

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

นางเกศสุริยงแปลง เป็นตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอน กุมภณทัต
ถวายม้า

นางเกศสุริยงแปลง เป็นนางผีเสื้อน้ำหรือนางยักษ์ เริ่มปรากฏตัวแสดงตั้งแต่ตอนกลาง
เรื่องจนจบเรื่องดังนี้ พระสุวรรณหงส์พานางเกศสุริยงพระมเหสีออกเดินทางจากเมืองมัตตัง เพื่อไป
เยี่ยมพระชนกพระชนนีที่เมืองไอยร์ตัน ระหว่างทางพักแรมที่ศาลาในป่า ขณะบรรทมหลับถูกยักษ์
วิรุณเมฆจะทำร้าย แต่พญาม้าคันซึ่งเป็นพาหนะของพระสุวรรณหงส์เข้ามาขัดขวางและต่อสู้กับ
ม้าเสียที่จึงคิดอุบายพาวิรุณเมฆไปเมืองมัตตัง เมื่อถึงเมืองมัตตังยักษ์วิรุณเมฆต่อสู้กับยักษ์กุมภณทัต
และถูกฆ่าตาย ฝ่ายพระสุวรรณหงส์กับนางเกศสุริยงตื่นบรรทมขึ้นมาไม่พบพญาม้าคันจึงออก
ตามหาไปจนถึงฝั่งแม่น้ำสินธุมาศที่มีนางผีเสื้อน้ำดูแลรักษาอยู่ นางผีเสื้อน้ำแอบเห็นพระสุวรรณหงส์
ก็หลงรักและต้องการได้มาเป็นสามี จึงคิดอุบายแปลงเป็นหญิงชราขายเรือพาสองพระองค์ข้ามฝั่ง
พอถึงกลางแม่น้ำก็บันดาลให้เกิดพายุแล้วผลักดันนางเกศสุริยงตกน้ำ และสวมรอยแปลงเป็นนาง
เกศสุริยงตามไปเมืองไอยร์ตันแทน เมื่อไปถึงในวัง ทุกคนต่างพากันสงสัยในกิริยาท่าทางของนาง
เกศสุริยงแปลงที่เปลี่ยนไปจากคนเดิม ฝ่ายกุมภณทัตกับพญาม้าคันออกตามหานางเกศสุริยงจน
พบว่านางเงือกน้ำช่วยชีวิตไว้ และทราบความจริง จึงติดตามไปจนพบพระสุวรรณหงส์อยู่กับนาง
เกศสุริยงแปลง จึงหาอุบายจับพิรุณ จนในที่สุดความจริงถูกเปิดเผย และนางผีเสื้อน้ำถูกฆ่าตาย
ด้วยกระบองของกุมภณทัต

เรื่องสุวรรณหงส์ เป็นนิทานชาดกที่แต่งเป็นนิทานคำกลอนสำหรับอ่าน และแต่งเป็นกลอน
บทละครสำหรับแสดง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จากการวิจัยพบว่า นิทานคำกลอนมี 2 จำนวน
คือ จำนวนของหลวงพุทธราชศักดิ์ดา และจำนวนของนายบุศย์ ประกอบสาร ส่วนบทละครมี
5 จำนวน คือ จำนวนอยุธยา จำนวนธนบุรี จำนวนของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ จำนวน
ของนายทองดี และจำนวนของกรมศิลปากร ที่ร่วมกันแต่งโดยนางพนิดา สิทธิวรรณ นายศิลป์
ตราโมท นางสุนันทา บุญเกตุ นายประเวช กุมุท และนายเสรี หวังในธรรม ทุกจำนวนมีวัตถุประสงค์
ประสงค์ในการแต่งเหมือนกัน คือ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งแทรกแง่คิด
และคติธรรมเพื่ออบรม จริยธรรมให้ประชาชนเป็นคนดีมีศีลธรรม

สำหรับบทละครเรื่องสุวรรณหงส์ทั้ง 5 จำนวนนั้น จำนวนอยุธยาเก่าแก่ที่สุด สืบได้จาก
อักษรที่ใช้หลายตัวต่างจากอักษรไทยในปัจจุบัน และมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ที่สุด จึงน่าจะเป็นต้นแบบ
เรื่องสุวรรณหงส์ทั้ง 3 จำนวน ซึ่งไม่รวมจำนวนธนบุรี เพราะทุกจำนวนมีเนื้อเรื่องและจำนวน

โหวทคล้ายสำนวนอุรุธยา โดยสำนวนของกรมหลวงภูวเนตรฯ พบว่ามีเนื้อเรื่องเฉพาะตอน พราหมณ์เล็กพราหมณ์โต ซึ่งกรมหลวงภูวเนตรฯทรงปรับเนื้อเรื่องให้มีใจความกระชับและใช้ ถ้อยคำสละสลวยยิ่งขึ้น ส่วนสำนวนของนายทองดี เจ้าของคณะละครอุรุธยา พบเนื้อเรื่องเฉพาะ ตอนกุมภภณฑ์ถวายน้า ซึ่งคล้ายคลึงกับสำนวนอุรุธยามากที่สุด เพราะสังเกตจากการใช้ถ้อยคำ เกือบทุกคำได้แบบอย่างมาจากสำนวนอุรุธยา จะต่างกันเพียงบางคำเท่านั้น และสำนวนของกรม ศิลปากรพบว่ามี 2 ตอนคือ ตอนพราหมณ์เล็กพราหมณ์โต และตอนกุมภภณฑ์ถวายน้า มีเนื้อเรื่อง และสำนวนภาษาคล้ายคลึงกับสำนวนอุรุธยา แต่ปรับบทใหม่ โดยจัดแบ่งเป็นตอน อกั และฉาก แต่งบทระบำแทรกในบางฉาก กำหนดคำเจรจา รวมทั้งบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ไว้อย่าง ละเอียด สำหรับสำนวนธนบุรี ได้มีการชำระเรื่องนี้ แต่ไม่พบต้นฉบับ

ประวัติการแสดงเรื่องสุวรรณหงส์ น่าจะเล่นกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเพราะพบหลักฐานว่า มีกลอนบทละครเรื่องสุวรรณหงส์ที่เป็นสำนวนเก่าสมัยอยุธยา โดยแสดงในรูปแบบละครนอก ชาวบ้าน คือใช้ผู้ชายที่เป็นชาวบ้านแสดง ทำำเป็นท่วงทีอิริยาบถที่เรียบง่ายแบบชาวบ้าน วิธีการรำกระฉับกระเฉงว่องไวสอดคล้องกับดนตรีและเพลงร้องที่รวดเร็ว แต่งกายแบบสามัญชน ทั้งมุ่งการดำเนินเรื่องรวดเร็วและตลกขบขัน ซึ่งเรื่องนี้ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏหลักฐานเป็นระยะ ๆ คือ สมัยกรุงธนบุรี น่าจะมีการเล่นเรื่องนี้เพราะมีการชำระบทละคร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 พบว่ามีการแสดงเรื่องสุวรรณหงส์โดยคณะละครนอกที่มีชื่อเสียงของนายบุญยัง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 รูปแบบการแสดงละครนอกได้ถูกพัฒนาขึ้น โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงปรับปรุงละครนอกแบบชาวบ้านให้เป็นละครนอก แบบหลวง ทรงนำบทพระราชนิพนธ์ละครนอก 6 เรื่องที่ปรับปรุงขึ้นมาใช้แสดง แต่ไม่พบว่ามีเรื่อง สุวรรณหงส์ รูปแบบการแสดงที่ต่างไปจากเดิมคือ ผู้แสดงเปลี่ยนมาใช้ผู้หญิงในราชสำนักที่มีฝีมือ การร่าอย่างละครในแสดงทำให้ทำำมีความงดงาม วิธีการร่ามนวลกว่าละครนอกแบบชาวบ้าน แต่กระฉับกระเฉงกว่าละครใน ดนตรีและเพลงร้องกระชับและรวดเร็วขึ้น แต่ไม่รุกรุ่นอย่างละครนอก แบบชาวบ้านและไม่เชื้องช้าอย่างละครใน การแต่งกายเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ ส่วนการดำเนินเรื่องยังคงมุ่งความสนุกสนานและรวดเร็วเช่นเดิม ในสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏหลักฐาน ว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ทรงนิพนธ์เรื่องสุวรรณหงส์สำหรับแสดง ละครนอก ซึ่งอาจจะแสดงในรูปแบบละครนอกแบบหลวง และสมัยรัชกาลที่ 5 จดหมายเหตุพระ ราชกิจรายวัน ฉบับที่ 2431 ได้กล่าวว่ามี การแสดงเรื่องสุวรรณหงส์ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 9 กรมศิลปากรได้นำละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนพราหมณ์เล็กพราหมณ์โต มาจัดแสดงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2494 และตอนกุมภภณฑ์ถวายน้า จัดแสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยยึดรูปแบบการ แสดงตามอย่างละครนอกแบบหลวง แต่ได้มีการพัฒนาขึ้นคือการเล่นตลกจะแทรกเรื่องราวเหตุการณ์

บ้านเมืองในปัจจุบัน นอกจากนี่มีการเปิด-ปิดม่านเพื่อสะดวกต่อการแสดง ใช้เทคนิคการสร้างฉาก ใช้แสง สี เสียง เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและความสมจริงให้แก่ละคร ปัจจุบันรูปแบบการแสดงละครนอกแบบชาวบ้านยังคงได้รับการสืบทอดไว้โดยคณะละครนอกเอกชน และรูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวง สืบทอดไว้โดยกรมศิลปากร

ในส่วนของตัวละครนั้น นางเกศสุริยงแปลงมีชาติกำเนิดเป็นนางยักษ์ชั้นต่ำ การแสดงออกจึงไม่สำรวมกิริยาและวาจา ตลอดจนไม่ควบคุมอารมณ์ ส่งผลให้บทบาทการแสดงต้องเป็นตัวละครที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งในวงการนาฏศิลป์เรียกว่า “นางตลาด” และนอกจากบทบาทการแสดงดังกล่าวแล้ว นางตลาดยังต้องมีความสามารถอีกลักษณะหนึ่งคือ การแสดงบทบาทตลกขบขัน ด้วยเหตุนี้ นางตลาดจึงเป็นตัวละครที่ซุสและช่วยสร้างสีสันให้แก่ละครนอกเป็นอย่างดี

ดังนั้น การคัดเลือกผู้แสดงจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การแสดงประสบความสำเร็จได้ โดยผู้แสดงจะต้องมีบุคลิกตรงกับนางตลาด คือ บุคลิกคล่องแคล่ว พุดจาฉะฉาน เสียงดัง และกล้าแสดงออก ทั้งยังต้องมีใบหน้าสวยงาม รูปร่างสันทัด และสมส่วน เพราะเป็นตัวละครที่แปลงเป็นนางเอก นอกจากนี้ยังต้องมีท่วงท่าการรำกระฉับกระเฉง ซึ่งต้องผ่านการฝึกหัดท่ารำพื้นฐานของตัวนาง ทั้งการรำเพลงหน้าพาทย์ การรำใช้บท การรำอิริยาบถของตัวนาง ตลอดจนฝึกการใช้อารมณ์มาแล้วเป็นอย่างดี เพราะพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้แสดงรับการถ่ายทอดได้เร็วขึ้น และนำมาปรับใช้ในการแสดงได้อย่างเหมาะสม

การฝึกหัดการแสดง เป็นการฝึกหัดแบบตัวต่อตัว เริ่มจากฝึกร้องเพลง เพื่อให้รำได้ตรงตามจังหวะและเพลงร้อง ทั้งช่วยให้จดจำท่ารำได้อย่างแม่นยำ ต่อมาฝึกเจรจาโต้ตอบเพื่อให้เข้าใจการใช้พลังเสียงหนัก-เบา จังหวะการพูดช้า-เร็ว รวมทั้งฝึกตีบทที่ละคำ แล้วจึงฝึกรำเข้าเรื่อง จากนั้นรำเข้ากับดนตรีและผู้แสดงทุกคน เพื่อให้ทราบลำดับก่อน-หลังในการแสดง เข้าใจอารมณ์ในการแสดงร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนรับบทและส่งบทกับผู้แสดงทุกคนได้อย่างถูกต้องและกลมกลืนกัน จะช่วยให้ผู้แสดงเกิดความมั่นใจในตนเองและแสดงออกได้อย่างเต็มที่

สำหรับครูผู้ฝึกหัด ได้แก่ คุณครูลมูล ยมะคุปต์ คุณครูมัลลีย์ คงประภัสร์ คุณครูผัน โมรากุล และคุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี โดยฝึกหัดให้แก่นางนพรัตน์ หวังในธรรม และนางรัจนา พวงประยงค์ เป็นรุ่นแรก ส่วนรุ่นหลังคุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี ฝึกหัดให้แก่ นางไบศรี แสงอนันต์ ต่อมาในปัจจุบันนางรัจนา พวงประยงค์ ฝึกหัดให้แก่ นางวรวรรณ พลัฒประสิทธิ์ นอกจากนี้ยังฝึกหัดให้นาฏศิลป์ป็นชายอีกด้วย ได้แก่ นายชวลิต สุนทรานนท์

ด้านบทบาทการแสดง นางเกศสุริยงแปลงมีบทบาทผสมผสาน 4 บุคลิกอยู่ในร่างเดียว คือ บทบาทแรกมีบุคลิกเป็นนางกษัตริย์ปนตลาด โดยพยายามแสดงกิริยาให้เรียบร้อย ใช้ท่ารำสง่างามของนางกษัตริย์ แต่ลีลาการเคลื่อนไหวรวดเร็วและกระแทบจังหวะแรงอย่างนางตลาด บทบาท

ที่สอง บุคลิกของนางยักษ์ปนตลาด แสดงออกด้วยท่าทางแข็งกร้าว ดุดัน ใช้ท่าจำเพาะของนางยักษ์ ลีลาการเคลื่อนไหวหนักแน่น รุนแรงตามวิสัยของนางยักษ์และแสดงออกให้มากเกินปกติ แบบนางตลาด บทบาทที่สาม บุคลิกเป็นนางตลาด โดยแสดงออกด้วยกิริยาหลุกหลิกไม่เรียบร้อย ใช้ท่าจำเพาะของนางตลาด การเคลื่อนไหวรวดเร็ว กระแทบจังหวะแรงอย่างนางตลาด แต่ในความรวดเร็วและแรงนั้นต้องเสริมให้มากขึ้นเพื่อให้เห็นเด่นชัด ทั้งนี้เพราะนางเกศสุริยงแปลงมิใช่ นางตลาดธรรมดาแต่เป็นนางตลาดที่เป็นยักษ์ และบทบาทที่สี่ บุคลิกของนางตลกแบบตลาด เสริมขึ้นเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานตามความนิยมของละครนอก แสดงออกด้วยท่าทางที่มากเกินปกติ และเล่นมุขตลกระหว่างผู้แสดงและนักดนตรีได้อย่างลงจังหวะและสัมพันธ์กัน

การเคลื่อนไหว เน้นการใช้ข้อต่อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ หัวเข่า หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อเท้า และคอ โดยกระแทบแรงและเร็วมากกว่าปกติจนเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเน้นเพื่อให้เกิดอารมณ์มากกว่าความสวยงามของท่าจำ และถ้าอารมณ์จัด ๆ ก็ไม่เน้นจังหวะ แม้จะคร่อมจังหวะไปบ้างก็ไม่ถือเป็นข้อตำหนิ

ในการแสดงนั้น บทบาทของดนตรีและเพลงร้องมีส่วนช่วยเสริมให้การแสดงของนางเกศสุริยงแปลงสมบทบาทยิ่งขึ้น เพลงร้องต้องเลือกเพลงที่มีลีลาการเอื้อนน้อย ท่วงทำนองคึกคัก เร้าใจ เพื่อให้สอดคล้องกับบุคลิกของนางตลาด ส่วนใหญ่นิยมใช้เพลงร่ายนอกและเพลงที่มีสำเนียงต่างภาษา ได้แก่ เพลงเขมรชอทาน และเพลงนางครวญชั้นเดียว โดยวิธีร้อง นักร้องต้องร้องให้เร็ว ร้องเต็มเสียง และกระแทกเสียงเป็นคำ ๆ พร้อมทั้งใส่อารมณ์ไปตามเนื้อร้องและบทบาทของตัวละคร ส่วนนักดนตรีต้องบรรเลงให้กระชับรวดเร็ว จังหวะหนักแน่นสัมพันธ์กับการร้อง จึงจะช่วยเร่งเร้าและเสริมอารมณ์ให้แก่ผู้แสดง อีกทั้งต้องคำนึงถึงความพร้อมเพรียงและสัมพันธ์กันในการแสดงระหว่างผู้แสดง นักดนตรีและนักร้องด้วย จึงจะช่วยเพิ่มอรรถรสให้แก่ผู้ชม

บทบาทการเจรจา การใช้น้ำเสียงไม่ต่างจากการร้องเท่าใดนัก แต่ต้องคำนึงถึงการใช้น้ำเสียงหนัก-เบา จังหวะช้า-เร็วในการพูดให้สอดคล้องกับบุคลิกและอารมณ์ เช่น อารมณ์รัก ต้องพูดอย่างช้า ๆ น้ำเสียงเบาและทอดเสียงให้ยาว อารมณ์โกรธ พูดอย่างเร็ว น้ำเสียงหนักแน่น หัวน สิ้นและดุดัน และอารมณ์ตกใจ พูดจาตะกุกตะกักไม่ต่อเนื่อง ด้วยน้ำเสียงสั้นเร็ว

วงดนตรี ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม การแต่งกายของนางเกศสุริยงแปลง แต่งยืนเครื่องตัวนาง และแต่งหน้าสวยงามอย่างละครจำ ส่วนฉากต้องให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศความสมจริงและความหรูหราให้แก่ละคร

จากการศึกษาท่าจำของนางเกศสุริยงแปลง ในตอนกุ่มภณทัถวามม้าทั้งตอน และศึกษาท่าจำนางเกศสุริยงแปลง เฉพาะ 3 เพลง ได้แก่ ท่าจำเพลงร่ายนอก เพลงชมดงนอก และท่าจำในการเจรจาเล่นตะโพน จากศิลปินทั้ง 3 ท่านคือ นางรัชญา พวงประยงค์ นางนพรัตน์ หวังในธรรม

ไปแบบชิดฝ่ายชาย โดยไม่รู้สึกรู้หาเหมือนผู้หญิงทั่วไป ทำปกป้องฝ่ายชายเป็นเพียงการเสแสร้งไม่ใช่ตั้งใจหรือเขินอายแต่อย่างใด

- อารมณ์โกรธ ทำหน้าตาตึงตัง จ้องมอง ใช้การกระทบเท้า ภูฝ่ามือ ภูอก ภูแก้ม ชี้นิ้ว สะบัดหน้า และวิ่งเข้าไปประชิดถึงตัวศัตรู แสดงให้เห็นท่าที่แข็งกร้าว ดุดัน และความรุนแรงของนางตลาดที่เป็นยักษ์

- อารมณ์ตกใจกลัว ทำท่าทางลุกลี้ลุกลน หันหน้าไปมา เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ แสดงถึงความกระวนกระวายใจ และความวิตกกังวล

- อารมณ์สนุกสนาน ใช้วิธีแสดงร่วมกับผู้แสดงคนอื่น โดยรับบท-ส่งบทได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกัน เน้นการแสดงออกที่มากเกินจริง แสดงออกด้วยท่าทางที่ผิดเพี้ยนไปจากตัวนางทั่วไป และการปฏิบัติซ้ำในท่าทางนั้นหลายเที่ยว โดยเร่งความเร็วให้ดีขึ้นให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรี เพื่อให้เกิดความคึกคักเร้าใจ เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม

- การประชดประชัน เสียดสี ใช้การลอยหน้า ค้อน แสยะปาก ซอยเท้าถี่ ๆ ตามด้วยกระแทกเท้าเข้าไปใกล้ศัตรู ทำวสะเอว และขำเลื่องหางตา

4. การเชื่อมท่ารำ เพลงที่มีทำนองเร็วจะไม่มีท่าเชื่อมท่ารำ เป็นการรำจังหวะขาด คือรำขาดเป็นท่า ๆ รำจบเป็นท่าหนึ่ง ๆ ต่อเนื่องกันไป ถ้าเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองช้าจะเชื่อมท่ารำด้วยการเคลื่อนไหวท่ารำให้ต่อเนื่องกันไปอย่างช้า ๆ และกลมกลืน

5. การใช้จังหวะ ส่วนใหญ่จังหวะกระชับรวดเร็วหนักแน่น และค่อนข้างแรง

6. การใช้พื้นที่บนเวที ใช้พื้นที่เกือบทุกส่วนของเวทีได้อย่างอิสระ ตามแต่วิจารณ์ญาณของผู้แสดง แต่ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ตามท้องเรื่องด้วย

รูปแบบท่ารำของนางตลาดที่กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทย ที่ประดิษฐ์ท่ารำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นต่ำ โดยนางตลาดเป็นชนชั้นต่ำ เป็นผู้ด้อยปัญญา ขาดการอบรมกิริยามารยาท จึงไม่รู้จักรำรวมกิริยาและควบคุมอารมณ์ การใช้ท่ารำจึงสื่อให้เห็นว่าความคิดความอ่านยังน้อย จึงไม่รู้จักรำท่ารำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยง ท่ารำส่วนใหญ่จึงเป็นท่าที่ไม่ต่อเนื่องและผสมผสาน การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความเร็วและแรง ให้ความรู้สึกแข็งกระด้างและขาดความนุ่มนวล แสดงถึงอุปนิสัยที่ไม่เรียบร้อยและหยาบกระด้าง ส่วนตัวนางที่เรียบร้อย เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ได้รับการอบรมกิริยามารยาทที่ดี จึงรู้จักรำรวมกิริยาและควบคุมอารมณ์ การใช้ท่ารำจึงสื่อให้เห็นว่ามีความคิดความอ่าน จึงควบคุมให้ร่างกายเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ดูสง่างาม และจัดท่ารำได้อย่างต่อเนื่องกลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ละเมียดละไม แสดงถึงอุปนิสัยที่เรียบร้อย มีความประณีต สุขุมและรอบคอบ

ถึงแม้ว่ารูปแบบท่ารำของศิลปิน 3 ท่านจะเหมือนกัน แต่การใช้ท่ารำบางท่าแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย ตามประสบการณ์และความถนัดของแต่ละท่าน โดยเพลงร่ายนอกมีท่ารำทั้งหมด 34 ท่า ท่ารำของนางรัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินท่านที่ 1) กับนางนพรัตน์ หวังในธรรม (ศิลปินท่านที่ 2) เหมือนกัน 25 ท่า ต่างกัน 9 ท่า ส่วนนางใบศรี แสงอนันต์ (ศิลปินท่านที่ 3) กับศิลปินท่านที่ 1 เหมือนกัน 32 ท่า ต่างกัน 2 ท่า เพลงชมดงนอก มีท่ารำทั้งหมด 16 ท่า ท่ารำของศิลปินท่านที่ 1 กับท่านที่ 2 เหมือนกัน 13 ท่า ต่างกัน 3 ท่า ส่วนศิลปินท่านที่ 3 กับศิลปินท่านที่ 1 เหมือนกัน 15 ท่า ต่างกันเพียง 1 ท่า และท่ารำเจรจาเล่นตะโพน มีทั้งหมด 4 ท่า ท่ารำของศิลปินท่านที่ 2 กับท่านที่ 1 เหมือนกัน 2 ท่า ต่างกัน 2 ท่า ส่วนศิลปินท่านที่ 3 กับท่านที่ 1 เหมือนกันทั้ง 4 ท่า ซึ่งการใช้ท่ารำที่ต่างกันไปไม่ถือว่าผิด เพราะการตีบทเลือกใช้ท่ารำได้หลากหลาย เพียงแต่ให้ท่ารำมีความหมายตรงตามเนื้อร้องก็ใช้ได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้ท่ารำจะไม่ต่างกันมากนัก แต่กลวิธีหรือเทคนิคการรำของแต่ละท่านจะแตกต่างกันทั้งในเรื่องของลีลาท่ารำ วิธีการรำ การแสดงอารมณ์ตามเนื้อเรื่อง และการสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชม รวมทั้งการใช้พื้นที่บนเวที ดังนี้

1. ลีลาท่ารำ

- เทคนิคของนางรัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินท่านที่ 1)

เน้นท่ารำและการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ ไม่เคร่งครัดตำแหน่งของการใช้มือและเท้า และผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายให้เป็นไปตามสบาย

- เทคนิคของนางนพรัตน์ หวังในธรรม (ศิลปินท่านที่ 2)

ท่ารำต้องเป็นไปตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย เคร่งครัดตำแหน่งของการใช้มือและเท้า และตึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายอย่างเต็มที่

- เทคนิคของนางใบศรี แสงอนันต์ (ศิลปินท่านที่ 3)

เน้นท่ารำและการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ โดยผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายให้เป็นไปตามสบาย แต่ยังคงเคร่งครัดตำแหน่งของการใช้มือและเท้า

2. วิธีการรำ

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 1

รำอย่างกระฉับกระเฉงตรงตามจังหวะเพลงพอดี เน้นให้เห็นการกระทบจังหวะแรงและเร็วในทุกท่ารำ

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 2

เหมือนกับศิลปินท่านที่ 1 แต่กระทบจังหวะแรงกว่าจนรู้สึกได้ชัดเจน

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 3
เหมือนกับศิลปินท่านที่ 1 และ 2 แต่กระทบจังหวะเบากว่าศิลปินทั้ง 2 ท่าน จนรู้สึกได้ว่าทำรำค่อนข้างนุ่มนวล

3. การแสดงอารมณ์ตามเนื้อเรื่องและการสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชม

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 1
การแสดงอารมณ์ โดยแสดงออกทุกส่วนของร่างกายอย่างเต็มที่ ด้วยการใช้ท่ารำ กิริยาท่าทาง การพูด และสีหน้าแววตา ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด และสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชม ด้วยการแสดงที่ต้องออกมาจากใจจริง ๆ และแสดงออกมาให้มากเกินจริง เล่นกับผู้แสดงทุกคน รวมทั้งนักดนตรี นักร้อง และผู้ชม (ยกเว้นผู้แสดงที่เป็นตัวละครฝ่ายศัตรู คือ นางเกศสุริยง) การเล่นนั้น เล่นทั้งตามเนื้อเรื่องและออกนอกกลุ่มนอกทางบ้าง แต่ควบคุมให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และเล่นโลดโผนกว่าศิลปินท่านอื่น

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 2
การแสดงอารมณ์เน้นความเป็นธรรมชาติเหมือนศิลปินท่านที่ 1 แต่ทำรำอยู่ในแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย การสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชม เป็นการแสดงออกที่มากเกินจริงเช่นเดียวกัน แต่การเล่นตลกจะเล่นเฉพาะกับผู้แสดง และเล่นตามเนื้อเรื่องที่กำหนดไว้เท่านั้น

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 3
การแสดงอารมณ์เน้นความเป็นธรรมชาติเหมือนศิลปินท่านที่ 1 แต่ท่าทางดูค่อนข้างนุ่มนวลกว่าศิลปินท่านที่ 1 และท่านที่ 3 การสร้างความสนุกสนานด้วยการแสดงออกที่มากเกินจริงเช่นเดียวกัน แต่ความเร็วและความแรงของการใช้ท่ารำและกิริยาท่าทางน้อยกว่าศิลปินทั้ง 2 ท่าน และการเล่นตลกจะเล่นเฉพาะกับผู้แสดง และเล่นตามเนื้อเรื่องที่กำหนดไว้เท่านั้น

4. การใช้พื้นที่บนเวที

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 1
ใช้พื้นที่เกือบทุกส่วนของเวทีเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท และใช้พื้นที่ใกล้ส่วนที่นั่งของนักดนตรี รวมถึงใกล้ที่นั่งของผู้ชม เพื่อเสริมความตลกขบขันอันจะช่วยดึงดูดความสนใจ และเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 2
ใช้พื้นที่เกือบทุกส่วนของเวที แต่ไม่ใช้พื้นที่ในส่วนใกล้ที่นั่งของนักดนตรีและผู้ชม

- เทคนิคของศิลปินท่านที่ 3
การใช้พื้นที่เวทีมีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปินท่านที่ 2 แต่มักเน้นการใช้พื้นที่ส่วนที่อยู่ตรงกลางเวทีมากที่สุด

จากเทคนิคของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ทำให้เห็นความแตกต่างว่า ศิลปินท่านที่ 1 เน้นการแสดงที่เป็นธรรมชาติ และแทรกมุขตลก โดยเล่นตามเนื้อเรื่องและออกนอกเรื่องด้วยการเล่นกับนักดนตรีและผู้ชม ส่วนศิลปินท่านที่ 2 เน้นการแสดงตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย และการแทรกมุขตลก โดยเล่นให้อยู่ในกรอบของเนื้อเรื่อง และศิลปินท่านที่ 3 มีลักษณะผสมผสานของศิลปินท่านที่ 1 และท่านที่ 2 คือ แสดงตามแบบแผนของนาฏศิลป์โดยให้เป็นธรรมชาติ และเล่นตลกให้อยู่ในกรอบของเนื้อเรื่อง

ความแตกต่างในด้านเทคนิคของศิลปินทั้ง 3 ท่านที่กล่าวมา อาจะเนื่องมาจากบุคลิกส่วนตัว ประสบการณ์ และพื้นฐานการรำของแต่ละท่าน กล่าวคือ

- นางรัชนี พวงประยงค์ มีบุคลิกเป็นคนร่าเริง สนุกสนานและมีอารมณ์ขัน อีกทั้งมีพื้นฐานการรำที่คล่องแคล่ว และมีประสบการณ์ในบทบาทนางตลาดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี จึงทำให้มีทักษะในการแสดง สามารถเล่นตลกให้ออกนอกเรื่องและควบคุมให้กลับมาเข้าเรื่องตามเดิมได้อย่างชำนาญ และแสดงเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับอุปนิสัยที่แท้จริง
- นางนพรัตน์ หวังในธรรม บุคลิกเป็นคนเจ้าระเบียบ จริงจัง มีพื้นฐานการรำที่สวยงามและกระฉับกระเฉง จุดเด่นของการรำคือกระแทบจังหวะแรง และมีประสบการณ์ทั้งบทบาทนางเอกและนางตลาดมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ซึ่งการมีทักษะในการแสดงทั้ง 2 บทบาท ประกอบกับบุคลิกและพื้นฐานการรำของท่าน จึงทำให้การแสดงต้องเป็นไปตามแบบแผนทางนาฏศิลป์และจำกัดอยู่ภายในกรอบของเนื้อเรื่อง
- นางใบศรี แสงอนันต์ บุคลิกเป็นคนเรียบร้อย ค่อนข้างจะนุ่มนวล พื้นฐานการรำนุ่มนวล เนื่องจากรับบทเป็นตัวนางที่เรียบร้อยมาเป็นเวลานาน ส่วนบทบาทนางตลาดแสดงไม่มากนัก แม้จะรำกระแทบจังหวะหรือการแสดงอารมณ์ที่รุนแรง แต่ก็ยังติดความนุ่มนวลอันเป็นพื้นฐานการรำและอุปนิสัยที่มีอยู่เดิม

และจากการที่ผู้วิจัยเคยฝึกหัดแต่ตัวนางที่เรียบร้อย เมื่อมาฝึกหัดเป็นนางเกศสุริยงแปลง ทำให้ทราบว่า คนที่มีบุคลิกการรำของตัวนางที่เรียบร้อย แม้จะรำให้กระฉับกระเฉงอย่างนางตลาด แต่ก็ยังแฝงความนุ่มนวลอยู่ในท่ารำ ดังนั้น ผู้แสดงจึงต้องพยายามสร้างหรือฝึกบุคลิกของนางตลาดให้ได้จึงจะสวมวิญญาณการแสดงเป็นนางตลาดได้อย่างสมจริง

จากการศึกษาการแสดงของนางเกศสุริยงแปลงพบว่า ใช้หลักการรำถึง 4 ประเภท คือ นางกษัตริย์ นางยักษ์ นางตลาด และนางตลก

นางกษัตริย์ เป็นตัวละครที่มีกิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนโยน สำรวมอิริยาบถให้เรียบร้อย การนั่งและยืน เข้าชิดกัน การเดิน เข้าเปิดกว้างแต่พอดี สีสันทำรำสง่างามและนุ่มนวล เคลื่อนไหว เชื่องช้าด้วยพลังที่นุ่มนวล การแสดงออกทางอารมณ์แต่น้อย เก็บความรู้สึกไว้ภายใน

นางยักษ์ เป็นตัวละครที่ดูร้าย น่ากลัว กิริยาท่าทางแข็งกร้าว ดุดัน การนั่ง เข้าเปิดกว้าง ประมาณ 1 คืบ การยืนและการเดิน เข้าเปิดกว้างกว่าตัวนางทั่วไป แต่มีเฉพาะบางท่าที่เข้าเปิดกว้างประมาณ 2 คืบ ได้แก่ ทำยืนพักและทำยืนลงวง สีสันทำรำเข้มแข็ง รุนแรง เคลื่อนไหวฉับพลัน ด้วยพลังที่รุนแรงเหนือมนุษย์ การแสดงความรู้สึกแปรเปลี่ยนอารมณ์ได้ง่าย ฉุนเฉียว

นางตลาด เป็นตัวละครที่ก้าวร้าว หยาบกระด้าง กิริยาท่าทางกระฉับกระเฉง ว่องไว ขาด การสำรวม การนั่ง ยืน และเดิน เปิดเข้ากว้างกว่านางกษัตริย์ สีสันทำรำใช้พื้นฐานนางกษัตริย์ แต่ ทำกิริยาให้ออกเป็นตลาดคือ กระแทกกระทั้น กระทบจังหวะแรง เคลื่อนไหวรวดเร็วด้วยพลังที่ ค่อนข้างแรง การแสดงท่าทางมากเกินไปปกติ การแสดงอารมณ์เปิดเผยอย่างโจ่งแจ้ง

นางตลก เป็นตัวละครที่สร้างความตลกขบขันให้กับผู้ชม กิริยาท่าทางคล่องแคล่ว ทะลึ่ง ตึงตัง รูปแบบการรำไม่มีแบบแผนตายตัว ขึ้นอยู่กับผู้แสดงออกมุขตลกตามสถานการณ์เวลานั้น สีสันทำรำรุกรันสอดคล้องกับจังหวะที่รุกเร้าของเสียงดนตรี การเคลื่อนไหวรวดเร็วและกระฉับกระเฉง

ต่อไปนี้ผู้วิจัยจะได้ประมวลและชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่แสดงเป็นนางเกศสุริยงแปลงต้องนำบุคลิก ทั้ง 4 ประเภทมาใช้เมื่อไรและอย่างไร จึงจะสมวิญญาน (ตีบทแตก) เป็นนางเกศสุริยงแปลงได้อย่างสมจริง

ก่อนอื่นต้องพิจารณาว่า นางเกศสุริยงแปลงพื้นฐานเป็นนางยักษ์ที่เป็นตลาดซึ่งแปลงเป็น นางกษัตริย์ ดังนั้น ถึงจะอยู่ในบุคลิกใดก็ต้องมีความเป็นตลาด แม้จะเป็นกษัตริย์ก็เป็นนาง กษัตริย์ปนตลาด เป็นยักษ์ก็เป็นนางยักษ์ปนตลาด เป็นตลกก็เป็นนางตลกแบบตลาด แต่สิ่ง สำคัญที่ต้องคำนึงคือ เวลาแสดงต้องพยายามใช้หลักการรำของนางกษัตริย์เพื่อให้ตรงกับบุคลิก ภายนอก แต่ภายในเป็นนางยักษ์ที่เป็นตลาด ดังนั้น ท่ารำของนางกษัตริย์จึงต้องแฝงไว้ด้วยลีลา การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และแสดงออกมากเกินไปปกติแบบตลาด รวมทั้งต้องใช้ท่ารำเฉพาะ ของนางตลาดเพื่อสื่อให้เห็นกิริยาที่หยาบกระด้างได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังใช้หลักการรำของ นางยักษ์และนางตลกผสมผสานอยู่ด้วย ตามสถานการณ์ต่อไปนี้

บุคลิกนางกษัตริย์ปนตลาด แสดงออกเมื่อนางเกศสุริยงแปลงรู้สึกตัวพยายามควบคุม กิริยาท่าทางให้เหมือนนางกษัตริย์ และระมัดระวังมิให้เปลือยแสดงสัญชาติเดิมออกมา โดยใช้ท่ารำ ที่สง่างามของนางกษัตริย์แต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยลีลาการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว การแสดงออกมากเกินไปปกติและเปิดเผยโจ่งแจ้งแบบตลาด ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการรำในบทเข้าเฝ้า ฉากพระ ราชมณเฑียร และบทเกี่ยวพาราสี ฉากพระตำหนักสวน เมืองไอยรัตน์

บุคลิกนางยักษ์ปนตลาด แสดงออกเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อนางเกศสุริยงแปลงลี้มตัว เนื่องจากพบสิ่งเร้าและถูกยั่วยุให้แสดงสัญชาตญาณเดิมออกมา โดยใช้ท่าเฉพาะของนางยักษ์ ผสมผสานกับการแสดงออกที่มากเกินปกติแบบตลาด ดังจะเห็นได้จากบทเข้าเฝ้า จากพระราช มณเฑียร ใช้ท่าแลบลิ้น เลียปาก แสดงถึงความหิวกระหายตามวิสัยยักษ์เมื่อเห็นมนุษย์ และ ตอนท้ายของฉากพระตำหนักสวน เมืองไอยรัตน์ โกรธเมื่อนางเกศสุริยงตัวจริงเข้ามาเปิดเผย ความจริง จึงทำท่าแยกเขี้ยว ทำตาดมึงทึง จ้องมองและจะเข้าไปทำร้าย แสดงให้เห็นความดุร้าย น่ากลัวของนางยักษ์

บุคลิกนางตลกแบบตลาด แสดงออกเป็นระยะ ๆ เมื่อจงใจหรือตั้งใจสร้างความสนุกสนาน ให้แก่ผู้ชม โดยใช้ท่าทำตามแต่สถานการณ์เวลานั้น เช่น ใช้ท่าเฉพาะของนางยักษ์ และท่าเฉพาะ ของนางตลาด รูปแบบการแสดงมี 2 ลักษณะคือ 1. ถูกล้อเลียนให้เล่นตลก ดังจะเห็นได้ใน ฉากพระตำหนักสวน เมืองไอยรัตน์ กุณภพล้อเลียนด้วยการใช้คำพูดและแสดงท่ายักษ์ และ พญาม้าดันล้อเลียนด้วยการร้องเป็นทำนองหนึ่งตระกูล และแสดงท่าเดินแบบม้าให้นางเกศสุริยงแปลง ปฏิบัติตาม 2. เล่นตลกด้วยตนเอง ดังจะเห็นได้ในบทเข้าเฝ้า นางเกศสุริยงแปลงรำหน้าพาทย์เพลง เสมอ ท้ายเพลงเสมอซึ่งเป็นเพลงรำใช้ท่าลงวง กระทบสั้นแบบนางยักษ์แสดงออกให้ทะเล่ตั้งตั้ง และตอนเข้าเฝ้าทำวสุทัศน์นุราช ใช้ทำนองที่ไม่เรียบริ้อยแบบนางตลาด แสดงออกให้ทะเล่ตั้งตั้ง

บุคลิกนางตลาด แสดงออกเมื่อลี้มตัวมิได้ระมัดระวังตนเอง โดยใช้ท่าเฉพาะของนางตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่าที่เลียนแบบมาจากทำกรรมชาติ เพื่อสื่อให้เห็นกิริยาที่หยาบกระด้างของนางตลาด

ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า นางเกศสุริยงแปลงเป็นตัวละครที่มีลักษณะพิเศษต่างจากตัว ละครอื่น ๆ กล่าวคือ ใช้ศิลปะการรำย่ำผสมผสานกันหลายรูปแบบ ฉะนั้นการอธิบายท่ารำนาง เกศสุริยงแปลงในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงต้องใช้ศัพท์เฉพาะมากมาย เช่น กระโดดขึ้นเตียง-ลงเตียง เดินเข้า ยืนเข้า นั่งชันเข้า นั่งยองเข้า สืบเท้า เคาะแขน และคลานกันโด่ง จนดูเหมือนเป็น ศัพท์เทคนิคที่ใช้กับนางเกศสุริยงแปลง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในช่วงระยะเวลาของการถ่ายทอดท่ารำ นอกจากนี้ศัพท์เทคนิคเหล่านี้ ยังช่วย สื่อให้ผู้สนใจได้รู้และเข้าใจ ทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์ต่อการแสดงของนาง ตลาดในละครนอกต่อไป

ศิลปะการแสดงนางตลาด เป็นศิลปะเฉพาะตัวที่อยู่ในตัวศิลปิน ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะมีแต่เฉพาะผู้ที่แสดงเท่านั้นซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น จึงควรบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ เพื่อสืบทอดการแสดงเหล่านี้ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถนำศิลปะการแสดงของนาง ตลาดมาช่วยฝึกประสบการณ์และพัฒนาฝีมือการแสดงให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย