว่งวง) มาเลียนแบบเป็นท่ารำด้วย คณะผู้ฝึกซ้อมเรือมอันเรจึงได้นำมาปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม มีลีลาท่ารำที่อ่อนช้อยเสมือนกับการแกว่งวงของช้างได้อย่างเหมาะสมลงตัว

ท่าดำไรโยลไต (ข้างแกว่งวง) ในโล้ดอันเร

จังหวะจิงมุย (ขาเดี่ยว) ในเรือมอันเร

การเลียนแบบจากธรรมชาติ

ธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมมนุษย์นั้นมีความงามในตัวอยู่แล้วธรรมชาติจึงเป็นทรัพยากรที่มนุษย์ในสังคมเกษตรกรรมต้องพึ่งพิงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์จึงต้องเคารพธรรมชาติใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเอื้ออาทร มักเห็นชาวบ้านที่เข้าไปตัดต้นไม้ใหญ่ ๆ ในป่าก่อนตัดโคนจะทำพิธีขอมาเทพดาอารักษ์ที่คุ้มครองโดยเชื่อว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตย์อยู่ในต้นไม้ ชาวบ้านจะบอกกล่าวพระแม่ธรณีผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ ฉะนั้นก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การลงปักดำนาครั้งแรกจะต้องมีการบอกกล่าวผีตาแฮก พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ให้คอยดูแลพุ่มพักต้นข้าวและผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ ให้เจริญงอกงามมีดอกออกผลมากมายมนุษย์กับธรรมชาติจึงแยกไม่ออกจากวิถีชีวิตของชาวนาได้ ในขณะที่เดียวกันเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวโอนเอนตามแรงลมของต้นไม้มนุษย์ก็สามารถนำมาสร้างจินตนาการเป็นลีลาท่ารำที่พยายามเลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนหรือคล้ายมากที่สุด เช่น ลมพัดใบมะพร้าวใบหมาก ใบไผ่ ให้เอนลู่ไปตามแรงลมก็ทำให้มนุษย์เกิดจินตนาการได้ไปต่าง ๆ นา ๆ ในท่ารำโล้ดอันเรก็เช่นกันชาวบ้านได้นำเอาการไหวลู่ไปตามลมของต้นมะพร้าวใบมะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นท่ารำเรียกว่าจังหวะมะลิบโดงดังภาพ

ท่ารำที่นำมาจากการเล่นแบบธรรมชาติ

ท่ามะโสบโดงแบบชาวบ้านในโลัดอันเร

ท่ามะโสบโดงแบบนาฏศิลป์ในเรือมอันเร

การเลียนแบบการเข้าทรงในพิธีกรรมมะมวด

การประกอบพิธีกรรมในสังคมชาวนามีปรากฏเกือบตลอดทั้งปี ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีบทบาทและความหมายที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้น การโหล่มะมวด (พิธีเข้าทรง) เพื่อการบำบัดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้วิทยาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าเพียงใดก็ใช้จะลดบทบาทของพิธีกรรมดังกล่าวลงไม่ได้กลับเพิ่มและมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น การจัดเครื่องสังเวทในพิธีกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ เครื่องแต่งกายดนตรีประกอบ เครื่องขยายเสียง อีกทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ในพิธีกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามยุคเศรษฐกิจทุนนิยมหากเกิดการเจ็บป่วยที่แพทย์ไม่สามารถหาสมุฏฐานของโรคได้ชาวบ้านก็จะหันกลับมาพึ่งพาอำนาจเหนือธรรมชาติ การเล่นมะมวดจึงเป็นพิธีกรรมที่กลุ่มชนชาวเขมรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก มีร่างทรงที่เรียกว่า มะมวด (แม่มด) เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม เริ่มด้วยการทำพิธีไหว้ครุมะมวดอันเชิญวิญญาณเข้าร่างทรงพร้อมทั้งรำรำด้วยจังหวะต่าง ๆ มีลีลาทั้งเข้มแข็ง อ่อนโยน เชื่องช้าหรือตามอารมณ์ของวิญญาณที่เข้าสิงร่างทรง

นั้นจะแสดงออกให้ปรากฏแก่ผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมเป็นการสื่อสารความต้องการและความหมายระหว่างศิวัญญาณกับผู้ที่เป็นญาติหรือเพื่อนบ้านโดยผ่านคนทรง เมื่อทราบถึงแนวปฏิบัติที่ศิวหรือวิญญาณต้องการญาติพี่น้องก็ต้องปฏิบัติตามเพื่อต้องการให้คนป่วยหายจากอาการเจ็บไข้ที่หาสาเหตุไม่พบ แม้ว่าจากสายตาของบุคคลนอกชุมชนจะเห็นเป็นความมมงายของกลุ่มชน แต่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาวิกฤติที่ได้ผลทางจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง

ในเรื่องมอันเรได้คิดประดิษฐ์ทำรำขึ้นอีกท่าหนึ่งในการแสดง คือจังหวะปะกุมกรู (ไหว้ครู) โดยลำดับทำไว้ในจังหวะ 2 ท่าไหว้ครู แม้จังหวะนี้จะประดิษฐ์ขึ้นมาภายหลัง พ.ศ. 2521 (ก่อนหน้านี้ใช้เพียงมียอกพนมระหว่างออกครั้งเดียวแล้วลุกขึ้นรำในท่าต่อไป) ก็ตาม แต่พื้นฐานของท่ารำได้นำมาจากพิธีกรรมมะมีวัดหรือพิธีเข้าทรงรักษาอาการเจ็บป่วย โดยนำเอาท่ามะมีวัดคือ ท่าปะกุมกรู (ไหว้ครู) ท่าหมุนขัน (ป้องวิลปะเตล) ท่าปิดขัน(กะเวือดจอร) และท่าเข้าทรง (ปันโจล) (นายจำเริญ คงทน สัมภาษณ์2547) โดยได้เรียงลำดับท่ารำที่กล่าวมาให้ความอ่อนช้อยงดงามมีแบบแผนตามจังหวะห้องเพลงอย่างลงตัว ดังภาพ

การนำท่าปะกุมกรูมาประดิษฐ์
เป็นท่าไหว้ครูในเรื่องมอันเร

ท่าไหว้ครู

ท่าปะกุมกรู

ท่าหมุนขันป้องวิลปะเตลในมะมีวัด

การประดิษฐ์ท่าหมุนชั้นเรือมอันเร

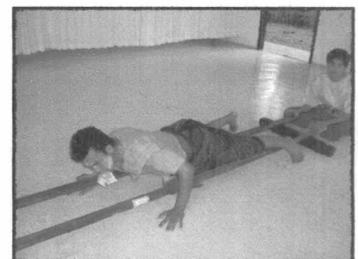
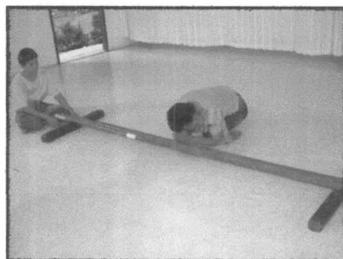
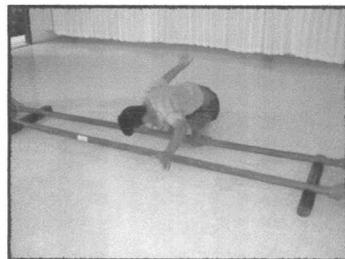
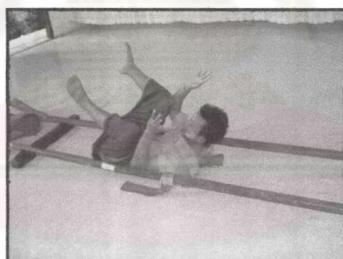
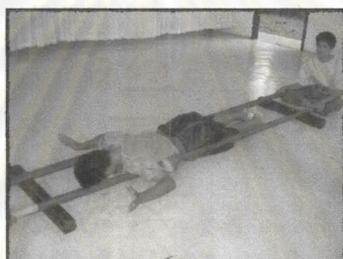
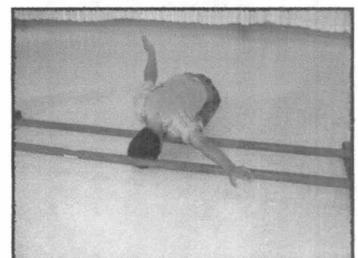
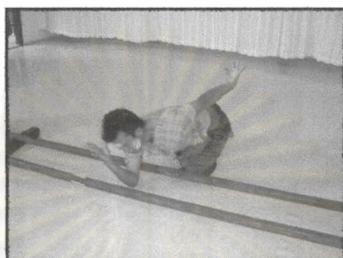
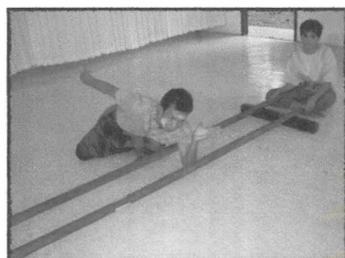
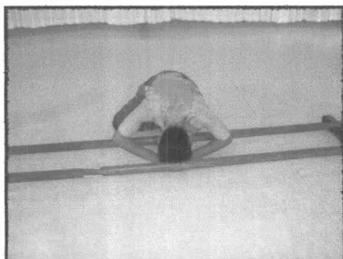

ท่าบัดชั้น (กะเวียดจอร์) ในมะมีวิต

ท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นจากท่ากะเวียดจอร์ในเรือมอันเร

ในการเอาทำรำพื้นบ้านในโลัดอันเร ที่มีอยู่มากมายหลายสิบท่าโดยเลือกเอาเฉพาะบางท่ารำที่ดูแล้วมีความสวยงาม มีความหมายและกลมกลืนกับทำนองเพลงที่เลือกสรรมาบรรเลงในแต่ละท่าอย่างลงตัว จึงเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการเรือมอันเร การเลือกเอาท่ารำในโลัดอันเรแบบชาวบ้าน มาปรับปรุงให้มีลักษณะสวยงาม มีแบบแผนสัมพันธ์กับการบรรเลงเพลงตามทำนองต่าง ๆ ที่เลือกสรรแล้วทำให้สรุปได้ว่า ท่าเรือมอันเรได้แบบแผนพื้นฐานมาจากปัจจัย 4 ประการ คือ 1. การเลียนแบบอิริยาบถต่าง ๆ ของมนุษย์ 2. การเลียนแบบท่าต่างทางของสัตว์ 3. การเลียนแบบธรรมชาติ และ 4. การเลียนแบบท่าเข้าทรงในพิธีกรรม ดังได้อธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้ว การประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาใหม่ให้มีลักษณะสวยงามอ่อนช้อยโดยยึดแนวคิดพื้นฐานจากปัจจัย 4 ประการดังกล่าว ทำให้ท่ารำมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ การสื่อสารกับผู้ชมได้เข้าใจในลีลาท่ารำได้ในระดับหนึ่งทั้งยังส่งผลให้ผู้รำสำเนียงอยู่เสมอกำลังอยู่ในอิริยาบถหรืออารมณ์ใด ทำให้การร่ายรำนั้นมีความหมายและเข้าถึงอารมณ์ของการแสดงออกอย่างพิถีพิถันทำให้เรือมอันเรที่แสดงออกมานอกจากมีความสวยงามอ่อนช้อยแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางไม่ว่าจะเป็นการสำรวมจิตใจ (ในท่าไหว้ครู) การอ่อนน้อมคารวะครู (ท่ากัจปกาศ) การแสดงความอ่อนน้อมของการเดินมือในท่ามะโลัดโดงเป็นอาทิ การแสดงออกตามลีลาลาท่ารำและอาภักปิริยาสำรวมนอบน้อมนับเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของนักแสดงที่เพิ่มความงดงามความมีระเบียบแบบแผนของการร่ายรำมากยิ่งขึ้น

ลีลาท่ารำในจังหวะพลิกแพลง

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายภัคกวินทร์ จันท์ทอง เกิดวันที่ 20 ตุลาคม 2497 ที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ การศึกษา 2524 ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2537 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา(วัฒนธรรม) ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และปี พ.ศ.2542 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันรับราชการสังกัด โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย