

บทที่ 5

การวิเคราะห์ท่าراضุมโนหร่ายฐาญจากท่าراضุตรสาแบหลา

ความหมายของ "ประยุกต์"

การประยุกต์หรือการปรับใช้ให้เป็นประโยชน์¹ ตรงกับคำว่า "APPLICATION" ความหมายของการประยุกต์งานทางนาฏศิลป์ไทย หมายถึงการสร้างงานจากฐานหรือโครงสร้างงานที่มีอยู่เดิม โดยการศึกษาข้อมูลคัดเลือก ลงมือปฏิบัติจริง อันนำไปสู่การนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ซึ่งผู้สร้างงานหรือผู้ประดิษฐ์งานชิ้นใหม่อาจจะต้องอาศัยกระบวนการคิดที่ประกอบด้วยข้อมูลและประสบการณ์เดิมของตนเอง พร้อมทั้งจินตนาการ โดยผสมผสานให้เกิดคุณลักษณะของงานที่มีเอกภาพ

การประยุกต์เป็นการประดิษฐ์ หรือการสร้างสรรคงานวิธีหนึ่งในบรรดาการสร้างงานนาฏศิลป์ของไทยทั้งหลาย การสร้างงานโดยการประยุกต์ท่าراضุตรกล่าวว มีความแตกต่างจากการสร้างงานโดยวิธีคิดชิ้นใหม่โดยสิ้นเชิง แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ความคิดสร้างสรรคในลักษณะใดก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้บุคคลต้องคิดสร้างสรรคการแสดงอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. เกิดจากแรงบันดาลใจที่จะสร้างงานขึ้นด้วยตนเอง
2. ปริมาณงานที่เกิดขึ้นใหม่มีมากขึ้นไม่สอดคล้องกับงานที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดการสร้างงานขึ้นมากมายในปัจจุบัน
3. ความซ้ำซากจำเจ นำไปเบื้องหน้าในรูปแบบงานเดิมเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างงานหันมาสนใจสร้างงานใหม่
4. การสร้างเงื่อนไขพิเศษในแง่ธุรกิจเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของงานภาครัฐบาล
5. การแข่งขันของกลุ่มคนในสังคมนั้นระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติในรูปแบบธุรกิจหรือเชิงวิชาการ โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคมด้วย

¹ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2530), หน้า 508.

6. แนวคิดสร้างสรรค์บังเกิดขึ้น เพราะการได้รับมอบหมายจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหน่วยงานให้มีโอกาสได้สร้างงาน

ความคิดในการสร้างสรรค์งาน พอจะจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การสร้างงานโดยผู้สร้างคิดขึ้นด้วยตนเอง เป็นการสร้างงานที่พบได้น้อยมาก ในปัจจุบัน รูปแบบของงานเป็นลักษณะเฉพาะจริง ๆ และเมื่อผลิตออกมาแล้วถ้าเป็นที่ยอมรับก็จะกลายเป็นงานต้นแบบที่นำมาใช้กันทั่วไป จะเห็นได้จากการประดิษฐ์ทำรำไทยในสมัยโบราณ มีการนำกิริยาท่าทางธรรมชาติมาใช้ในการสร้างท่ารำของตัวพระ นาง ยักษ์ และลิง ท่ารำเหล่านี้กลายเป็นกฎเกณฑ์ของท่าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างในแต่ละตัวจนเห็นได้ชัดเจน เช่น ความแตกต่างของการตั้งวง ยกขา ในตัวพระ นางยักษ์ และลิง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าการสร้างงาน โดยวิธีนำท่าประดิษฐ์ที่มีมาแต่โบราณมาใช้ ถ้าส่วนใหญ่เป็นท่ามาตรฐานเมื่อนำมาใช้จะคงไว้ซึ่งท่ารำ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามใจชอบ เช่น ท่ารำในระบำสี่บท ระบำย่องหงิด เป็นต้น

2. การสร้างงานจากงานที่มีอยู่ดั้งเดิม เป็นการนำรูปแบบของงานบางส่วน หรือทั้งหมดที่มีมาแต่เดิมมาปรับใช้กับงานที่จะสร้างใหม่อย่างเหมาะสม มักกระทำได้ดังนี้

2.1 นำงานแม่แบบมาใช้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การสร้างท่ารำระบำดาวดึงส์ในทำนองเพลงเจ้าเข็น ผู้สร้างได้นำท่ารำเจ้าเข็นที่มีมาแต่เดิมบรรจุในระบำดาวดึงส์ เช่น ท่าตบอก เป็นต้น

2.2 นำงานแม่แบบมาสร้างงานใหม่ โดยใช้วิธีสร้างต่าง ๆ กัน ได้แก่ การปรับปรุง การรื้อฟื้น การตัดแปลงและการประยุกต์ การสร้างงานในลักษณะนี้ คำนึงถึงความเหมาะสมของท้องเรื่อง ความหมายของงานที่จะสร้าง โอกาสที่แสดง ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลงานเกิดการผสมผสานอย่างกลมกลืน เช่น การผสมผสานโครงสร้างท่ารำไทยกับท่าที่คิดขึ้นใหม่ในระบำลพบุรี ระบำชุดนี้มีการใช้ส่วนของร่างกายตั้งแต่เอวขึ้นไปจนถึงศีรษะให้เคลื่อนไหวตามท่วงทำนองเพลง คือการใช้ศีรษะและใบหน้า ไหล่และลำตัวหันไปทางด้านข้าง จากขวาไปซ้าย และจากซ้ายมาขวาสลับกัน โดยผู้สร้างยึดโครงสร้างของท่ารำไทยที่มีลำตัวตรงเป็นหลัก การใช้ไหล่ในลักษณะหันข้างเฉียงไปหมด ทั้งลำตัวนี้เป็นความคิดของผู้สร้างงานที่

นำมาผสมกับการตั้งวง การยกเท้า แบบรำไทย ซึ่งต้องอาศัยจินตนาการสูงมาก ถ้าผสมผสานองค์ประกอบของร่างกายแต่ละส่วนไม่สัมพันธ์กัน ความกลมกลืนก็จะไม่เกิดขึ้นในท่ารำนั้น ๆ

โดยความหมายของการสร้างงานในลักษณะนี้ ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างงานโดยนำท่ารำของชนชาติอื่นที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับชนชาติไทยมาปรับใช้ เช่นท่าชู 2 นิ้ว ของจีน (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) ผสมกับโครงสร้างของท่ารำไทยในระบำชุมนุมเผ่าไทย ซึ่งการใช้มือในลักษณะชู 2 นิ้ว เป็นการนำท่าทางของศิลปะจีนมาเป็นเค้าพอให้เห็นได้ว่าเป็นชาวลิบสองจุไทยเท่านั้น

การสร้างงานโดยการปรับปรุงจากงานพื้นบ้านที่มีอยู่เดิมนั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่างานในท้องถิ่นเป็นงานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก ท่าทางที่แสดงออกยังแลดูไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น เมื่อนำมาใช้จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้เกิดความงาม และเป็นระบบมากขึ้น

รามโนห์ราษฎร์ ชาติ ได้ว่าเป็นการสร้างงานโดยวิธีประยุกต์ท่ารำจากโครงสร้างของท่ารำเดิม ซึ่งเข้าอยู่ในลักษณะที่ 2.2 ดังที่กล่าวมาแล้ว

ทั้งนี้ การสร้างงานในแบบที่ 2.2 มีความสำคัญอยู่มาก เนื่องจากท่าที่มีอยู่แต่เดิมไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องปรับท่าอันใหม่ให้มีปริมาณมากพอที่จะใช้ให้เหมาะสมกับความหมายของงานแต่ละประเภท

ตารางแสดงชื่อทำที่ตรงกันและลำดับการใช้ทำที่ตรงกัน และต่างกัน

ลำดับและชื่อทำ มโนห์ราบชาลัย	ลำดับและชื่อทำ ตราสบหลา	ชื่อทำและ ลำดับตรงกัน	ชื่อทำตรงกัน ลำดับต่างกัน	ไม่ ปรากฏ ในตรา สบหลา
ช่วงเริ่มต้น				
1 สอดสร้อยมาลา	1 สอดสร้อยมาลา	✓	-	-
2 บังสุริยา	ไม่ปรากฏทำรำ	-	-	✓
3 สอดสร้อยมาลา	1 สอดสร้อยมาลา	-	✓	-
4 ท่ากรายมือ	2 ท่ากรายมือ	-	✓	-
5 ท่าไหว้	3 ท่าไหว้	-	✓	-
6 เจิมหน้าผาก	4 เจิมหน้าผาก	-	✓	-
ขึ้นรำก่อนเข้ากองไฟ				
7 สอดสร้อยมาลาแปลง 4 ทิศ (ขึ้น)	6 สอดสร้อยมาลา แปลง (นั่ง)	-	✓	-
8 จับหงายมือขึ้น	36 จับหงายมือขึ้น	-	✓	-
9 จับชายพก	37 จับชายพก 43 จับชายพก	-	✓	-
10 ท่ากนรรำ(จับขาว)	31 ท่ากนรรำ	-	✓	-
11 ท่าหลบ	ไม่ปรากฏทำรำ	-	-	✓
12 ชูรังไก่	46 ชูรังไก่	-	✓	-
13 เจ็ดฉิน	ไม่ปรากฏทำรำ	-	-	✓
14 ตบอกสองมือ	45 ท่าตบอกสองมือ	-	✓	-
15 หงส์บิน				

ลำดับและชื่อท่า มโนห์ราบูชาัญญ	ลำดับและชื่อท่า ครุสาแบหลา	ชื่อท่าและ ลำดับตรงกัน	ชื่อท่าตรงกัน ลำดับต่างกัน	ไม่ ปรากฏ ในครุสา แบหลา
17 "	42 ท่าหงส์บิน	-	✓	-
19 "				
23 "				
บินเข้ากองไฟ				
16 ท่าจิก 2 มือ	ไม่ปรากฏท่าท่า	-	-	✓
บินออกจากกองไฟ				
18 จีบหงาย 2 มือ	ไม่ปรากฏท่าท่า	-	-	✓
22 จิกมือข้างเดียว	7 ท่าแทงกริชดำ	-	✓	-
24 ท่าพ้อนใน	ไม่ปรากฏท่าท่า	-	-	✓
25 ท่าสูงพ้อนหางและ	ไม่ปรากฏท่าท่า	-	-	✓
บินสูง				

จากตารางข้างต้นพบว่าลำดับท่าและชื่อท่าที่ตรงกันของทั้ง 2 ชุดมีเพียงท่าเดียวคือท่าสอดสร้อยมาลา ซึ่งเป็นท่าออกโดยมีวิธีการเรียงลำดับท่าเป็นท่าแรกเหมือนกัน ส่วนท่าอื่น ๆ 12 ท่า มีชื่อท่าตรงกันแต่ลำดับการจัดเรียงท่าไม่ตรงกัน ส่วนอีก 7 ท่าในมโนห์ราบูชาัญญ เป็นท่าที่ผู้สร้างคิดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ซึ่งไม่ปรากฏในครุสาแบหลา

เปรียบเทียบท่ารำ

1. ท่าสอดสร้อยมาลา (ช่วงเริ่มต้น)

ครุฑาแบหลา

ภาพที่ 1 ท่าสอดสร้อยมาลา

มโนห์ราบูชาญ

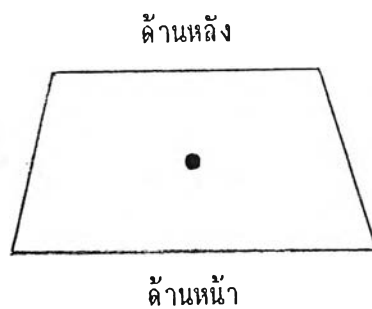

ภาพที่ 1,3 ท่าสอดสร้อยมาลา

ท่าสอดสร้อยมาลา เป็นท่าออกท่าแรก ใช้ท่าสอดสร้อยมาลาชอยเท้าเพื่อให้ผู้แสดงเคลื่อนตัวจากหลังเวทีสู่กลางเวที ในครุฑาแบหลาไม่ให้ความสำคัญกับท่าออก ซึ่งหมายถึงจะใช้ท่าสอดสร้อยมาลาเป็นท่าออกหรือจะเริ่มต้นด้วยท่าไหว้โดยไมใช้ท่าออกก็ได้ ส่วนท่าออกในมโนห์ราบูชาญมีความสำคัญมากจะขาดท่าออกไม่ได้ เพราะจะทำให้รูปแบบการแสดงไม่สมบูรณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ "ท่าสืบเนื่อง" ต่อไป

โครงสร้างของท่ารำ

	<u>มือและแขน</u>	มือขวาตั้งวง มือซ้ายจับชายพกสลับกัน
	<u>เท้า</u>	ยืนและเคลื่อนเท้าที่ ๆ
<u>ลีลา</u>		ตีไหล่สลับข้างขวาและซ้ายพอประมาณ
<u>ความหมาย</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้เป็นท่าเริ่มต้นของการแสดง 2. เพื่อเปิดตัวแสดงให้ปรากฏบนเวทีเป็นครั้งแรก 3. เป็นการเตรียมพร้อมที่จะทำท่าลีบเนื่องต่อไปตามลำดับ
<u>ตำแหน่ง</u>		ใช้จุดศูนย์กลางของเวที

2. ท่ากรายมือ (ท่านิ่ง)

ดรสาแบหลา

มโนห์บูช้ายัญ

ภาพที่ 2 ท่ากรายมือ

ภาพที่ 4 ท่ากรายมือ

ท่ากรายมือ อยู่ในประเภทท่าหลักและท่าเดี่ยว ทั้งในดรสาแบหลา และมโนห์ราบูช้ายัญ มีวิธีการใช้ท่าตรงกันทุกส่วนของร่างกาย และบรรจุท่านี้ตรงช่วงทำออกเหมือนกัน โดยยังใช้ในความหมายตรงกัน คือ การนั่งลงของตัวละคร การนั่งลงนี้ไม่ว่าจะนั่งบนเตียงหรือนั่งบนพื้นดินก็ตาม ก่อนที่จะนั่งผู้ร่าจะทำท่ากรายมือก่อน และเท้าที่ก้าวลงเป็นหลักอันดับแรกคือ เท้าซ้าย การใช้เท้าซ้ายก้าวลงทั้งก่อนนั่ง และก่อนลุกขึ้นจากที่นั่งนั้นเป็นขนบนิยมนแต่โบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนจุดมุ่งหมายของการร่าทั้งสองชุดที่ใช้ท่ากรายมือก็เพื่อจะอวดท่าร่าภายหลังจากนั่งคุกเข่าแล้ว ท่ากรายมือนี้ใช้ได้กับตัวละคร ตัวนาง และยักษ์ ทั้งตัวสูงศักดิ์ และต่ำศักดิ์ ในที่ในงานใหม่ที่สร้างขึ้นก็ได้นำท่ากรายมามาใช้กับตัวละครสูงศักดิ์เหมือนท่าร่าของเดิม

3. ทำไหว้

ครุฑสำแบหลา

ภาพที่ 3 ทำไหว้

มโนห์บ่าฮ้ายญ

ภาพที่ 5 ทำไหว้

ลักษณะการถวายบังคมซึ่งเป็นประเพณีในราชสำนักแต่โบราณ ได้นำมาใช้ในละครไทย ละครต่าง ๆ ก็ได้รับอิทธิพลมาด้วย การแสดงโขนและละครเมื่อเริ่มเปิดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องหรือแต่ละฉากก็จะใช้ทำไหว้ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยก่อน ขอยกตัวอย่างบทละครเรื่องอิเหนาตอนอิเหนาลานางจินตะหรา และเข้าเฝ้าท้าวดาห (บทของกรมศิลปากรปรับปรุง)

เพลงซ้ำปี

เมื่อนั้น

ตั้งแต่ได้จินตะหราวาคี

ระเด่นมนตรีเรื่องศรี

กุ่มเป็นสุขทุกคืนวัน

ตรงคำว่า "ระเด่นมนตรีเรื่องศรี" ใช้ทำไหว้ขึ้นจรดหน้าผากและเคลื่อนมือลงมาที่อก หรือที่เรียกว่า "ท่าถวายบังคม" แต่ในปัจจุบันละครได้แพร่หลายสู่สาธารณะชนกลุ่มผู้ดูเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อขึ้นต้นด้วยการแนะนำตัวละครจึงไม่นิยมทำไหว้แต่จะขึ้นท่าหรือใช้ท่าต่าง ๆ บทที่ร้องเพลงซ้ำปีว่า "ระเด่นมนตรีเรื่องศรี" ก็จะใช้บทดังนี้

ระเด่นมนตรี = สอดสร้อยมาลา

เรืองศรี = พิสมัยเรียงหมอน

ทำไหว้ในโน้ทรำบช่าฮัญ ใช้โครงสร้างของทำเป็นทำหลักเช่นเดียวกับทำไหว้ใน
ครสาแบหลา ส่วนที่เพิ่มเติมคือลีลาการใช้ตัวพร้อมกับลักคอ ทั้งนี้เพราะผู้สร้างงานคงจะคำนึง
ถึงจังหวะของกลองที่มีท่วงทำนองกระชับเร่งเร้า ให้อารมณ์เคลื่อนไหวมากกว่าหยุดนิ่ง จึงเพิ่ม
การใช้ตัวและลักคอเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของเพลง

		จังหวะย่อย ที่ 1	จังหวะย่อย ที่ 2	จังหวะย่อย ที่ 3	จังหวะหลัก ที่ 1
ลีลาที่ เพิ่มเติม	กลอง (ทำนองแขกบรูช่าฮัญ)	- +	- +	- +	- +
	ยักตัว	1 2	1 2	1 2	1 2
	ลักคอ	ขวา ซ้าย	ขวา ซ้าย	ขวา ซ้าย	ขวา ซ้าย

หมายเหตุ - = 1/2 จังหวะ + = 1 จังหวะ

1 = ยักตัวเข้าด้านซ้าย 2 = ยักตัวออกด้านซ้าย

ความหมายของการไหว้ในโน้ทรำบช่าฮัญ แสดงถึงการไหว้เพื่อ "ลาจาก" เช่น
เดียวกับครสาแบหลาที่ทำไหว้เพื่อ "ลาตาย" โดยนัยแล้วการไหว้ของนางมโนห์ราเป็นเพียง
การไหว้ลาเพื่อหนีไปให้พ้นจากการบรูช่าฮัญ ส่วนการไหว้ในครสาแบหลาเป็นการไหว้ครั้งสุดท้ายที่
ไม่มีวันหวนกลับมาอีก

มโนห์ราบายชาัยญ

1. การไหว้ลาผู้ที่นางเคารพนับถือ
ได้แก่ บิดา มารดา
2. การไหว้ลาเทพยดา และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมือง
3. การไหว้เพื่อระลึกถึงสามีของ
นางเพื่อนี้จากไป

ครุสาแบหลา

1. ไหว้ลาผู้ที่นางเคารพนับถือ ได้แก่
พี่ชายของสามีนาง
2. ตรงกัน
3. การไหว้เพื่อระลึกถึงสามีของนาง
ครั้งสุดท้ายเพื่อลาตาย

4. ท่าเจิมหน้าผาก

ครุฑาแบหลา

มโนห์ราบูชาญ

ภาพที่ 4 เจิมหน้าผาก

ภาพที่ 6 เจิมหน้าผาก

ในทางนาฏศิลป์อินเดียใช้ทำขี้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 มือ โดยหักข้อมือเข้าหาลำตัว จะใช้ทำขี้นิ้วก่อนเริ่มบทเรียนเพื่อรวบรวมพลังจิตชั่วขณะหนึ่งเพื่อนำไปสู่ความมีสมาธิ ความตั้งมั่น จิตใจแน่วแน่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ในมโนห์ราบูชาญใช้ท่าเจิมหน้าผากเป็นทั้งท่าหลักและท่าเดี่ยว เช่นเดียวกับในครุฑาแบหลา ลักษณะท่าขี้นิ้วหัวแม่มือขี้นิ้ว แต่แตกต่างจากท่าของอินเดียตรงที่ใช้มือข้างเดียว และหักข้อมือออกนอกลำตัว

ส่วนที่เพิ่มเติมจากท่าเดิม

1. เพิ่มการใช้ตัวและลักคอ เช่นเดียวกับท่าไหว้ตั้งที่กล่าวมาแล้ว
2. ใช้เป็นท่าสำหรับเปลี่ยนกิริยาจากนั่งมาเป็นยืน
3. ใช้การโน้มตัวไปข้างหน้ามากกว่าปกติ ซึ่งจัดเป็นท่าเทคนิคได้ท่าหนึ่ง โดยผู้รำต้องใช้ความสามารถพิเศษในการฝึกกำลังหัวเข่าและขาเพื่อรับน้ำหนักตัวที่โน้มไปข้างหน้า ให้สามารถยืนขึ้นต่อจากท่าตั้งเข้าได้

โครงสร้างของทำร้าย

ส่วนที่เหมือนกัน

แขนและมือ

เหมือนกับท่าเดิม

ส่วนที่เพิ่มเติม

ศีรษะ

ลักคอ

ส่วนล่างที่แตกต่างกัน

ครุฑาแบหลา

กระดกเท้าซ้ายในท่านั่ง

มโนห์ราบูชาญ

ตั้งเข่าขวา กระดกเท้าซ้ายจากท่านั่งไปทำอื่น

ความหมายของท่าร้าย รวบรวมสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาความตั้งมั่น และความ
เด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

1. รวบรวมสมาธิเพื่อการพ้อนร้ายเป็นครั้งสุดท้าย
2. มีความกล้าที่จะเผชิญกับพิธีกรรมที่ใช้ชีวิตคนเป็นเครื่องสังเวย

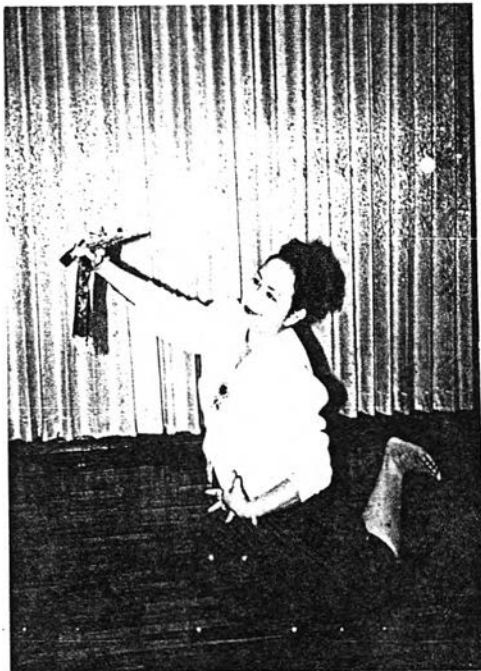
การใช้ท่าเจิมหน้าผากเป็นท่าที่กล่าวได้ว่า ไม่ปรากฏในระบำต่าง ๆ นอกจาก
ครุฑาแบหลาและมโนห์ราบูชาญ เพราะการใช้ท่าในลักษณะดังกล่าวควรจะต้องมีช่วงโอกาสที่
จะใช้ในกรณีที่ใช้ในระบำ 2 ชุดนี้ เพราะเรื่องราวที่ใช้แสดงเป็นเรื่องราวที่ได้รับอิทธิพลจาก
วรรณคดีต่างประเทศคือ อินทโย และชวา ท่าที่ใช้จึงประยุกต์มาจากท่าทางของแขก

แต่ในละครเรื่องพระลอ จะมีการนำท่าเจิมหน้าผากตรงการใช้ขบของตัวเอกชื่อ
พระลอตามคำร้องที่ว่า "เป็นพราหมณ์ชี่" ซึ่งศิลปินโบราณก็ได้นำลักษณะการเจิมหน้าของพวก
พราหมณ์มาทำท่าเจิมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือแทน ซึ่งเป็นท่าที่ตรงกับท่าร้ายในมโนห์ราบูชาญ

โดยสรุป กล่าวคือ มโนห์ราบูชาญนำท่าเจิมหน้าผากมาปรับวิธีใช้ด้านโครงสร้างแต่
ด้านความหมายยังคงใช้เหมือนครุฑาแบหลา ซึ่งท่าเจิมหน้าผากของเดิมเป็นการตั้งสมาธิเพื่อ
ประกอบพิธีฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับความหมายของท่าร้ายใหม่

5. สอดสร้อยมาลาแปลง 4 ทิศ (เริ่มขึ้นรำในช่วงต้นถึงช่วงกลาง)

ครุสาแบหฺลา

ภาพที่ 6 สอดสร้อยมาลา
แปลง (นั่ง)

มโนหราบชาธิญ

ภาพที่ 7 สอดสร้อยมาลาแปลง
4 ทิศ (ยืน)

ลักษณะการรำโดยผู้แสดงหันหน้ารอบเวทีทั้ง 4 ทิศ นั้น มีมาแต่โบราณในการแสดงละครใน มีชื่อเรียกสืบทอดมาตั้งแต่เดิมและยังเรียกกันในปัจจุบันคือ "ซัดสี่ทิศ" ซัดสี่ทิศเป็นการใช้ท่ารำประกอบการเล่นเท้า (แตะเท้า, จรดเท้า, ซอยเท้า, วางเท้า, ก้าวเท้า) โดยเคลื่อนตัวรอบเวที แต่โดยความหมายของการเรียกชื่อว่า "ซัดสี่ทิศ" เน้นการรำครบทั้งสี่ทิศเป็นการตั้งชื่อตามลักษณะการรำวิธีหนึ่งที่ใช้กับตัวพระในละครเรื่องอิเหนา เมื่อแสดงบทบาทอาบน้ำ และแต่งตัว แต่เดิมมีบทร้อง 8 คำกลอน ในแต่ละคำกลอน ดังนี้

"บรรจงทรงสอดสนับเพลา ภูษานุ่งห่มงเนาไม่เลื่อนหลุด"

เมื่อจบบทร้องแต่ละคำกลอนปีพาทย์บรรเลงรับ ผู้รำก็จะรำทวนบทที่บรรเลงลักษณะการรำทวนบทสามารถทำได้ 2 วิธี

1. ปีพาทย์บรรเลงตามบทร้องเป็นการรำทวนบทที่ร้องในแต่ละคำ
2. ปีพาทย์บรรเลงรับทวนบท โดยไม่มีบทร้องและรำทวนบทตามที่วางทำนองเพลง

ล้วน ๆ

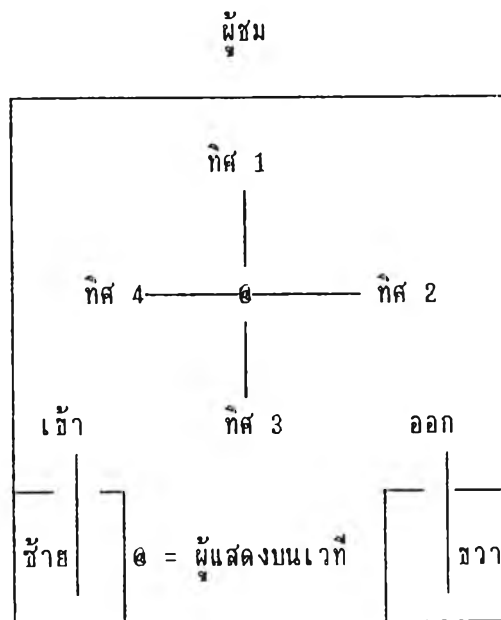
ทั้ง 2 แบบ จะนำมาใช้จำ 4 ทิศ ในลักษณะที่เรียกว่า "ซัดสี่ทิศ"

สอดคล้องมาลาแปลงในมโนหรามชาสัญญาณอยู่ในท่าหลัก ท่าคู่ และท่าซ้ำ ซึ่งของเดิมในตราสบถา เป็นท่าหลักและท่าคู่

<u>ท่ารำใหม่</u>	<u>ท่ารำเดิม</u>
1. ตั้งวงและจับชายพก	1. ตั้งวงและจับชายพก
2. ลักษณะเท้าต่างกันเพราะสิ้นรำ ก้าวเท้า-หลบเท้า	2. นั่งรำในลักษณะกระดกเท้า
3. รำเป็นท่าคู่	3. รำเป็นท่าคู่
4. รำเป็นท่าซ้ำ 4 ทิศ โดยเวียนไป ทางด้านขวามือของผู้รำ	4. ไม่ใช้

ข้อ 2 คือส่วนของเท้าที่ใช้แตกต่างกัน ส่วนข้อ 4 เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อ 3 เพราะการทำท่ารำที่ซ้ำกันในแต่ละทิศจะช่วยให้ท่ารำที่ใช้มีชีวิตชีวา เพราะเป็นท่าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง

แผนผังแสดงตำแหน่งและทิศทางของผู้รำ 4 ทิศ
"ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง"

ท่าเดิมมิได้เน้นหรือแสดงความหมายอย่างไร เป็นเพียงแสดงความงามของท่ารำ
กริช หลังจากหยิบกริชขึ้นมาจากพานเท่านั้น แต่เมื่อนำมาใช้ในท่ารำใหม่เมื่อผู้รำท่าท่าเจิมหน้า
ผากแล้ว ต่อด้วยท่าสอดสร้อยมาลาทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเริ่มพ้อนรำ กิริยาที่ใช้ท่าหยุดนิ่งใน
แต่ละทิศทั้ง 4 ทิศนั้น เหมือนกับจะประกาศให้มนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทราบโดยทั่วว่านางกำลัง
จะเริ่มพ้อนรำแล้ว ดังนั้นท่ารำแสดงความหมายได้ 2 กรณี คือ

1. บอกกล่าวแก่เทพยดาและผู้คนในพิธีถึงความตั้งใจของนางที่จะพ้อนรำและร่วม
ในพิธีบูชาฮัน
2. เพื่อเตรียมตัวที่จะพ้อนรำในท่าต่อไป

6. ทำจีบหงายมือสั้น

7. ทำจีบชายพก

ตราสำแบหลา

มโนห์ราบช้ายัญ

ภาพที่ 36 จีบหงายมือสั้น (ตะเข็ง)

ภาพที่ 8 จีบหงายมือสั้น

ภาพที่ 37, 43 จีบชายพก
(ตะเข็งและเจ้าเซ็น)

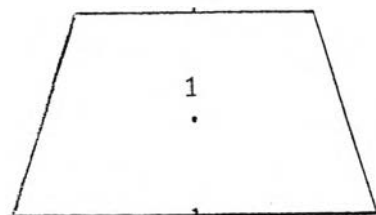
ภาพที่ 9 จีบชายพก

ทำร่าทั้งสองทำสามารถแยกประเภทได้ตามตารางข้างล่างดังนี้

ชื่อท่า	มโนห์ราบช่ายัญ	ตราสาแบหลา
จับหงายมอี่สัน	ท่าหลัก ท่าเด็ชว	ท่าเชื่อม
จับช่ายพก	ท่าคู้ ท่าหลัก	ท่าหลัก ท่าคู้ (ตะเช็ง และเจ้าเชิ่น)

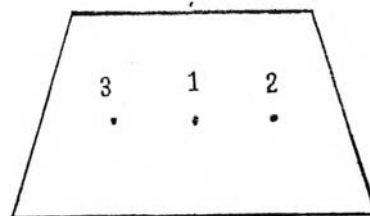
โครงสร้างท่าร่าเหมือนกันทุกส่วนทั้งศีรษะและไหล่ มือและเท้า ความสลับซับซ้อนในโครงสร้างของท่า คือ การลักคอ การโขยกเท้าสลับจรดเท้ายังคองนำมาใช้เหมือนท่าเดิม แต่แตกต่างกันที่จุดยืนของการใช้ท่าที่ร่าตรงจุดกึ่งกลางของเวที เพื่อแสดงความงามของท่าร่าให้ดูเด่น แต่ท่าร่าของเดิมร่าท่าจับหงายมอี่สันเพื่อต้องการเปลี่ยนจุดยืนและท่าท่าจับช่ายพกเพื่อต้องการร่ารอบพระเมรุและร่าให้ครบ 2 จุด เพราะจะทำให้เกิดความสมดุลในการใช้ท่าร่าในแต่ละจุด

มโนห์ราบช่ายัญ

1 = จุดกึ่งกลางเวที

ตราสาแบหลา

1 = กึ่งกลางเวที

2 = จุดด้านซ้ายของเวที

3 = จุดด้านขวาของเวที

เพราะฉะนั้น จุดที่ 1 ในมินิตรายชื่อยุทธทำท่าทำจับหงายมือขึ้น และจับชายพกในจุดเดียวกัน แต่ในตราแบลลาจุดที่ 2 และจุดที่ 3 ทำท่าจับชายพก ส่วนท่าจับหงายมือขึ้นทำระหว่างจุดที่ 2 และจุดที่ 3

8. ท่ากின்றรำ (จีบฮาว)

ครุสาแบหลา

ภาพที่ 31 ท่ากின்றรำ

มโนห์ราบุช้ายัญ

ภาพที่ 10 ท่ากின்றรำ

ท่ากின்றรำของเดิมใช้เป็นท่าคู่
หลักและท่าเดี่ยว

ซึ่งต่างกับท่าของมโนห์ราบุช้ายัญที่นำมาใช้เป็นท่า

โครงสร้างของท่ารำ1. ส่วนที่เหมือนกัน

แขนและมือ

= มือขวาจีบฮาว มือซ้ายตั้งวง

2. ส่วนที่ต่างกัน

ครุสาแบหลา

= เอียงซ้าย ก้าวไขว้เท้าซ้าย

มโนห์ราบุช้ายัญ

= เอียงขวา ก้าวเท้าซ้าย หลบเข้าขวา

ความหมายของท่าเรือ

ในท่าเดิมเป็นการรับเพื่ออวดการใช้ท่าทางของกรีซที่ตั้งออกจากฝั่ง ซึ่งเหมือนกับท่าของใหม่ที่มีอวดลีลาหมุนตัว เพราะท่าใกล้เคียงกับผู้ชมมาก แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต่างจากท่าของเดิมคือการใช้ท่าหมุนรอบตัวเองอย่างช้า ๆ เพื่อให้แลเห็นเครื่องแต่งตัวโดยเฉพาะการอวดความงดงามของปีกและหาง

ตำแหน่ง

ท่าของเดิมใช้จุดกึ่งกลางของเวทีจากขวามาซ้ายและจากซ้ายมาด้านขวา โดยการหมุนผ่านทางด้านหน้า ส่วนท่าใหม่ใช้จุดที่ใกล้ชิดกับคนดูก่อนมาทางด้านเวทีมากกว่าปกติ และหมุนตัวจากซ้ายมาขวาผ่านทางด้านหลังเวที

ช่วงการบรรจุกา ช่วงกลาง

9. ทำชู้รังไก่อ

ตราสาแบหลา

ภาพที่ 45 ชู้รังไก่อ (เจ้าเซ็น)

มโนหราบชู้ชัยญ

ภาพที่ 12 ชู้รังไก่อ

ทำชู้รังไก่อ ในมโนหราบชู้ชัยญเป็นท่าหลักอยู่ในช่วงกลางของชุด แต่ของเดิมเป็นท่าเชื่อมอยู่ในช่วงท้ายของชุดตราสาแบหลามีการใช้ท่าชู้รังไก่อในการรำฝิ่งคู่ แต่เป็นการใช้ท่าชู้รังไก่อรำดวงคู่กัน 4 ทิศ ในช่วงทำนองเพลงตะเซ็ง ทำชู้รังไก่อนี้กล่าวกันว่า เป็นท่าที่ศิลปินโบราณ คิดขึ้นจากการดูกรีธาของพวกแขกประกอบพิธี โดสถอด้ามไม้ มีรังไก่ออยู่บนด้ามไม้และจะถือออกส่งเทินไว้เหนือศีรษะ เป็นการคิดท่าาเลียนแบบท่าที่ใช้ในพิธีกรรมของแขกพวกหนึ่งที่ใช้ในละครไทย

ถ้ามองกรีธาของการใช้ทำนู้เหมือนการกระพือปีกของนกทั้งสองข้าง การเลือกใช้ท่าผู้สร้างงานคงจะคำนึงถึงส่วนของปีกที่เกี่ยวไว้กับต้นแขนและข้อมือ เพราะเมื่อชูแขนขึ้นสูงแง่ศีรษะก็เท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นความงามและรูปทรงของปีกที่เป็นรูปโค้งได้ชัดเจนขึ้น

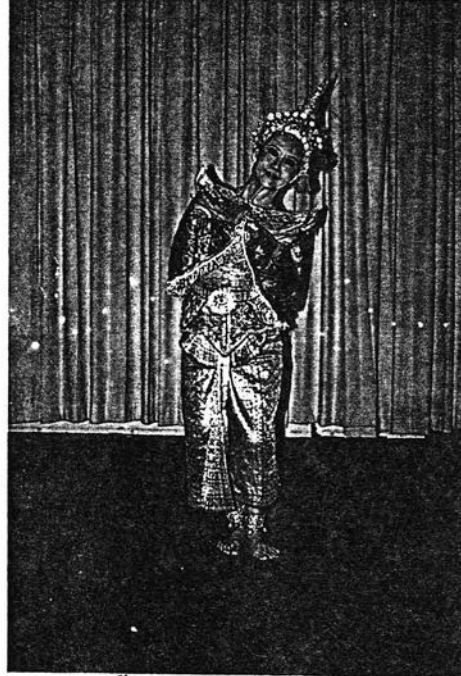
แต่สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้สร้างงานใช้ท่าชู้รังไก่อ คงจะเนื่องมาจากท่วงทำนองเพลงแขกบชู้ชัยญเป็นเพลงสำเนียงแขก เช่นเดียวกับเพลงเจ้าเซ็นที่มีสำเนียงแขกเหมือนกัน

10. ท่าตบอกสองมือ

ครุฑาแบหลา

มโนห์ราบาย้าญ

ภาพที่ 44 ตบอกสองมือ (เจ้าเซ็น) ภาพที่ 14 ตบอกสองมือ

ท่าตบอกสองมือในมโนห์ราบาย้าญเป็นท่าหลักและท่าคู่ ส่วนในครุฑาแบหลาเป็นท่าหลักและท่าสลับ ระบุว่าในสมัยโบราณมีการใช้ท่าตบอก 2 มือ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นท่าสัญลักษณ์ในเพลงเจ้าเซ็นมีเรื่องกล่าวกันว่า ท่ารำที่ผู้แสดงยกมือประสานไขว้ไว้ทรวงอก พร้อมทั้งชยับฝ่ามือขึ้นลงเป็นจังหวะพร้อมกับเดินอ้าเท้า เป็นท่ารำที่เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีทรงประดิษฐ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยเลียนแบบมาจากท่าเดินตบอกในพิธีเจ้าเซ็นของชนนั้บถีสานอิสลามนิกายเจ้าเซ็น²

ที่มาของคำว่าเจ้าเซ็น กล่าวถึงในหนังสือวัฒนธรรมอิสลามตั้งความว่า

"เจ้าเซ็นคือชื่อพวกหนึ่งกล่าวคือในกลุ่ม หรือนิกายชื่อะหยังมีการประกอบกิจแตกต่างกันไป สำหรับกลุ่มที่มีความเจ็บแค้น ความสงสาร ระลึกถึงในมรณกรรมของท่านสุเซ็นมากจะประกอบพิธีเพื่อท่านสุเซ็น ซึ่งเรียกว่า "เจ้าเซ็น" สันนิษฐานว่าในขณะที่ทำพิธีกรรมจะร้องว่า "ญาสูเซ็น" บุคคลที่ได้ยินคงได้ยินเพียงไปจึงเรียกว่า ชื่อะห กลุ่มนี้ว่า "เจ้าเซ็น" จากการที่ผู้นำพิธีกรรมนี้เข้ามาในประเทศไทยเป็นชาวต่างประเทศ คือ

² กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรม เล่มที่ 7 นาฏดุริยางคศิลป์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์ยูไนเต็ตโปรดักชั่นจำกัด), หน้า 80.

อิหร่าน (ท่านเจกอะหมัด) ชาวไทยจึงเรียกว่า "แขกเจ้าเซ็น"³

พิธีกรรมที่พวกเจ้าเซ็นยึดถือปฏิบัติกันจะกำหนดช่วงเวลาไว้แน่นอนดังนี้

"การเดินเจ้าเซ็นจะกระทำในเดือนมฮัรอม (เดือน 1 ซึ่งเป็นเดือนที่ท่านฮุเซ็น และบริวารถูกฆ่าตาย) เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 มฮัรอม ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยว่า

"คลเดือนเรียมมหา

ขึ้นสองค่ำแขกตั้งการ

เจ้าเซ็นสิบวันวาร

ประหารอกฟกฟมนี้ย"⁴

องค์ประกอบของพิธีกรรมและลักษณะการเดินเจ้าเซ็น จะประกอบด้วยการแห่สัญลักษณ์ของผู้บริสุทธิ์ทั้ง 5 การแห่ศพ (สิ่งสมมุติซึ่งประดิษฐ์และตกแต่งอย่างสวยงาม) การเดินเจ้าเซ็นคือการเดินเวียน มือทาบอกพร้อมกับเปล่งเสียง "ญะฮูเซ็น" การเดินลุยไฟและการกรี๊ดศีรษะเป็นพิธีสุดท้าย⁵

มโนที่ราบชายัญนำท่าบอกสองมือมาใช้ในโครงสร้างท่าเดิมทุกส่วน โดสมิได้ปรับใช้ในส่วนนี้ แต่ปรับใช้ในส่วนของการใช้เวทีและช่วงเวลาการบรรจุก่า กล่าวคือท่าของเดิมใช้ราวรอบพระเพลิง ท่าของใหม่ใช้ราวเฉพาะจุดเดียวด้านหน้าเวที โดสมิได้ใช้ราวรอบกองไฟ

ในช่วงเวลาของการบรรจุก่า ท่าของเดิมบรรจุก่าไว้ในช่วงท้ายของเพลง ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้จะกระโดดเข้ากองไฟมากที่สุด และใช้ท่าตลอดช่วงท้ายเพราะเป็นการสลับท่ากับท่าอื่น ท่าของใหม่บรรจุก่าไว้ในตอนท้ายของช่วงกลางเพลง แต่ส่วนที่เหมือนกันคือช่วงก่อนกระโดดเข้ากองไฟ

³ เสาวนีย์ จิตต์หมวด, วัฒนธรรมอิสลาม พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทาง
น้ำ), หน้า 457, 460.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 460.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

11. ท่าหงส์บิน (บินต่ำ)

ครุฑาแบหลา

มโหรีราษายัณ

ภาพที่ 4 ท่าหงส์บิน

ภาพที่ 15, 17, 19 และ 23 ท่าหงส์บิน

ความคิดในการสร้างท่าเกี่ยวกับสัตว์นั้น ถ้าเป็นสัตว์ปีกดูเหมือนว่าผู้สร้างท่ารำโดยทั่วไปจะต้องใช้ "ท่าบิน" เป็นท่าหลักในการบรรจุท่าและท่ารำเป็นท่ารอง หมายความว่า ในเพลงที่รำทั้งชุดจะมีท่าหงส์บินปรากฏหลายท่าอยู่ในทุกช่วงของการรำตลอดทั้งชุด ไม่ว่าจะเป็นช่วงแรก ช่วงกลาง ช่วงท้าย เช่นตัวไก่แก้วในเรื่องพระลอ แต่ในรามโนห์ราษายัณผู้สร้างงานบรรจุท่าบินตอนช่วงแรกของช่วงท้ายเท่านั้น และเป็นท่าที่ทำสลับกับท่าอื่นตลอด ดังจะคุณลักษณะทำได้จากตารางต่อไปนี้

ชื่อท่า	ความหมายของท่า
ท่าบิน	บินเข้ากองไฟ
จิกสองมือ	กระโดดเข้ากองไฟ
ท่าบิน	บินออกจากกองไฟ
จับหงาย 2 มือ	อาการเล่นปีกหรือกระพือปีกสองข้าง
ท่าบิน	บินเข้ากองไฟ
จิกสองมือ	หลอกล่อโดยกระโดดเข้ากองไฟอีกครั้งหนึ่ง
ท่าบิน	บินออกจากกองไฟ
ท่าจิกมือเดียว	หลอกล่อโดยกระโดดนอกกองไฟ
ท่าพ้อนใน	อาการเล่นปีกหรือกระพือปีกมือเดียว
ท่าบิน	บินครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบินหนีไป

ตารางแสดงแบ่งแยกประเภทและวิธีการรำทำบิน

ชื่อท่า	ประเภท	วิธีรำ
1. ทำบินถลา	ลีลา	บินในลักษณะกระโดดและโน้มตัว ไปข้างหน้าเล็กน้อย กิริยากระโดด จะทำก่อนทำนิ่งเสมอ
2. ทำบินต่ำ (บินธรรมดา)	ท่าเชื่อม	มือแบตั้งวาง ตีไหล่ ไม่ชยับฝ่ามือ
2.1 ทำบินวนเป็นวงกลม	ท่าเชื่อม	เคลื่อนตัวเป็นวงกลมก่อนเข้ากองไฟ
2.2 บินเพื่อย้ายจุด	ท่าเชื่อม	บินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยไม่ หมุนเป็นวงกลม
3. ทำบินสูง	ท่าหลัก	มือแบหักข้อมือกดปลายนิ้วลง ชยับ ข้อมือ และปลายนิ้วมือขึ้น-ลงถี่ ๆ พร้อมตีไหล่

การบรรจุกำในชุดการแสดง

ท่าทางสับบินของเดิมบรรจุกำไว้ในช่วงท้ายของเพลงสุดท้าย คือเพลงเจ้าเข็นซึ่งเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองเร็ว และเป็นท่ารำที่ไม่มี ความหมาย เพียงแต่ใช้เป็นท่าเชื่อม ใช้ประกอบกับท่าอื่นจึงจะได้ความหมาย ส่วนท่าของใหม่นำมาใช้ในช่วงท้ายของทำนองเพลง แต่วิธีนำมาใช้คงจะไม่ได้คำนึงถึงทำนองช้า-เร็วของเพลง เพราะเพลงแขกบูชาชัยฤทธิ์รำในมโนห์ราบูชาชัยฤ เป็นทำนองที่เร็วปานกลางสม่ำเสมอตลอดทั้งเพลง ดังนั้นทำนองเพลงคงไม่ใช่องค์ประกอบที่เป็นตัวกำหนดให้ผู้สร้างงาน จัดวางท่าทางสับบินตรงช่วงท้ายเพลง แต่น่าจะเป็นเพราะผู้สร้างงานคำนึงถึงโอกาสที่เหมาะสมของบทบาทที่ใช้สำหรับตัวละคร

12. ท่าจิกมือเดียวตรงกับท่าแทงกริชดำ

ดราสาแบหลา

มโนห์ราบช้ายัญ

ภาพที่ 7 แทงกริชดำ (สระหม่า)

ภาพที่ 22 ท่าจิกมือเดียว

ท่าจิกมือเดียวเป็นท่าหลักในมโนห์ราบช้ายัญ เช่นเดียวกับท่าหลักในดราสาแบหลา ใช้โครงสร้างของท่ารำเดิมแต่นำมาปรับใช้ตรงกันข้าม

ส่วนที่ปรับใช้จากโครงสร้างของท่ารำเดิม

มโนห์ราบช้ายัญ (ท่ารำใหม่)

ดราสาแบหลา (ท่ารำเดิม)

1. ทำขึ้นเฉียงตัวทางด้านซ้าย

1. ทำนั่งรำเฉียงตัวทางด้านขวา

ของผู้รำ

ของผู้รำ

2. มือซ้ายจับค้ำที่พื้น

2. มือขวาทิ้งกริชตกลงค้ำที่พื้น

โครงสร้างของท่าที่เหมือนกันทั้งสองชุดคือ การโน้มตัวไปข้างหน้ามากที่สุด และเปิดหลายดวงมองตรงไปด้านหน้าซึ่งในส่วนนี้ยังคงถูกนำมาใช้เหมือนเดิม

ส่วนที่ปรับใช้ในช่วงเวลาการบรรจุกำร่า กล่าวคือ ท่าของเดิมใช้ในช่วงแรกของการแสดงท่าของใหม่ใช้ในช่วงท้ายของชุดการแสดง

มโนห์ราบูชาัญญ

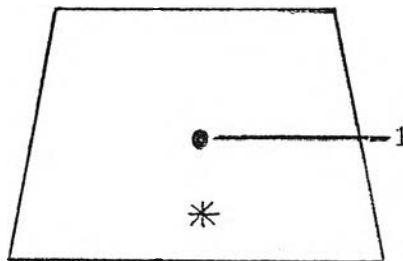
ท่าจิกมือเดียวช่วงท้าย

ตราเสาแบหลา

ท่าแทงกริชต่ำช่วงแรก

การเรียกชื่อท่าต่างกันตรงที่ ท่าของเดิมเรียกชื่อตามลักษณะที่ผู้รำถือกริชว่า "ท่าแทงกริชต่ำ" ส่วนท่าของใหม่ไม่ใช่อุปกรณ์การรำ มือที่ถือกริชเปลี่ยนเป็นมือจับ ซึ่งแทนลักษณะของการใช้ปลายปีกกดลงเรียกว่าท่า "จิกมือเดียว"

การใช้พื้นที่ของเวทีใช้ต่างกันตรงที่ท่าของเดิมนั่งรำตรงจุดกึ่งกลางเวที ท่าของใหม่ยืนรำตรงจุดด้านหน้า ซึ่งใกล้ชิดกับคนดูมากที่สุด เพื่อให้คนดูได้ชื่นชมกับความงามและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกบนใบหน้าของตัวละครที่แสดงท่ารำ

1 = จุดที่รำท่าเดิมในตราเสาแบหลา

* = จุดที่รำท่าใหม่ในมโนห์ราบูชาัญญ

การใช้ท่าจิกมือเด็ชวทำท่าด้วยการก้าวกระโดดเท้า 3 ครั้ง คือ 1 (ขวา) - 2 (ซ้าย) - 3 (ขวา) การใช้กิริยากระโดดคล้ายกับท่าทางถลาบินของนก ซึ่งในลักษณะนี้ท่าของเดิมไม่ใช่เพราะเป็นนางมนุษย์ การกระโดดอย่างก้าวที่ใช้จุกเท้าแบบนี้ ละครไทยนำมาใช้ในอิริยาบถของท่าสัตว์ปีกหลายอย่าง เช่น ระบายไก่ ระบายนกยูง เป็นต้น ท่าของใหม่ที่นำมาใช้เพราะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากคนเดินเพราะเป็นการเดินของนางมโนห์รา ครั้งคนครั้งสัตว์

การทำท่าจิกมือเด็ชวกล่าวได้ว่า เป็นการแสดงที่ใช้ท่าเลียนแบบของท่าทางของสัตว์ปีก ในที่นี้ใช้ในความหมายอวดท่าทางของนางในการที่รำกระโดดเข้ากองไฟแล้วเปลี่ยนใจกลับออกมาว่าท่าจิกมือเด็ชวโดยมิได้กระโดดเข้ากองไฟ การทำท่าถลาก่อนจิกมือนั้นมิได้ทำเฉพาะหน้ากองไฟครั้งเด็ชว แต่ทำท่าถลาก่อนจิกมือนอกกองไฟในท่าจิกมือเด็ชวด้วยอีกครั้งหนึ่งเพราะลักษณะการทำซ้ำเช่นนี้ เน้นการให้อารมณ์เด่นเด่นที่ต่อเนื่องต่อผู้ชม

ทำรำมโนห์ราบชาัญที่เพิ่มเติมใหม่

1. ทำบังสุริยา

มโนห์ราบชาัญใช้ทำบังสุริยา ช่วงก่อนนั่งรำเป็นท่าคู่

- สาเหตุที่เพิ่มเติมทำ
1. เคลื่อนไหวปีกเพื่อเป็นสัญญาณให้ทราบว่าเป็นการพ้อนรำของนก
 2. เพื่อต้องการบ่งบอกว่ากำลังจะเริ่มรำ ด้วยการเดาะเท้าหลังให้เกิดเสียงกระพรวนเท้าตามจังหวะ

โครงสร้างของท่ารำ

<u>ลีลา</u>	คีรีชะ ลักคอกทุกจังหวะ แขนและมือ ตั้งวางเหลื่อมกัน 2 มือ เท้า ก้าวเท้าหน้าเดาะเท้าหลัง
<u>ลีลา</u>	ลักคอก, พลิกข้อมือ, เดาะเท้า
<u>ความหมาย</u>	ใช้เพื่ออวดท่าทางเพียงท่าเดียวก่อนนั่งรำ เพื่อให้เห็นความงามของท่ารำ
<u>ตำแหน่ง</u>	จุดกึ่งกลางของเวที
<u>ช่วงการบรรจุกำ</u>	ช่วงเริ่มต้น

2. ท่าหลบ

ท่าหลบเป็นท่าหลักและท่าเดี่ยว ซึ่งเป็นอีกท่าหนึ่งที่ไม่ปรากฏในตราส่าแบหลา ท่าหลบเป็นภาษาพื้นท่งการละครใช้เรียกกันเป็นท่าทางของตัวนางที่จะใช้ทำนคู่กับตัวพระ และมักจะพบท่าหลบใช้คู่กับท่าอวยเสมอ เพราะที่เรียกว่าท่าหลบน่าจะด้วยเหตุที่เรียกชื่อตามลักษณะการใช้หน้าของตัวนาง ที่หันไปมองพระในระดับสายตา และกดปลายคางลงต่ำ เปลี่ยนระดับสายตาที่หันไปมองหน้าพระเป็นมองพื้นดินแทน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าใบหน้าและสายตาของคนรำ จะหลบลงต่ำพร้อม ๆ กัน จึงใช้กิริยาดังที่กล่าวเรียกว่าท่าหลบ

สาเหตุที่เพิ่ม

เพื่อให้สัมพันธ์กับท่ากินนร่า

โครงสร้างของท่าร่า

ศีรษะ

เอียงซ้าย

แขนและมือ

จับชายพก ส่องจับขวาหลัง

เท้า

ก้าวไขว้เท้าซ้าย

ลีลา

วางเท้าหลัง 1 ครั้ง ให้พอดีกับจังหวะหลัก

ความหมาย

เป็นท่าสืบเนื่องเพื่ออวดท่าร่า

ตำแหน่ง

จุดที่ใกล้ชิดคนดู

ช่วงการบรรจุก่า

ช่วงกลาง

3. ท่าเจ็ดฉิน

เป็นท่าคู่ในมโนห์ราบชายัญที่เพิ่มเติมขึ้น เพราะช่วงนี้ต้องการให้ผู้แสดงรำหันหลัง ซึ่งท่าเดิมไม่มี จึงนำท่าเจ็ดฉินมาใช้รำหันหน้า และหันหลังสลับกัน

โครงสร้างของท่าร่า

ศีรษะ

ตั้งวง

แขนและมือ

แขนขวาหงายมือ แขนซ้ายตั้งวงหน้า

เท้า

ผสมเท้า

ลีลา

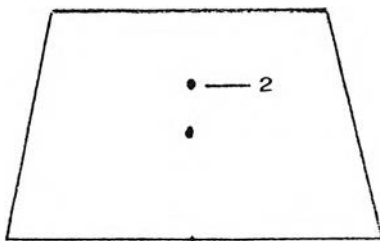
ลักคอง, กระทบเท้า

ความหมาย

แสดงกิริยาอาการไม่หยุดนิ่ง

ตำแหน่ง

ด้านหลังเวที โดยปกติแล้วชนบนิมในละครไทย จะไม่นิยมรำหันหลังให้ผู้ชม ถ้าจะรำหันหลังก็เป็นเพียงเดินผ่านไปผ่านมา แต่ในท่านี้ เป็นการรำที่เรียกว่า "รำปักหลัก" เหมือนการใช้ท่าร่าก้าวไป

2 = กึ่งกลางด้านหลังเวที

ช่วงการบรรจุก่า

ตอนท้ายของช่วงกลาง

4. ท่าจิก 2 มือ

ผู้สร้างงานคำนึงถึงคุณลักษณะของตัวละครให้สอดคล้องกับท่ารำที่จะแสดงออก เนื่องจากนางมโนห์ราเป็นหญิงงามที่มีไหวพริบและเฉลียวฉลาด ซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องหลายตอน ดังเช่นตอนที่นางได้ถูกพรานบุญจับตัวสนาคาศ นางก็ใช้ความเฉลียวฉลาดและไหวพริบ พุดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวาน โดยพยายามที่จะล่อหลอกขอกปีกหางจากพรานบุญเพื่อจะได้เป็นอิสระ

และจะเห็นความเฉลียวฉลาดของนางตอนที่นางถูกขู่ว่า นางได้ทำอุบายขอกปีกหางเพื่อจะได้ผ่อนรำเป็นครั้งสุดท้าย แล้วนางก็บินหนีไป จะเห็นได้ว่านางใช้ไหวพริบเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง

คุณลักษณะของนางก็ได้นำมาใช้ในการสร้างท่ารำ การแทรกกลอุบายในท่ารำให้ผู้ชมสามารถเห็นความเฉลียวฉลาดของนางตอนที่นางทำท่าจะกระโดดเข้ากองไฟ คราใดที่นางทำท่าจะกระโดดเข้ากองไฟมักสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้คนที่ร่วมพิธีบูชาญ และผู้ชมการแสดง ผู้สร้างงานให้ท่าทางที่แสดงถึงกลอุบายการหลอกล่อใช้กิริยาลุกกลิ้งลงวิ่งเข้ากองไฟวิ่งออกสู่จุดกึ่งกลางเวทีสลับกัน ซึ่งวิธีการรำเดี่ยวที่คนรำมิได้รำอยู่กับที่อย่างที่เราเรียกว่า "รำปักหลัก" เพราะถ้ารำหลาย ๆ ท่าอยู่ในจุดเดียวตลอดจะทำให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่ายได้

ส่วนท่าที่ใช้ในกิริยาดังกล่าวเป็นท่าที่เรียกว่า "ท่าจิกสองมือ" เป็นท่าหลักและท่าคู่ที่ผู้สร้างงานคิดเพิ่มเติม และไม่ปรากฏในตราแบบหลา ท่าที่สลับกับท่าจิกสองมือคือท่าจับหงาย 2 มือ ซึ่งเป็นท่าที่คิดเพิ่มเติมไม่มีในท่าของเดิม

สำหรับท่า จิกสองมือ ถ้าพิจารณาจากชื่อคงเป็นท่าที่ใช้จินตนาการเลียนแบบท่าของนก แต่คงมิได้หมายถึงการใช้ปากนกจิกลงในกองไฟ เพราะนางมโนห์ราเป็นนางกษัตริย์ประเภทครึ่งคนครึ่งนก ถอดปีกถอดหางได้ แม้จะสวมปีกหางก่อนบนก็ยังเป็นมนุษย์ ดังนั้นจะใช้

ปากนกจิกลงบนกองไฟได้อย่างไร ส่วนที่จิกลงไปบนกองไฟลงจะเป็นส่วนปลายปีกของนกทั้งสองปีก

ถ้าพิจารณาจากความหมายของคำว่า "จิก" มีหลายความหมาย ถ้าใช้คำว่าจิกเป็นคำกริยาที่ใช้ในความหมายว่า เอาปากสับและจับอย่างนกหรือไก่ ความหมายนี้ก็จะไม่เหมาะกับการที่จะแปลความหมายของคำว่าจิกสองมือ เพราะมีคำว่าสองมือต่อท้ายคำว่าจิก แต่ถ้าใช้อีกความหมายหนึ่งคือ กดลง ก็น่าจะเหมาะสมกว่า เพราะเมื่อรวมคำแล้วจะแปลว่า ใช้มือ 2 ข้างกดลงต่ำ ก็จะทำให้คำแปลเข้ากันได้โดยตรงกับคำว่า จิกสองมือ

ทำจิกสองมือแสดงในจุดด้านซ้ายของเวที เพราะต้องทำสลับกับทำอื่นที่แสดงในจุดกึ่งกลางเวที เป็นท่าที่ทำให้ความหมายว่ากำลังจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดเข้ากองไฟ ท่านนี้เป็นท่าที่ให้อารมณ์เด่นเด่นแก่ผู้ชมมากที่สุดในการบวณาทำทั้งหมดก็กล่าวได้

5. จับหงาย 2 มือ

เป็นท่าหลักและท่าเดี่ยว ซึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นลีลาการเล่นปีก อีกท่าหนึ่งเพื่อให้เห็นการขยับปีกขึ้น ๆ ลง ๆ

โครงสร้างของท่าท่า

	ศีรษะ	ตั้งตรง
	แขนและมือ	งอแขนหงายจับสองมือ
	เท้า	ผสมเท้า
<u>ลีลา</u>	ลักค่อ, กระทบเท้า	
<u>ความหมาย</u>	เล่นปีก, กระพือปีก	
<u>ตำแหน่ง</u>	จุดใกล้ชีวิตคนดู	
<u>ช่วงการบรรจุท่า</u>	ช่วงท้าย	

6. ทำนองพ็องหางและบินสูง

ทำบินสูงนี้เป็นท่าเดียวที่เคยมีปรากฏในท่าโบราณของละครไทยในเรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 ตอนอำหรั้นตามนกสูง กล่าวถึง สีเสตรา ซึ่งเป็นน้องชายของนางบุษบา คู่หมั้นอิเหนาปลอมตัวเป็นโจรป่า และใช้ชื่อว่าอำหรั้น มานอนหลับอยู่กลางป่ากับสี่พี่เลี้ยง องค์ปะตาระกาหลาทอดพระเนตรลงมาเห็นก็ส่งสาร จึงเสด็จจากวิมานลงมาและทรงแปลงพระองค์เป็นนกสูงล่ออำหรั้นให้ติดตามนกสูงไป ซึ่งตัวนกสูงจะใช้ท่าบินสูง ในการรำใช้บทในบทร้องตอนที่ว่า "จึงโผผินบินไปให้ห่าง แล้วย่องอย่างหยุดยั้งคอยท่า" ตรงบทร้องว่า โผผินนกสูงจะใช้ท่าบินสูง ซึ่งตรงกับท่าตอนจบในมโนห์ราบุชาอัถฐ

โครงสร้างของท่ารำ

1. ทำนองพ็องหาง

ศีรษะ	เอียงซ้าย
แขนและมือ	ส่งจีบไปข้างหลังสองแขน
เท้า	สกเท้าซ้าย

2. ท่าบินสูง

ศีรษะ	เอียงซ้าย
แขนและมือ	ยกแขนตั้งวงและกดปลายมือลง
เท้า	ก้าวไขว้เท้าซ้าย

ความหมาย 1. แสดงกิริยาของนกที่บินสูง

2. การจากไป

ตำแหน่ง ใกลักองไฟ

ช่วงการบรรจท่า ตอนจบของท่า

จากการศึกษาทำรำทั้ง 2 ชุด พอสรุปได้ว่าผู้สร้างงานนำทำรำในครุสภาแบหลายที่อยู่
ในแต่ละเพลงมาปรับใช้ เป็นงานใหม่ดังนี้

เพลงสระหม่า

1. ทำสอดสร้อยมาลา
2. ทำกรายมือ
3. ทำไหว้
4. ทำเจิมหน้าผาก
5. ทำสอดสร้อยมาลาแปลง
6. ทำแทงกริชดำ

ทำแปลง นำมาใช้เพียงทำเดี่ยวคือ กิณนรรำ

เพลงตะเซ็ง

1. ทำจับหงายสองมือ
2. ทำจับชายพก

เพลงเจ้าเขิน

1. ทำหงส์บิน
2. ทำจับหงาย 2 มือ (ทำซ้ำกับทำรำในเพลงตะเซ็ง)
3. ทำจับชายพก (ทำซ้ำกับทำรำในเพลงตะเซ็ง)
4. ทำตบอกสองมือ
5. ทำชูรังไก่อ

มโนห์ราบุชาญนำท่าสระหม่ามาใช้ 6 ท่า ตะเข็ง 2 ท่า เจ้าเซ็น 3 ท่า ตรง
 ทำนองออกแปลงนำมาใช้เพียงท่าเดียว คือท่ากินนรรำถ้าจะเทียบสัดส่วนการใช้ท่าในสระหม่า
 และแปลงแล้ว งานใหม่ได้นำท่าในช่วง 2 เพลง จากปริมาณของท่าใช้อาวุธทั้งหมด 27 ท่ามา
 ใช้เพียง 2 ท่า คือ สอดสร้อยมาลาแปลงและแทงกริชต่ำซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเห็นได้ว่าการ
 ใช้ท่ารำที่เหมือนกัน หลักในการใช้นาฏยศัพท์ก็คล้ายคลึงกันนาฏยศัพท์ที่ใช้ในงานเดิม ปรากฏใน
 งานใหม่ทั้งหมด เว้นแต่นาฏยศัพท์ส่วนที่ผู้สร้างงานใหม่เพิ่มเติมขึ้นในแต่ละท่า คือ การลักค่อ
ส่วนการใช้เท้าที่เป็นลักษณะเด่นในงานใหม่ และไม่ปรากฏในงานเดิม คือ กระทบเท้า
เคลื่อนที่ ใช้รำในท่าเจ็ดฉิ่งและท่าอื่น ๆ อีกหลายท่าในมโนห์ราบุชาญ ลักษณะการกระทบเท้า
 ในรำไทย จะใช้ในกริยาอาการที่แสดงความเป็นผู้หญิงมีกริยาสะบัดสะบั้ง เหมาะที่จะนำมาใช้
 กับกริยาเสสสร้างของนางมโนห์ราซึ่งเป็นกริยาของความเป็นผู้หญิงอีกแบบหนึ่ง การกระทบเท้า
 นอกจากแสดงกริยา เสสสร้างวิถีการกระทบเท้ายังมุ่งให้เกิดเสียงและจังหวะของกระพรวนเท้า
 ทุกครั้งที่กระทบเท้า ไม่ว่าจะมือจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม ท่าที่กระทบเท้าทุกท่าจะใช้การลักค่อ
 ไปพร้อม ๆ กัน จนสิ้นสุดการกระทบเท้า

ส่วนท่าที่ผู้สร้างงานคิดเพิ่มเติมขึ้นนั้น พิจารณาได้ว่าเป็นท่าที่แสดงถึงความเป็นนก
 ทุกท่ากล่าวคือ ในแต่ละท่าได้แก่ ท่าบังสุริยา ท่าหลบ ท่าเจ็ดฉิ่ง ท่าจิกสองมือ ท่าจับ
 หงายสองมือ ท่าขึงพ้องหางและบินสูง ท่าทั้งหมดยกเว้นท่าหลบเป็นท่าที่เน้นท่าทางการใช้ปีก
 ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงกริยาของนก โดยสื่อให้เห็นถึงการยกปีกข้างเดียว กระพือปีก
 ข้างเดียว กระพือปีกสองข้าง กางปีกต่ำ ยกปีกสูง ดังนั้นท่าที่คัดเลือกใช้จึงเป็นท่าที่คำนึง
 ถึงลักษณะรูปร่าง ของตัวละครที่สวมบทบาทพิเศษเป็นนางกินรีตัวอ

