

บทที่ 3

ความเป็นมาและองค์ประกอบในการรำตราสแบบหลายของกรมศิลปากร

รำตราสแบบหลายหรือรำกริชตราส ที่จัดแสดงโดยกรมศิลปากร หมายถึง วิทยาลัยนาฏศิลป์ และสำนักการสังคีต ในปัจจุบัน มีการจัดแสดง 2 รูปแบบ คือ การแบบหลายที่อยู่ในละคร และในรำเดี่ยว บทนี้จะเน้นการรำตราสแบบหลายในการรำเดี่ยว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 3.1 ความเป็นมาของการรำตราสแบบหลายในกรมศิลปากร
- 3.2 องค์ประกอบการรำตราสแบบหลายในรูปแบบการรำเดี่ยวของกรมศิลปากร
- 3.3 สรุป

3.1 ความเป็นมาของการรำตราสแบบหลายในกรมศิลปากร

จากการศึกษาพบว่า รำตราสแบบหลายหรือรำกริชตราสที่จัดแสดงในกรมศิลปากร ได้รับการถ่ายทอดการรำตราสแบบหลายมาจากคณะละครวังสวนกุหลาบ ซึ่งคณะละครอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พ.ศ.2454-2461¹ โดยการรับเด็กหญิงเข้ามาฝึกหัดเป็นละคร ซึ่งในจำนวนนั้น มีอดีตผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากรและศิลปินแห่งชาติ 2 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และคุณครูเฉลย สุขะวณิช ได้เข้ารับการฝึกหัดด้วย ซึ่งอยู่ในความดูแลของคุณท้าววนารวีรคณาภิรักษ์ (เจ้าจอมแจ่ม ในรัชกาลที่ 5) และในการฝึกหัดครูผู้สอนมีทั้งครูที่สอนประจำและครูที่สอนพิเศษ ครูที่สอนประจำ ได้แก่ หม่อมครุฑนุ้ม นวรัตน์ ณ อยุธยา(นาง), หม่อมครูอึ้ง หรือแม่ครูอึ้ง หสิตะเสน(พระ), และหม่อมครูแย้ม (ช่วง บุนนาค) (พระ)และครูที่เข้ามาสอนเป็นพิเศษ ได้แก่ เจ้าจอมมารดาवाद ในรัชกาลที่ 4, เจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่ 4, เจ้าจอมมารดาสายในรัชกาลที่ 5, เจ้าจอมละม้ายในรัชกาลที่ 5 และเจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5²

ท่านผู้หญิงแผ้ว และ คุณครูเฉลย ได้รับการฝึกหัดละคร จนทำให้มีความรู้ความสามารถ ออกแสดงเป็นตัวเอกหลายเรื่อง โดยเฉพาะบทบาทของนางครุฑ ท่านผู้หญิงแผ้ว ได้รับบทบาทเป็นนางครุฑแสดงถวายทอดพระเนตรหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว³ เมื่อครั้งอยู่ในวังสวนกุหลาบ ส่วนคุณครูเฉลย ท่านได้รับแสดงในบทบาทของนางครุฑ เช่นเดียวกัน แต่มิได้ระบุงานที่แสดง

¹ กรมศิลปากร, ละครวังสวนกุหลาบ. (กรุงเทพมหานคร : พิรสกล, 2543), หน้า 31,41.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 35-38.

³ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี, งานพระราชทานเพลิงศพ. ณ วัดเทพศิรินทราวาส 19 พฤศจิกายน 2543, (กรุงเทพมหานคร, 2543), หน้า 39.

คณะละครวังสวนกุหลาบ ได้จัดตั้งในระยะเวลาเพียง 8 ปี หลังจากนั้นได้ออนย้ายตัวละครไปอยู่วังเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก คุณครูเฉลยจึงได้ย้ายไปด้วย ส่วนท่านผู้หญิงแล้ว ได้ไปใช้ชีวิตสมรสเป็นชายาของเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาฯ

ภาพที่ 12 : ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี

ภาพที่ 13 : คุณครูเฉลย สุขะวณิช

ที่มา : จากหนังสือวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูสู่กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย คุณครูเฉลย สุขะวณิช

ต่อมาในปี พ.ศ.2477 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ขึ้น คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบัน เพื่อเปิดสอนวิชาสามัญและวิชาศิลป์ ซึ่งในขณะนั้นมีอธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร คือ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ และผู้ที่วางรากฐานทางด้านนาฏศิลป์ที่สำคัญ คือคุณครู สุขลักษณะ ภัทรนาวิก หรือหม่อมครุต่วน อดีตหม่อมในเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชรฯ) ท่านเป็นละครสำนักวังบ้านหม้อ ผู้วางรากฐานตัวนาง และคุณครูลมุล ยมะคุปต์⁴ อดีตตัวละครวังสวนกุหลาบ เป็นผู้วางรากฐานตัวพระ คุณครูลมุล ได้นำกระบวนการลีลาท่ารำที่ได้จากวังสวนกุหลาบ ที่เชื่อกันว่าสืบทอดมาแต่แบบแผนละครหลวงในรัชกาลที่ 2 โดยผ่านมาทางละครเจ้าคุณจอมมารดาेम ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านมาทางหม่อมครูอึ้ง จนถึงคุณครูลมุล⁵ อีกชั้นหนึ่ง นำมาใช้ในการวางรากฐานรูปแบบการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบันนี้

⁴ กรมศิลปากร, ละครวังสวนกุหลาบ, หน้า 49.

⁵ เรื่องเดียวกัน.

ต่อมา พ.ศ.2491 ท่านผู้หญิงแฉ้ว สนิทวงศ์เสนี อดีตตัวละครเอกวังสวนกุหลาบ ได้เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ควบคุมการแสดง สำนักการสังคีต ยิ่งส่งเสริมให้รูปแบบการแสดงของวังสวนกุหลาบชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับอธิบดีกรมศิลปากร คือ พันโทหลวงรณสิทธิพิชัย⁶

พ.ศ.2500 คุณครูเฉลย สุขะวณิช อดีตตัวละครเอกวังสวนกุหลาบ มีความถนัดในบทบาทของตัวนาง ได้เข้ามาร่วมงานในวิทยาลัยนาฏศิลป์ จึงทำให้รูปแบบและอิทธิพลของละครวังสวนกุหลาบชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับอธิบดีกรมศิลปากร คือ นายธนิต อยู่โพธิ์⁷

ดังนั้น รูปแบบการแสดงละครในวังสวนกุหลาบ จึงถูกถ่ายทอดมาอยู่ในกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบัน

การรื้อรื้อครุฑที่ปรากฏครั้งแรกในกรมศิลปากร โดยคุณครูเฉลยได้กล่าวว่า “เมื่อแรกประมาณปี พ.ศ.2498-2499 ขณะนั้น กรมศิลปากรดำริที่จะจัดการแสดงละครในเรื่อง อิเหนา ตอน ครุฑสาแบหลา ซึ่งเป็นตอนที่กล่าวถึงนางครุฑสา มเหสีของระตูปุศลิหนะที่ต้องมาตายด้วยฝีมือปีนหีบ นางครุฑสาจึงตกพุ่มม่ายต่างๆ ที่อยู่ระหว่างเดินทางกลับจากพิธีแต่งงานกันใหม่ ๆ นางจึงคิดที่จะประกอบพิธีแบหลา คือ มาตัวตายไปพร้อมกับการเผาพระตูปุศลิหนะ บทบาทของนางครุฑสาในตอนนี้นี้จะมีลีลากระบวนกรรการกริช เชือดคอแล้ว โคนเข้ากองไฟ ซึ่งเป็นบทบาทที่ท่าน ผู้หญิงแฉ้ว สนิทวงศ์เสนี และคุณครูเฉลย เคยแสดงขณะที่วังสวนกุหลาบ ดังนั้นกรมศิลปากร โดยการนำของคุณครูมูลจึงได้เชิญคุณครูเฉลยมาช่วยถ่ายทอดกระบวนท่ารำนางครุฑสาแบหลาให้ศิษย์ของกรมศิลปากรในขณะนั้นเพื่อนำไปแสดงในรายการโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม”⁸

ในการถ่ายทอดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดท่ารำนางครุฑสาแบหลาของคุณครูเฉลย สุขะวณิช ก่อนที่จะเข้ามารับราชการโดยตรงในกรมศิลปากร (พ.ศ.2500) ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด

จากการรวบรวมบทละคร ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร พบว่า ในปีพ.ศ.2502 มีการแสดงละครในเรื่อง อิเหนา ตอน ครุฑสาแบหลา ทางโทรทัศน์ ซึ่งไม่ได้ระบุช่อง และตัวผู้แสดง ระบุ

⁶ พัชราวรรณ ทับเกตุ, วัฒนธรรมการของกองการสังคีต, รายงานวิชาประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานาฏศิลป์ สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543, หน้า 33.

⁷ เรื่องเดียวกัน.

⁸ ไพโรจน์ ทองคำสุก, วิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูสู่กระบวนกรถ่ายทอดความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย คุณครูเฉลย สุขะวณิช, หน้า 57.

เพียงแต่ชื่อผู้ฝึกซ้อม คือ หลวงวิลาสวงงาม คุณครูมุล ชมะคุปต์ คุณครูมัลลิก คงประภัสร์ และ คุณครูเฉลย สุขะวณิช ซึ่งอยู่ในความควบคุมของท่านผู้หญิงแล้ว สนิทวงศ์เสนี บทละครที่กล่าว ตอนต้นเป็นบทเดียวกับบทนิเทศ เรื่องอิเหนา ตอนครุสาเบหလာที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องบทละครที่ใช้ ในการแสดง ต่อมาในปีเดียวกัน กรมศิลปากรได้จัดละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ครุสาเบหลา แสดง โดย นางบุณนาค ทรรทรานนท์ ทางโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม และสังคีตศาลา นางบุณนาค ทรรทรานนท์ กล่าวถึงการแสดงในครั้งนั้นว่า “เป็นบทที่ ท่านผู้หญิงแล้ว สนิทวงศ์ ได้นำมาใช้ ฝึกซ้อม ตอนที่ท่านแสดง แต่ท่านจำ พ.ศ.ที่ท่านแสดงไม่ได้”

ต่อจากนั้น ประมาณ พ.ศ.2523-2524 ได้มีการแสดงรำครุสาเบหลา ประเภทรำเดี่ยว ซึ่งแต่งกายแบบชวา กระบวนท่ารำเป็นแบบไทยผสมท่ารำแบบชวา ซึ่งคุณครูเฉลย สุขะวณิช เป็นผู้ ฝึกซ้อมและให้ท่ารำ โดยการแสดงไม่มีเนื้อร้อง มีแต่ทำนองเพลง ซึ่งประกอบด้วยเพลง สาระหม่า ตะเข้ง และเจ้าเซ็นเพียงเท่านั้น ตัดตอนมาด้วตายออกเพราะสื่อถึงความตายไม่เหมาะสม ีโอกาสที่นำไปใช้แสดง แสดงโดย รองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล (ตำแหน่งปัจจุบัน เดิมใช้ นางผุสดี ศรีสำราญ)

หลังจากนั้น พ.ศ.2532 เป็นการแสดงรำครุสาเบหลา ประเภทอยู่ในละครใน เรื่อง อิเหนา ตอนครุสาเบหลา ซึ่งเป็นการแสดงแต่งกายแบบชวา – ปี่พาทย์ชวา) แสดงโดย นางแพรวดาว พรหมรักษา ณ สังคีตศาลา กระบวนท่ารำ มีเพียงเล็กน้อย ฝึกซ้อมโดย นางบุณนาค ทรรทรานนท์

พ.ศ.2543 เป็นการแสดงรำครุสาเบหลา ประเภทรำเดี่ยว แต่งกายยืนเครื่องนางแบบละคร ไทย แสดงโดย นางนฤมล ณ นคร ในงานคुरुปูชนีย 96 ปี คุณครูเฉลย สุขะวณิช ณ โรงละคร แห่งชาติ ฝึกซ้อมโดย นางนพรัตน์ หวังในธรรม

จากการศึกษาค้นคว้า การรำครุสาเบหลา ที่ปรากฏในการแสดงของกรมศิลปากร พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2498-2543 มีการแสดงรวมทั้งหมด 7 ครั้งด้วยกัน จัดเป็นการแสดงประเภทที่อยู่ในละคร 5 ครั้ง ซึ่งแต่งกายแบบไทย 4 ครั้ง และแต่งแบบชวา 1 ครั้ง และประเภทรำเดี่ยว 2 ครั้ง แต่งกายแบบ ชวา 1 ครั้ง และแบบละครไทย 1 ครั้ง การรำชุดนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดและสืบทอดมาตามลำดับ ดัง จะกล่าวในหัวข้อต่อไป

3.1.1 ผู้ถ่ายทอดการรำครุสาเบหลาของกรมศิลปากร

รำครุสาเบหลา หรือ รำกริชครุสา ของกรมศิลปากร มีผู้ที่ถ่ายทอดการรำชุดนี้จำนวน 2 ท่าน คือ ท่านผู้หญิงแล้ว สนิทวงศ์เสนี (ถึงแก่กรรม) และคุณครูเฉลย สุขะวณิช (ถึงแก่กรรม)

1. ท่านผู้หญิงแฉ้ว สนิทวงศ์เสนี (อดีตตัวละครเอกในวังสวนกุหลาบ) เข้าไปถวายตัวเพื่อฝึกหัดละครในวังสวนกุหลาบตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ท่านผู้หญิงแฉ้ว ได้รับการฝึกหัดนาฏศิลป์กับครูในราชสำนัก คือ เจ้าจอมมารดาวาด (ท้าววรจันทร์) เจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5 หม่อมครูแยม และหม่อมครูอึ้ง⁹ จนมีความรู้ความสามารถทำให้ได้แสดงเป็นตัวเอกหลายครั้ง โดยเฉพาะแสดงเป็นครุสาในเรื่องอิเหนา ตอน กระโดดเข้ากองไฟ ซึ่งการแสดงครั้งนั้น ทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอภัยวงศ์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ทรงพอพระทัยมาก และขอไปเป็นชายาของพระองค์¹⁰

2. คุณครูเฉลย สุขะวณิช (อดีตตัวละครเอกในวังสวนกุหลาบ) ได้เข้าไปถวายตัวเพื่อฝึกหัดละครในวังสวนกุหลาบ ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ คุณครูเฉลยได้รับการฝึกหัดละครจาก หม่อมครูนุ่ม หม่อมครูอึ้ง หม่อมครูแยม เจ้าจอมมารดาเขียน เจ้าจอมมารดาสาย เจ้าจอมละม้ายในรัชกาลที่ 5 และท่านครูหิม¹¹ จนมีความรู้ความสามารถได้ออกแสดงเป็นตัวเอก โดยเฉพาะแสดงเป็นครุสาในเรื่องอิเหนา

จากประวัติของท่านผู้หญิงแฉ้ว และคุณครูเฉลย จะเห็นว่า ท่านทั้งสองได้รับการถ่ายทอดทำรามาจากครูในวังสวนกุหลาบ โดยเฉพาะทำรำครุสาแบบหลาหรือรำกริชครุสา ได้รับการถ่ายทอดจากหม่อมครูแยม และหม่อมครูนุ่ม¹²

ต่อมาท่านผู้หญิงแฉ้ว และคุณครูเฉลย ได้นำทำรำที่ได้รับจากวังสวนกุหลาบมาถ่ายทอดให้กับศิษย์กรมศิลปากร 3 ท่าน คือ นางนพรัตน์ หวังในธรรม นางบุญนาค ทรรทรานนท์ และรองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล ดังจะกล่าวต่อไปนี้

3.1.2 ผู้รับการสืบทอดทำรำครุสาแบบหลาของกรมศิลปากร

การทำรำครุสาแบบหลา มีผู้ที่ได้รับการสืบทอดทำรำจำนวนน้อยมาก ไม่มีการถ่ายทอดและสืบทอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะชุดการแสดงสื่อความหมายถึงความตาย โอกาสที่จะใช้ในการแสดงมีน้อย ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการถ่ายทอด และสืบทอดทำรำตามลำดับ แต่ในปัจจุบันมี

⁹ ท่านผู้หญิงแฉ้ว สนิทวงศ์เสนี, งานพระราชทานเพลิงศพ, หน้า 27.

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 44.

¹¹ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, หนังสือศิลปินแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริตติ้ง, 2530), หน้า 52.

¹² กรมศิลปากร, ละครวังสวนกุหลาบ, หน้า 52.

บรรจุไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ มีเฉพาะตอนที่นางครุสาแต่งตัวเท่านั้น เรียกว่า รำครุสา แต่งตัวอยู่ในหลักสูตรระดับ ปวส. (ชั้นสูง) นอกจากนี้ยังได้บรรจุรำครุสาแบบหลายในหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แต่อย่างไรก็ดี รำครุสาแบบหลายหรือรำกริขครุสา ก็ยังมีผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเพื่อสืบทอด จำนวนน้อย ถ้าเทียบกับการรำชุดอื่น ๆ เพื่อความชัดเจนจึงขอจัดกลุ่มผู้ที่ได้รับการสืบทอดรำครุสาแบบหลายเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่สืบทอดทำรำครุสาแบบหลายสาย ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สืบทอดทำรำครุสาแบบหลายสาย คุณครูเฉลย สุขะวณิช

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่สืบทอดทำรำครุสาแบบหลายจากท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี คือ

ภาพที่ 14 : นางบุญนาค ทรรทรานนท์

ที่มา : สำเนาภาพจาก นางบุญนาค ทรรทรานนท์

นางบุญนาค ทรรทรานนท์ อายุ 67 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาละคร จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2505 เข้ารับราชการกองการสังคีต (สำนักงานการสังคีตในปัจจุบัน) ตำแหน่ง ศิลปินจัตวา พ.ศ.2505 จนถึงเกษียณอายุในปี พ.ศ.2543 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการพิเศษ 9 ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนพิเศษสถาบันต่าง ๆ ท่านมีความชำนาญในเรื่องการแสดงทั้งละครนอก ละครใน ละครพันทาง ละครเสภา และโขน ท่านได้รับการถ่ายทอดการรำครุสาแบบหลาย ประเภท

การแสดงที่อยู่ในละคร เพื่อแสดงเผยแพร่ โดยท่านกล่าวว่า¹³ “ครั้งแรกแสดงที่ช่อง 4 บางขุนพรหม โดยมีผู้ช่วยฝึกซ้อม คือ คุณแม่จำเรียง พุทธประดับ ครั้งที่สอง แสดงที่สังคีตศาลา การแสดงทั้ง 2 ครั้ง แสดงประมาณ พ.ศ.2502 โดยท่านผู้หญิงแฉ้วเป็นผู้ที่สอนทำรำให้ ในการถ่ายทอดทำรำถ้าทำรำไหนที่เห็นว่ารำยังไม่สวย ก็จะทำให้ทำซ้ำจนกว่าจะสวย ซึ่งในการแสดงละคร ตอน ละครแบบหลาจะมีอยู่ทำหนึ่ง ตรงคำว่า “หนีไปฟากฟ้าสุราลัย” ท่านี่จะต้องนั่งพับเพียบ เอนตัวไปด้านหลัง เพื่อที่จะมองตามนิ้วที่ชี้ไปด้านบน ต้องกอดไหล่เอนตัวไปด้านหลังมาก ๆ ซึ่งท่านี่ฝึกอยู่นาน จนทำให้ท่านผู้หญิงแฉ้วมองแล้วว่าสวย จึงจะให้ผ่านไปได้” หลังจากนั้นก็ได้แสดงครุฑาแบบหลาในแบบที่อยู่ในละครอีก จะแสดงเฉพาะรำเดี่ยวที่แยกมาจากในละครเท่านั้น

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สืบทอดทำรำครุฑาแบบหลาจากคุณครูเฉลย สุขะวณิช ได้แก่

ภาพที่ 15 : นางนพรัตน์ หวังในธรรม

ที่มา : สำเนาภาพจากศิลปินพันธ์ของ นางสาวกัทธิยา ประกอบผล

1. นางนพรัตน์ หวังในธรรม อายุ 69 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (ละคร) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) พ.ศ.2524 เข้ารับราชการในวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2500 จนถึงเกษียณอายุในปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร และอาจารย์พิเศษ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่านมีความชำนาญในเรื่อง

¹³ สัมภาษณ์ นางบุญนาค ทรรทรานนท์, อดีตนาฏศิลป์ 9 สำนักการสังคีต, 20 มิถุนายน 2546.

การแสดงทั้งละครนอก ละครใน ละครพันทาง และโขน ท่านได้รับการถ่ายทอดทำรำครุสาแบบหลา พ.ศ.2498 ซึ่งตรงกับอธิบดีกรมศิลปากร คือ พันโทหลวงรณสิทธิพิชัย ¹⁴ ประเภทรำเดี่ยว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน เพื่อเตรียมถ่ายภาพยนตร์ของในสำนักพระราชวัง เป็นการเก็บข้อมูลของแผ่นดิน เกี่ยวกับชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดต่าง ๆ แต่พอดีเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวาย การถ่ายภาพยนตร์ครั้งนั้นจึงหยุดชะงักลง ไม่ได้ทำการถ่ายภาพยนตร์ต่อ หลังจากนั้นก็ไม่ได้แสดงหรือเผยแพร่ที่ไหนอีก สถานที่ที่ได้รับการถ่ายทอดบริเวณแก่งจันทน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไกล่บริเวณเจ้าพ่อเขาคอก ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นที่ตั้งของกองการสังคีต ¹⁵

ภาพที่ 16 : รองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล

ที่มา : สำเนาภาพจากรองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล

2. รองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536 เข้ารับราชการในวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2516 ประมาณ 15 ปี หลังจากนั้นได้โอนย้ายไปเป็นข้าราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านมีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และด้านการแสดง โดยเฉพาะละครใน ท่านได้รับการถ่ายทอดทำรำครุสาแบบหลา

¹⁴ พัชรารวรรณ ทับเกตุ, วิวัฒนาการของกองการสังคีต, หน้า 33.

¹⁵ สัมภาษณ์ นางนพรัตน์ หวังในธรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์, 18 สิงหาคม 2546.

ประเภทรำเดี่ยว เมื่อประมาณ พ.ศ.2523 – 2524 ตรงกับอธิบดีกรมศิลปากร คือ นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์¹⁶ เพื่อใช้ในโอกาสดังนี้

- เพื่อทำผลงานศิลปนิพนธ์ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นการรำเดี่ยว เริ่มตั้งแต่ทำรำครุฑาแต่งตัว จนถึงครุฑาแบหลา เป็นการรำแบบไทยแต่งเครื่องละครไทย
- เพื่อใช้ในการเผยแพร่ แต่งกายแบบชวา แสดงครั้งเดียว ไม่มีบทร้อง มีแต่ทำนองเพลง สระหว่า ตะเจ็ง-เจ้าเซ็นเพียง 3 เพลง ไม่ได้ฆ่าตัวตาย¹⁷

จะเห็นได้ในระยะแรกมีผู้ที่ได้รับการสืบทอดทำรำเพียง 3 ท่าน ก็คือ นางนพรัตน์ หวังในธรรม นางบุษนาค ทรรทรานนท์ และรองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล

ต่อมาได้มีผู้สืบทอดทำรำครุฑาแบหลาในระยะหลังอีก 4 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์ ดร.สวภา เวชสุรักษ์ อายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) พ.ศ.2526 และเข้ารับราชการวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2521 และโอนย้ายไปอยู่ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 จนถึงปัจจุบัน ท่านมีความสามารถทั้งละครนอก ละครใน ละครพันทาง ละครเสภาและละครดึกดำบรรพ์ ท่านได้รับการถ่ายทอดกระบวนทำรำครุฑาแบหลาจากนางนพรัตน์ หวังในธรรม ในรูปแบบการรำเดี่ยว เพื่อทำวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง มโนห์ราบูชาอัษฎ : การประยุกต์ทำรำจากครุฑาแบหลา พ.ศ.2537

2. นางแพรวดาว พรหมรักษา อายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) พ.ศ.2525 เข้ารับราชการกองการสังคีต (สำนักการสังคีต) พ.ศ.2522 ปัจจุบันตำแหน่ง นาฏศิลป์ 6 สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ท่านมีความสามารถทั้งละครนอก ละครใน ละครเสภา และ โขน ท่านได้รับการถ่ายทอดทำรำครุฑาแบหลา ประเภทที่อยู่ในละคร เป็นการรำแบบชวา นางบุษนาค ทรรทรานนท์ เป็นผู้ฝึกซ้อม โดยการปรับทำรำให้เข้ากับทำนองเพลง มีทำรำเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่กระบวนทำรำครุฑาแบหลาแบบไทยที่นางบุษนาค เคยได้รับกับท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี

¹⁶ พัชรารวรรณ ทับเกตุ, วิวัฒนาการของกองการสังคีต, หน้า 34.

¹⁷ สัมภาษณ์ นางผุสดี หลิมสกุล, อาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 8 กุมภาพันธ์ 2548.

แสดงครั้งเดียวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 ซึ่งตรงกับอธิบดีกรมศิลปากร คือ นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ และผู้อำนวยการกองการสังคีต (สำนักการสังคีต) คือ นายเสรี หวังในธรรม¹⁸

3. นางพัชรารวรรณ ทับเกตุ อายุ 43 ปี สำเร็จปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) พ.ศ.2528 เข้ารับราชการในวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู คศ.2 หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 ท่านได้รับการถ่ายทอดรำครุสาแบบหลา ในรูปแบบการรำเดี่ยว จากรองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

4. นางนฤมล ฅ นคร อายุ 42 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) พ.ศ.2530 เข้ารับราชการในวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2531 (อัตราจ้าง) และบรรจุ พ.ศ.2533 ปัจจุบันตำแหน่ง คศ.2 ท่านมีความสามารถทั้งละครในและโขน รวมทั้งชุดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ท่านได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากนางนพรัตน์ หวังในธรรม ในรูปแบบการรำเดี่ยว เพื่อเผยแพร่ในการแสดงประกอบการเสวนาละครวังสวนกุหลาบ : คุณูปการที่มีต่อ กรมศิลปากร เนื่องในงานครุปูชนีย 96 ปี คุณครูเฉลย สุขะวณิช ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 ณ โรงละครแห่งชาติ ตรงกับอธิบดี คือ นายสิริชัยชาญ พักจำรูญ

5. นางสาวแก้วตา สุขเกษม อายุ 31 ปี สำเร็จการศึกษา บริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2547 ปัจจุบันเป็นครู ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ โรงเรียนราชินี พ.ศ.2545 ท่านได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากรองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล ในรูปแบบการรำเดี่ยว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (SOLO) จากจุฬาลงกรณ์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2537 และแสดงในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชุ่ม สุนทรชัย ป.ช,ป.ม. วันที่ 13 มิถุนายน 2543 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม โดยมหาบัณฑิตและนิสิตปริญญาโท สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมา นางนพรัตน์ หวังในธรรม นางบุณนาค ทรรทรานนท์ และรองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล ได้ถ่ายทอดท่ารำครุสาแบบหลาให้กับศิษย์ในสถาบันอื่น ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น

3.13 จารีตของการถ่ายทอดท่ารำครุสาแบบหลา

¹⁸ สัมภาษณ์ นางแพรวดาว พรหมรักษา, นาฏศิลป์ 6 สำนักการสังคีต, 13 มิถุนายน 2546.

เนื่องจากการร่ำราศบาเบหลา เป็นการแสดงที่สื่อถึงการฆ่าตัวตายของตัวละคร แสดงถึงความเป็นอัมภคณ ซึ่งการแสดงในลักษณะนี้ได้แก่ พระลอสี่งน้ำ ในละครเรื่องพระลอ และสิดา ผูกคอ จากโชนเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้แสดงจึงต้องมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้¹⁹

1. การไหว้ครู ก่อนจะรับการถ่ายทอดท่ารำต้องมีการไหว้ครูเพื่อเป็นการบอกกล่าวขอรับการถ่ายทอดและขอขมาต่อครู หากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกต้อง ขอให้ครูยกโทษให้ รวมทั้งเป็นการขอพรจากครูให้มีความจำที่แม่นยำ จดจำท่ารำต่าง ๆ ได้ประสบความสำเร็จในการรับการถ่ายทอดและเพื่อออกแสดง การไหว้ครูนั้น จะทำทั้งก่อนรับการถ่ายทอด และในวันแสดง

2. การรดน้ำมนต์ธรณีศาล เป็นการแก้เคล็ด ซึ่งจะทำการหลังจากที่แสดงเสร็จแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้แสดง

3. การใส่บาตรและอุทิศส่วนกุศล เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ไปให้ครู อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องท่ารำ และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ การทำบุญนี้สามารถทำทั้งก่อนแสดงและหลังเสร็จสิ้นการแสดง

จารีตทั้ง 3 ข้อที่กล่าวข้างต้น เป็นจารีตที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาของนาฏศิลป์ไทย ตามความเชื่อและจากการบอกกล่าวของครู อาจารย์ ผู้ที่ถ่ายทอด เพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะเกิดกับลูกศิษย์ด้วยความปรารถนาดีของครู อาจารย์ที่มีต่อศิษย์

สรุป การร่ำราศบาเบหลามีผู้ถ่ายทอดต้นแบบ 2 ท่าน คือ

- ท่านผู้หญิงแพ้ว สนิทวงศ์เสนี
- คุณครูเฉลย สุขะวณิช

ท่านทั้งสองได้ถ่ายทอดการร่ำราศบาเบหลาให้กับศิษย์และข้าราชการกรมศิลปากร ทั้งในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสำนักงานการสังคีตเพื่อสืบทอด 3 ท่าน คือ

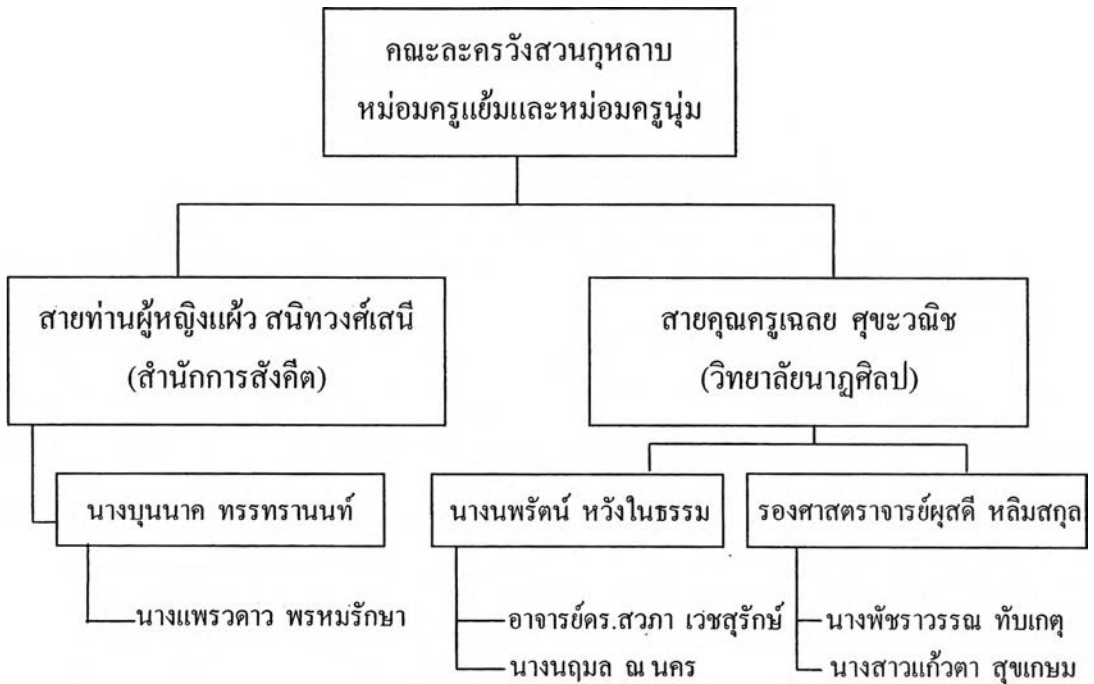
- นางนพรัตน์ หวังในธรรม
- นางบุญนาค ทรรทรานนท์
- รองศาสตราจารย์มุสดี หลิมสกุล

ต่อมาผู้สืบทอดทั้ง 3 ท่าน ได้ถ่ายทอดให้กับศิษย์ ลำดับต่อมาอีก 5 ท่าน คือ

¹⁹ สัมภาษณ์ นางนพรัตน์ หวังในธรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์, 19 ตุลาคม 2547.

- อาจารย์ ดร.สวภา เวชสุรภัย์
 - นางแพรวดาว พรหมรักษา
 - นางพัชรารวรรณ ทับเกตุ
 - นางนฤมล ฦ นคร
 - นางสาวแก้วตา สุขเกษม
- รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ

ตารางที่ 3 : แผนผังการถ่ายทอดและการสืบทอดการรำตราแบบหลา

3.2 องค์ประกอบการำครสาแบบหลาในรูปแบบการำเดี่ยว

ในการำเดี่ยวครสาแบบหลาหรือรำกริขครสา มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

- 3.2.1 บทบาทของนางครสา
- 3.2.2 ผู้แสดง
- 3.2.3 ขั้นตอนในการำเดี่ยว
- 3.2.4 บทร้องและเพลงที่ใช้ในการำเดี่ยว
- 3.2.5 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
- 3.2.6 เครื่องแต่งกาย
- 3.2.7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง “กริข”
- 3.2.8 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
- 3.2.9 โอกาสที่ใช้ในการแสดง

3.2.1 บทบาทของนางครสา

บทบาทในรำครสาหลา หมายถึง การแสดงท่าทาง อารมณ์ด้วยการรำรำ

บทบาทของนางครสาในละครในเรื่องอิเหนา ตอน ครสาแบบหลา เป็นบทบาทที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของภรรยาที่ดีที่มีต่อสามี เมื่อทราบว่าสามีตายก็ยินดีที่จะทำพิธีแบบหลา เพื่อดำตามสามีด้วยความเต็มใจ ดังจะกล่าวถึงบทบาทของนางครสา ดังต่อไปนี้

1. เป็นหญิงที่มีความคิด และมีเหตุผล จะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ตอนระดูบุศลินามาลานางครสา เพื่อออกไปสู้รบกับป็นหีย นางครสาได้ห้ามปรามไม่ให้พระสวามีออกไปสู้รบ เพราะเกรงว่าถ้าหากรบชนะก็จะไม่ดี หรือถ้าแพ้ก็จะเสียชื่อเสียง พระองค์เป็นถึงกษัตริย์ผู้ครองนคร ไม่ควรคู่จะไปสู้รบกับโจรป่า ดังคำกลอนที่ว่า²⁰

☉ เมื่อนั้น

กราบาทบั้งคมประนมกร

พระก็เป็นเอกองค์พงศ์กษัตริย์

ไม่ควรคู่สู้รบกับโจรไพร

ถ้าฉวยเพลิงพล้ำสักร้าย

ให้แต่คนชำนานูการสงคราม

นวลนางครสาสายสมร

ภูธรอย่าได้เสด็จไป

ดำรงราชสมบัติบุรีใหญ่

ถึงมาตรแม้นมีชัยก็ไม่งาม

จะเสียดอดอายุกลางสนาม

ยกทัพติดตามไปต่อตี ฯ

ฯ 6 คำ ฯ

²⁰ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, เรื่องอิเหนา. (พระนคร : กรมศิลปากร จัดพิมพ์, 2510), หน้า 131.

2. เป็นหญิงที่มีจิตใจเข้มแข็ง และยอมรับความจริง เมื่อนางครุสาทรทราบวาระตบุงศึหนา ผู้เป็นพระสวามีตาย และเชิญพระศพมาถึงที่พระเมรุทองแล้ว นางครุสาจึงแต่งตัวเพื่อไปเคารพศพ พระสวามี ดังคำกลอนที่ว่า ²¹

◎ เมื่อนั้น ครั้นทราบวาศพพระสวามี	โหมนางครุสาทรศรี เชิญมาถึงที่พระเมรุทอง
◎ จึงสรรเสริญทรงดำอางอินทรี จัดขมื่นหนุนเนื้อนวลระลอง หวิเกศกันไรใส่กรอบหน้า คุณทลห้อยพลอยเพชรค่าเมือง บรรจงทรงภูษาสีเสวาด ทองกรสุรگانต์สังวาลวาว ช้ำมรงค์ทรงสอดนิ้วพระหัตถ์ ครั้นเสร็จเสด็จลีลา	วาริชาระรดหมดหมอง ทรงสุคนธ์ปนทองอุไรเรือง จอนจินดาแววับประดับเนื่อง อร่ามเรื่องรังรวงคังดวงดาว สไบปีกทองเทศพิ่นขาว สะอิ่งแก้วแพรพราวพรายตา เพชรรัตนพรรณรายทั้งซ้ายขวา ลงจากพลับพลาพนาลัย ฯ

3. เป็นหญิงที่มีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อพระสวามี จนเห็นได้จากตอนนี้นาง ครุสาทูลลาระตุผู้เป็นที่ทั้งสองพระองค์ เพื่อตายตามพระสวามี ด้วยความเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งสัตย์ อธิษฐานแล้วจะได้ไปพบกัน ได้ปรนนิบัติรับใช้ร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่าได้พรากจากกัน ดังบทกลอน ที่ว่า ²²

.....	
ประการหนึ่งซึ่งข้าสุจริต	ผู้ตายมิได้คิดบิดผัน
เดชความสัตย์ของข้านั้น	แม้ทรงธรรมจะตกไปแห่งใด
ขอให้ได้พบสบประสงค์	บำเรอบาทบงสูงจึงได้
ให้ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฤทัย	อย่าให้รู้นิราศกลาดคลาฯ

ฯ 4 คำ ฯ

4. เป็นหญิงที่มีใจเด็ดเดี่ยว และยึดมั่นในจารีตประเพณี พฤติกรรมของนางครุสาตอนนี้จะเห็นได้จากตอนที่นางครุสากราบถวายบังคมลาระตุผู้เป็นที่ของพระสวามี และชักริชของ

²¹ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, เรื่องอิเหนา, หน้า 150.

²² พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, เรื่องอิเหนา, หน้า 152.

พระสวามีขึ้นทูลเหนือศีรษะ รั้าให้พลางตั้งสัตย์อธิษฐาน แล้วฆ่าตัวตายกระโดดเข้ากองไฟตายตามพระสวามี ดังบทกลอนที่ว่า²³

◎ ครั้นครบคำรบสามรอบ	นบนอบน้อมมองคัลงกราบไหว้
จึงชักเอากริชภูวไนย	มาทูลไว้เหนือเกล้าเมาลี
กันแสงพลางทางสมลาธิกรณ	ภูธรได้เคืองบพทศรี
ด้วยกายกรรมแลวจี	ขอย่ามีเวรผูกพัน

.....

3.2.2 ผู้แสดง

ผู้แสดงหรือตัวละครเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะรับบทบาทของตัวละครในการดำเนินเรื่องหรือถ่ายทอดศิลปะทุกด้านสื่อให้คนดูเกิดความเข้าใจ โดยคุณครูเฉลย ได้กล่าวว่า “สมัยก่อนคนน้อย ถ้าเลือกเอาเฉพาะที่มีฝีมือ แม้จะไม่สวยก็ต้องเอา แต่พอมีมากขึ้นก็มีโอกาสเลือกทั้งฝีมือและความสวย นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น ตัวพระจะต้องให้ดูแก่กว่าหรือมีอายุมากกว่าตัวนาง”²⁴ ด้วยเหตุนี้การเลือกผู้แสดงในปัจจุบันสามารถคัดเลือกผู้แสดงได้มากกว่าอดีต

การคัดเลือกผู้แสดง

มีผู้กล่าวถึงการคัดเลือกผู้แสดงเป็นนางครุฑามี 4 ท่าน ดังนี้

นางนพรัตน์ หวังในธรรม กล่าวว่า การคัดเลือกผู้แสดงนั้นต้องประกอบไปด้วย

1. ฝีมือในการรำ ต้องเป็นผู้ที่มีการรำดี ทำร่างกาย ต้องสามารถรำใช้อาวุธกริชได้อย่างสง่างาม เช่นเดียวกับการรำใช้อาวุธกริชของพระ ผสมผสานกับบทรำที่มีความอ่อนช้อย งดงามของตัวนางในการรำเชิดฉิ่ง เพราะถือว่าการรำครุฑาเป็นหลักเป็นสุดยอดของกระบวนท่ารำของตัวนาง
2. มีความตั้งใจจริง อดทนในการฝึกซ้อม ขยันฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ โดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะต้องมีความพอดีกับท่ารำ
3. มีจิตใจที่ดี มีความกตัญญู เสมอต้นเสมอปลายต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอน ซึ่งเป็นเสมือนอย่างหนึ่งในการที่ครูมองศิษย์และเลือกที่จะถ่ายทอดท่ารำให้

²³ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, เรื่องอิเหนา, หน้า 152.

²⁴ ผุสดี หลิมสกุล, หลักการข้อคิดและแนวทางปฏิบัติของละครรำ : ละครใน, การสอนวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 6 และทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 6 ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 20.

4. มีปฏิภาณไหวพริบในการรำ สามารถเก็บรายละเอียดในเรื่องท่ารำได้มากที่สุด รวมทั้งกลวิธีในการรำ”²⁵

นางบุญนาค ทรรทรานนท์ ได้กล่าวถึงวิธีคัดเลือกผู้แสดงไว้ว่า “ครูจะต้องดูว่าผู้ที่มารับการถ่ายทอดนั้นจะสามารถรับได้มากน้อยแค่ไหน ต้องมีความตั้งใจ สามารถเก็บกลเม็ดทุกอย่างได้ดี ต้องสามารถทำได้ที่สุด”²⁶

สำหรับนางอัจฉรา สุภาไชยกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ถ่ายทอดท่ารำครุสาแต่งตัวให้กับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าการรำครุสาแต่งตัวเป็นกระบวนการขั้นต้นก่อนที่จะนำครุสาจะทำพิธีแบบหลา ท่านได้กล่าวถึงการคัดเลือกผู้แสดงที่จะรับบทบาทของนางครุสา ไว้ดังนี้

“การคัดเลือกผู้แสดง ครูจะดูจากบุคลิกลักษณะของตัวละครตามท้องเรื่องเป็นหลัก หลังจากนั้นก็จะเลือกผู้แสดงให้ใกล้เคียงกับลักษณะของตัวละครให้ใกล้เคียงมากที่สุด รองลงมาก็คือความสวยงามของหน้าตา รูปร่าง ได้สัดส่วนของตัวนาง ฝีมือในการรำ ความขยัน อดทนในการฝึกซ้อมที่จะสามารถรับการถ่ายทอดได้หรือไม่ สุดท้ายคือความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ จนทำให้ครูเกิดความเมตตา และอยากจะถ่ายทอดท่ารำให้”²⁷

รองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล ได้กล่าวถึงวิธีเลือกตัวแสดงจะต้องดูจากองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ประการ คือ

“1. ฝีมือและความสามารถ การรำที่จะต้องแสดงความสามารถในการรำ ก็จะต้องพิจารณาฝีมือและความสามารถเป็นอันดับแรก เช่น นางครุสา รำกริชเพื่อฆ่าตัวตายตามสามี หรือ สุหรานาง รำกริชเพื่อบวงสรวงเทพเทวดา เป็นต้น ผู้แสดงต้องมีฝีมือในการรำ รำงาม หรือความสามารถในการแสดงบทบาทที่เรียกว่า “ตีบทแตก” ที่สามารถแสดงได้อย่างครบถ้วนทั้งท่าทางและอรรถรส

2. รูปร่างหน้าตา ถ้าเป็นการรำเป็นตัวนางระบำ ไม่จำเป็นต้องสวยมากนัก เลือกระดับตัวให้เท่ากัน แต่ถ้าเป็นตัวเอก จำเป็นต้องเลือกรูปร่างหน้าตาให้เหมาะสม พระเอก นางเอกต้องสวย พระเอกต้องดูแก่กว่านางเอก และรูปร่างสูงกว่านางเอก

²⁵ สัมภาษณ์ อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์, 19 ตุลาคม 2547.

²⁶ สัมภาษณ์ อาจารย์บุญนาค ทรรทรานนท์, อดีตนาฏศิลป์ 9 สำนักการสังคีต, 11 กุมภาพันธ์ 2547.

²⁷ สัมภาษณ์ อัจฉรา สุภาไชยกิจ, ครู คศ.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์, 28 มกราคม 2548.

นอกจากนี้จะต้องพิจารณาว่าผู้ที่รับการถ่ายทอดนั้น สามารถจะรับได้หรือไม่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดหรือเปล่า ถ้าคนไหนต้องการที่จะรับการถ่ายทอดก็ยินดีที่จะให้ความรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่จะรับการถ่ายทอดด้วย”²⁸

สรุป การคัดเลือกผู้ที่รับบทธาเป็นนางครุสา ได้ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานการรำที่ดี ท่าร่างกาย รวมทั้งลีลาในการรำที่สวยงาม ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัว ที่เกิดจากการฝึกซ้อม จนเกิดความชำนาญ
2. ต้องมีหน้าตาสวยงาม รูปร่างได้สัดส่วนของนาง รวมทั้งมีบุคลิกลักษณะใกล้เคียงกับตัวละคร
3. ต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาแสดง
4. ต้องมีความอดทน ขยันฝึกซ้อม โดยเฉพาะการรำใช้อาวุธท่าต่าง ๆ ต้องมีความเข้าใจในจังหวะหน้าทับของกลอง จึงจะสามารถรำได้ถูกต้องจนเกิดความสวยงาม
5. ต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตัวละคร จึงจะสามารถถ่ายทอดท่ารำ อารมณ์ในเวลาแสดงได้ถูกต้อง จนสามารถถ่ายทอดสื่อให้คนดูเกิดความเข้าใจ
6. ต้องมีความกตัญญูรู้คุณเสมอต้นเสมอปลายต่อครู อาจารย์ที่ให้ความรู้

วิธีการถ่ายทอด วิธีการถ่ายทอดท่ารำครุสาแบบหลายของแต่ละฉบับ มีดังนี้

1. ฉบับนางนพรัตน์ หวังในธรรม ก่อนจะรับการถ่ายทอด ครูจะพาศิษย์ไปไหว้ครู และต่อจากนั้นจะอธิบายบทบาทของตัวละครในการแสดงในเรื่องของจังหวะหน้าทับที่ใช้จะต้องไล่จังหวะของกลองให้ได้ เพื่อที่จะใช้ฟังเวลาเปลี่ยนท่ารำในการรำกริชให้ตรงกับจังหวะของกลอง รวมทั้งวิธีการใช้กริชในการรำ หลังจากนั้นจะทำท่ารำโดยให้รำตามพร้อมทั้งอธิบายสอดแทรกไปพร้อมด้วย เน้นการถ่ายน้ำหนักการใช้แขนและข้อมือให้เห็นความแข็งแรง ในการออกอาวุธของแต่ละท่า การรำต้องสัมพันธ์กับทุกส่วนของร่างกายที่สำคัญต้องรำให้ลงจังหวะหน้าทับของกลอง
2. ฉบับนางบุญนาค ทรรทรานนท์ ก่อนจะทำท่ารำ ศิษย์ได้นำพวงมาลัยมากราบครู เพื่อขอรับการถ่ายทอดท่ารำ ต่อจากนั้นครูได้เล่าถึงตอนที่ครูได้รับการถ่ายทอดท่ารำชุดนี้จากท่านผู้หญิงแล้ว สนิทวงศ์เสณี ให้ฟัง รวมทั้งประสบการณ์ในการแสดง หลังจากนั้นครูจะรำให้ดูและให้รำตาม บอกกลเม็ดในการรำสอดแทรกในเวลาที่ทำท่ารำ เช่น ท่ารำที่ใช้กริชแทงที่ท้อง ต้องทำตัวงอเหมือนกับโดนแทงจริง ๆ แสดงถึงอาการเวลาโดนแทง หลังจากนั้นหมุนตัวกลับมาอีกด้านหนึ่งเพื่อเชือดคอ ต้องเปิดปลายคาง แหงนหน้าขึ้น ทำท่าเชือดคอและหมุนตัวกลับเข้าเวที ก็จะเน้นการ

²⁸ สัมภาษณ์ นางมุสดี หลิมสกุล, อาจารย์ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 8 กุมภาพันธ์ 2548.

ถ่ายทอดความรู้สึกเวลาโดนอาวุธจริงๆ ตัวจะงอเพราะเจ็บ ทำรำก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ จึงจะดูสมจริงและเกิดความสวยงาม

3. **ฉบับรองศาสตราจารย์สุสติ หลิมสกุล** ครูจะอธิบายการรำในชุดนี้ให้ฟังว่า “ต้องรำให้นุ่มนวล สวยงามตามแบบของละครใน แต่ก็แฝงให้เห็นความแข็งแรงของการใช้แขนและข้อมือ ในการออกท่าการรำใช้อาวุธ การยกเขียงบริเวณคอและไหล่ให้เห็นชัดเจน ไม่มากหรือน้อยเกินไป และอธิบายการรำในเพลงสระระหม่าออกแปลง เวลาเดินจะต้องซักเท้าเสมอก่อนที่จะก้าวออกไปให้ลงจังหวะพอดีกับจังหวะของกลอง ต้องรำให้สัมพันธ์และสอดคล้องกันทั้งการใช้ไหล่ แขน ข้อมือ และเท้า ให้พอดีกับจังหวะ และต้องฝึกการใช้กริชให้คล่อง จึงจะรำได้สวย”

วิธีการถ่ายทอดท่ารำแต่ละฉบับจะมีวิธีการถ่ายทอดคล้าย ๆ กัน เช่น ต้องมีการไหว้ครู เพื่อขอรับการถ่ายทอดท่ารำให้จดจำท่ารำได้ถูกต้องและเน้นกลมเม็ดในบางท่าเพื่อให้เกิดความถูกต้องและสวยงาม ต้องรำให้สัมพันธ์

3.2.3 ขั้นตอนในการรำเดี่ยว

จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนในการรำเดี่ยว มีดังนี้

1. ขั้นตอนก่อนฆ่าตัวตาย ประกอบด้วย
 - การตั้งสัจย์อธิษฐาน
 - การสังข์ทาสบรवार
 - การลาญาติพี่น้อง
2. ขั้นตอนการฆ่าตัวตาย ประกอบด้วย
 - การรำรำ
 - การใช้กริชฆ่าตัวตาย แล้วจึงกระโดดเข้ากองไฟ

สำหรับขั้นตอนในการรำเดี่ยว บางฉบับอาจตัดบางขั้นตอน คือขั้นตอนก่อนฆ่าตัวตายออก เหลือเพียงขั้นตอนเดียว คือ ขั้นตอนการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ โอกาสและเวลาที่ใช้ในการแสดง มีจำกัดจึงต้องตัดบางขั้นตอนออก เพื่อความเหมาะสม เหลือไว้เฉพาะขั้นตอนที่สำคัญที่สื่อให้เห็นถึงการฆ่าแบบหลา

ลักษณะการรำ รำครุฑาแบบหลา สามารถแบ่งลักษณะการรำออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก ช่วงกลาง และช่วงท้าย

ช่วงแรก - เป็นการรำตีบทตามบทร้องและทำนองเพลง (บทร้องมีบทเดียวคือบทร้องที่กล่าวถึงการตั้งสัจย์อธิษฐานเพียงบทเดียว)

ช่วงกลางและท้าย - เป็นการรำประกอบทำนองเพลง

เป็นการสมมติว่านางครสาอาบน้ำแต่งตัวมาแล้ว เดินทางมายังพระเมรุทอง ซึ่งมีการสมมติว่า มีพระเมรุตั้งอยู่ตรงกลาง จึงเริ่มด้วยการเปิดตัวผู้แสดงที่ใช้เพลงเสมอ หรือเพลงฝรั่งควง หรือเพลงเร็ว-ลา ที่ใช้ในการเดินทางและต่อด้วยการกราบศพพระสวามี ด้วยการรำไหว้ทั้ง 4 ทิศ หรือทิศเดียว จากนั้นจะเป็นการรำตามบทร้องที่มีความหมายถึงการตั้งสัตย์อธิษฐานระลึมาถึงพระสวามี และต่อด้วยการรำใช้อาวุธเพื่ออวดฝีมือและชั้นเชิงในการใช้อาวุธกริชประกอบการรำ ต่อจากนั้นเป็นการรำตีทำนองเพลงสื่อถึงการกราบลาญาติพี่น้อง หมายถึง 2 กษัตริย์ คือ ระบุปีนจะรากัน และระบุปีกมาหงัน เพื่อขอลาตายตามพระสวามี คือระดูบุศสิหนา และในตอนท้ายของการรำจะเป็นการแบหลาดด้วยการใช้กริชฆ่าตัวตายแล้วจึงกระโดดเข้ากองไฟ

วิธีแสดง ทั้งสามฉบับมีวิธีแสดงดังนี้

1. ฉบับนางพรัตน์ หวังในธรรม เป็นการรำเดี่ยวที่มีบทร้อง

- ช่วงแรก** เปิดตัวผู้แสดงด้วยการรำในเพลงเสมอ จากนั้นรำรำตามบทร้อง ตั้งสัตย์อธิษฐานในเพลงร้อร่าย
- ช่วงกลาง** เป็นการรำประกอบทำนองเพลง สระห่ม่า รำรำการใช้อาวุธกริช ต่อด้วยเพลง ตะเจ็ง – เจ้าเซ็น อวดฝีมือ การรำรำแบบละครใน และรำรำในเพลงโอดแสดงถึงการร้องไห้
- ช่วงท้าย** เป็นการรำประกอบทำนองเพลงฉิ่ง เป็นการรำตีบทที่แสดงถึงการสั่งข้าทาสบริวาร การกราบลา 2 ระดู เพื่อขอลาตาย โดยใช้ทำรำสื่อความหมาย หลังจากนั้นรำรำในเพลงเชิดฉิ่ง อวดฝีมือตามแบบละครใน สุดท้าย ฆ่าตัวตายด้วยการใช้กริชแทงอก ใช้ทำรำสื่อความหมายในเพลงโอดและกระโดดเข้ากองไฟในเพลงเร็ว

2. ฉบับนางบุญนาค ทรรทรานนท์ เป็นการรำเดี่ยวที่มีบทร้อง

- ช่วงแรก** เปิดตัวผู้แสดงด้วยการรำในเพลงเร็วและลา จากนั้นรำรำตามบทร้อง ตั้งสัตย์อธิษฐาน ในเพลงร้อร่าย
- ช่วงกลาง** เป็นการรำประกอบทำนองเพลง ตะเจ็ง – เจ้าเซ็น อวดฝีมือการรำรำแบบละครใน และรำรำในเพลงโอดแสดงถึงการร้องไห้
- ช่วงท้าย** เป็นการรำประกอบทำนองเพลง สระห่ม่า อวดฝีมือการใช้อาวุธและใช้กริชฆ่าตัวตายด้วยการแทงที่ท้องและเชือดคอในเพลงโอด

3. ฉบับรองศาสตราจารย์สุสติ หลิมสกุล เป็นการรำเดี่ยวที่ไม่มีบทร้อง

- ช่วงแรก** เปิดตัวผู้แสดงด้วยการรำในเพลงฝรั่งควง
- ช่วงกลาง** เป็นการรำประกอบทำนองเพลง สระห่ม่า รำรำการใช้อาวุธกริช และรำรำในเพลงโอดแสดงถึงการร้องไห้

ช่วงท้าย เป็นการรำประกอบทำนองเพลงเชิดฉิ่ง อดฝีมื้อรำรำแบบละครใน และท้ายเพลงเชิดฉิ่งต่อเพลงโอด ใช้กริชฆ่าตัวตายด้วยการแทงที่ท้อง และเชือดคอ

ทิศทางการใช้ในการรำ การรำครุฑาแบบหลายจะเป็นการรำในลักษณะวนไปทางซ้ายรอบพระเมรุในลักษณะรำทั้ง 4 ทิศ ของทุกเพลง หรือบางเพลงอาจจะรำเพียงทิศเดียวก็ได้ ซึ่งมีทั้งการรำหันหน้าเข้าพระเมรุ หันหลังให้พระเมรุ และหันข้างให้พระเมรุ

อารมณ์ของผู้แสดง นางครุฑาจะอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจ สะเทือนใจอย่างมากจนถึงขั้นสามารถตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ ด้วยความเต็มใจ และแสดงอารมณ์ความเคียดเคี้ยว กล้าหาญ โดยสื่อด้วยท่ารำที่เสื่ออาวุธกริชระดับศึรยะและกบปลายกริชอย่างแรงลงที่อกหรือท้องและเชือดคอ หลังจากนั้นก่อนหมดลมหายใจจึงกระโดดเข้ากองไฟตามพิธีแบบหลาย

ขั้นตอนการรำเดี่ยวเหมือนกัน 2 ฉบับ คือ ฉบับนางนพรัตน์ หวังในธรรม และฉบับนางบุญนาค ทรรทรานนท์ มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนฆ่าตัวตาย และขั้นตอนการฆ่าตัวตาย ส่วนฉบับรองศาสตราจารย์สุสดี หลิมสกุล จะต่างจาก 2 ฉบับแรก มีเพียง 1 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการฆ่าตัวตาย ส่วนลักษณะการรำทั้ง 3 ฉบับ เหมือนกัน แบ่งการรำออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก รำตามบทร้อง (เฉพาะฉบับนางนพรัตน์ หวังในธรรม และฉบับนางบุญนาค ทรรทรานนท์) ช่วงกลาง และช่วงสุดท้าย รำตามทำนองเพลง สำหรับทิศทางการรำ เป็นการรำวนไปทางซ้ายเช่นเดียวกับการเผาศพในประเพณีของไทย ที่เดินซีกศพเวียนไปทางซ้าย การเวียนซ้ายแสดงถึงงานอวมงคล ซึ่งจะทำตรงข้ามกับงานมงคล อารมณ์ของตัวละครอยู่ในอารมณ์เศร้า อาลัยรัก สะเทือนใจ แต่แฝงไว้ด้วยความภูมิใจ

3.2.4 บทร้องและเพลงที่ใช้ในการรำเดี่ยว

เพลงที่ใช้ในการรำครุฑาแบบหลาย ประเภทของการรำเดี่ยว ประกอบด้วยเพลงหลาย ๆ เพลงและในการศึกษาการรำทั้ง 3 แบบ ใช้เพลงประกอบแตกต่างกัน รวมทั้งจำพวกเพลงไม่เท่ากัน ซึ่งแต่ละเพลงมีความหมายและอารมณ์สอดคล้องกับการแสดง จำนวนเพลงที่ใช้ในการรำเดี่ยวครุฑาแบบหลายของครูทั้ง 3 ท่าน มีทั้งหมด 11 เพลง ดังนี้

ความหมายของเพลง

1. เพลงเสมอ เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาไป-มาในระยะใกล้ของตัวละคร จัดเป็นเพลงเสมอธรรมดา²⁹

²⁹ ณรงค์ชัย ปิฎกัรัชต์, สารานุกรมไทย. (ธนาคารกรุงเทพ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช), หน้า 445.

2. เพลงเร็ว เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกริยาไป-มาของตัวละครเรียกเพลงเร็ว มีอัตราชั้นเดียว นอกจากใช้ประกอบการแสดงโขน-ละครแล้วยังนิยมนำไปบรรเลงต่อท้ายรำหรือระบำ มักเรียกเพลงช้าเพลงเร็ว³⁰

3. เพลงฝรั่งควง เป็นเพลงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงฝรั่งเร็ว เป็นเพลงทำนองเก่าประเภทหน้าทับสองไม้ มีท่อนเดียว ร้อยโทษิต สุนทร โชติ ได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นและตัดแต่งเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเก่าเมื่อ พ.ศ.2490³¹ แต่ในการรำครุฑแบบหลา เพลงฝรั่งควงที่ใช้เป็นเพลงอัตราสองชั้น ลักษณะจังหวะธรรมดา คือ มีจังหวะสม่ำเสมอ ไม่ช้าและเร็วเกินไป เป็นเพลงเริ่มต้นเพื่อเปิดตัวผู้รำ

4. เพลงรื้อรำ เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงละครนอก ละครใน ละครนอกใช้เพลงรื้อรำนอก ละครในใช้เพลงรื้อรำใน การร้องทำนองรื้อรำเป็นการร้องทอดจังหวะให้ช้า และสอดแทรกเสียงเอื้อนพอสสมควร ร้องเฉพาะต้นเสียง ส่วนลูกคู่จะร้องช้าค้ำนั้น จากนั้นจึงต่อด้วยการร้องรำธรรมดา การร้องรื้อรำนี้ นิยมใช้ในบทบาทของตัวละครที่เริ่มเปลี่ยนอิริยาบถที่สำคัญ ๆ ไม่ใช่ร้องพร่ำเพรื่อทั่วไป³² เพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์เศร้าสะเทือนใจ จากการสูญเสีย

5. เพลงสระหม่า เป็นเพลงสำเนียงชาวอัตราชั้นเดียว ใช้บรรเลงประกอบการรำอาวุธ เช่น กริช กระบี่กระบอง เป็นต้น นิยมบรรเลงต่อท้ายด้วยเพลงแปลงซึ่งมีจังหวะเร็ว ติลารุกเร้าอารมณ์³³ เพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์ที่ตื่นเต้น เร้าใจ รุกเร้า ความรู้สึกจากเสียงปีและกลอง

6. เพลงตะเจ็ง เป็นเพลงสองชั้น ทำนองเก่า ใช้ประกอบการแสดงละคร และประกอบในเพลงระบำ นิยมใช้ควบคู่ไปกับเพลงเจ้าเซ็นหรือแขกเจ้าเซ็น เรียกรวมกันว่า “ตะเจ็ง-เจ้าเซ็น” ใช้เป็นเพลงร้องในระบำดาวดึงส์ที่ขึ้นต้นว่า “ดาวดึงส์เทวโลกมโหฬาร” และใช้ในฝรั่งรำทำ ตามบทของสุหรานาง ตอนท้าวดาหาวงสรวง จากบทละครพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 2 เรื่องอิเหนา³⁴

7. เพลงเจ้าเซ็น เป็นเพลงประกอบระบำ และใช้ประกอบการแสดงละคร เป็นทำนองเก่า มีสำเนียงแขก เช่น รำตะเจ็งออกเจ้าเซ็น ในระบำดาวดึงส์ เป็นสองไม้ และเพลงเร็วในเพลงเรื่องระบำสี่บท หรือเรียกอีกอย่างว่า เรื่องพระทอง ฯลฯ³⁵

³⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 370.

³¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 248.

³² เรื่องเดียวกัน, หน้า 369-370.

³³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 424.

³⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 166.

³⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 105.

จะเห็นได้ว่า เพลงตะเข็ง-เจ้าเซ็น มักจะบรรเลงคู่กันเสมอ ดังปรากฏในการแสดงชุดอื่น ๆ เช่น ระบำดาวดึงส์ ระบำอ่องหงิด เป็นต้น

8. เพลงโอด เพลงหน้าพาทย์สำหรับประกอบกริยาร้องไห้ เสียใจ โศกเศร้าของตัวละคร ใช้ทั่วไปทั้ง โขน ละคร และลิเก เพลงนี้นางครสาจะอยู่ในอารมณ์เศร้า ร้องไห้คร่ำครวญ และอีกช่วงหนึ่งของการรำจะใช้เพลงนี้ตอนที่นางครสาใช้กริชแทงตัวตาย ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ต้องแสดงความเดือดเดี่ยวกล้าหาญ

9. เพลงฉิ่ง ในการรำครสาแบบหลา เพลงฉิ่งจะเป็นเพลงบรรเลงการตีบท โดยไม่มีบทร้อง ใช้ทำรำเป็นสื่อบอกเล่าท่าสปรวิวาร และกราบระตูผู้เป็นที่ คือระตูปีนจะร่ากัน และระตูปีกมาหั้น เพลงนี้นางครสาอยู่ในอารมณ์ที่แสดงถึงการสูญเสีย พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก

10. เพลงเชิดฉิ่ง เพลงหน้าพาทย์ประกอบกริยาไล่จับกันของตัวละคร ทำนองเพลงเหมือนเพลงเชิดกลอง แต่ใช้ฉิ่งตีประกอบจังหวะ โดยไม่ตีกลองตัดจึงเรียกว่า “เชิดฉิ่ง” นอกจากการไล่จับกันของตัวละคร ยังใช้ใน โอกาสที่ต้องการสร้างความใจจดใจจ่อแก่ผู้ชมการแสดง เช่น ตอนพระรามแผลงศร ในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางศุภลักษณ์วาดรูป ในเรื่องอุณรุท ตอนนางรจนาเสียดวงมาลัย ในเรื่องสังข์ทอง ฯลฯ³⁶ สำหรับการรำครสาแบบหลานั้น เพลงเชิดฉิ่งถือเป็นการรำอวดฝีมือ มุ่งหมายถึงความสวยงามของกระบวนท่ารำ และประกอบกริยาในการใช้อาวุธกริชในตอนต้นของทำนองเพลงเชิดฉิ่ง ส่วนในตอนท้ายของทำนองเพลงจะเน้นอารมณ์ ความรู้สึกครั้งสุดท้ายของนางครสาก่อนที่จะฆ่าตัวตาย เพลงนี้นางครสาจะอยู่ในอารมณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมสมาธิให้แน่นแน่วครั้งสุดท้ายก่อนฆ่าตัวตาย

11. เพลงรวเวลาเดียว เพลงรวทำนองหนึ่ง เป็นเพลงหน้าพาทย์ใช้ประกอบการแสดงทั่วไปทั้งใน โขน ละคร ลิเก ระบำ รำต่าง ๆ หรือใช้ในพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู ทำขวัญนาคน เพลงนี้มีความหมายถึงการร้ายเวทย์มนต์คาถา การล่องหนหายตัว การเนรมิตกายใหม่ การแสดงอิทธิฤทธิ์เดชหรือการแสดงพฤติกรรมตื่นเต้นระทึกใจของตัวละคร³⁷ เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของการรำครสาแบบหลา ซึ่งจะต่อจากเพลงโอด หลังจากฆ่าตัวตายแล้ว นางครสาได้กระโดดเข้ากองไฟ ซึ่งในการรำเดี่ยวไม่นิยมให้ผู้แสดงตายกลางโรง จึงใช้เพลงรววิ่งเข้าเวทีแทนการล้มกลางเวที

สำหรับเพลงที่นำไปใช้ในการรำครสาแบบหลาในแต่ละฉบับ จะมีการนำไปใช้ต่างกัน ซึ่งจะขอกว่าในหัวข้อต่อไป

³⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 130.

³⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 361.

เพลงที่ใช้ในการรำตราแบบหลา

โดยแยกให้เห็นของครูแต่ละฉบับดังนี้

1. ฉบับนางนพรัตน์ หวังในธรรม มีเพลงที่ใช้ในการรำ รวม 8 เพลง คือ เพลงเสมอ เพลงรื้อร้าย เพลงสระห่ม่า เพลงตะเข้ง-เจ้าเซ็น เพลงโอด เพลงเชิดฉิ่ง เพลงโอด (ซ้ำ) และเพลงร้ว (มีเพลงซ้ำ 1 เพลง จึงไม่นับรวมจำนวนเพลง)

ลำดับเพลงที่ 1 เพลงเสมอ ใช้ในการเปิดตัวผู้แสดง จากในเวทีออกมาตรงกลางเวที

ลำดับเพลงที่ 2 เพลงรื้อร้าย ใช้ในการรำช่วงแรก รำตามบทร้อง “ตั้งสัตย์อธิษฐาน” จะรำวนไปทางซ้าย ลักษณะ 4 ทิศ ในอารมณ์เศร้าสะเทือนใจอย่างมาก เหมือนคนที่ขาดสติ โดยมีบทร้องดังนี้

“ครั้นเสร็จตั้งสัตย์อธิษฐาน เขวมาลัยกราบงามสามท่า
เห็นเพลิงพลุ่งรุ่งโรจน์โชดนา ก็แบหลาโจนเขาในอัคคี”

บทร้องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นตามแนวความเชื่อของพิธีกรรมแบบหลาในวิถีชีวิตที่เชื่อว่าการทำพิธีแบบหลาจะเข้าไปพบกับสามิ และจะได้ปรนนิบัติรับใช้สามิในโลกภายใน ด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงถูกนำมาถ่ายทอดอยู่ในการแสดง คือการตั้งสัตย์อธิษฐานของนางครสาด้วยการรำรำตามบทร้องในเพลงรื้อร้าย

ลำดับเพลงที่ 3 เพลงสระห่ม่า ใช้ในการรำกริขอวัดฝีมือการรำรำ เป็นการรำประกอบทำนองเพลง ในช่วงกลางของการรำรำ รำวนไปทางซ้าย ลักษณะ 4 ทิศ ในอารมณ์เศร้าที่ควบคุมสติ

ลำดับเพลงที่ 4 เพลงตะเข้ง-เจ้าเซ็น เป็นการรำประกอบทำนองเพลงในช่วงกลางของการรำ รำวนไปทางซ้ายลักษณะ 4 ทิศ ในอารมณ์เศร้าที่มีสติ

ลำดับเพลงที่ 5 เพลงโอด เป็นการรำประกอบทำนองเพลง ในช่วงกลางของการรำ แสดงถึงการร้องไห้ คร่ำครวญ รำตรงกลางของเวที หันหน้าเข้าพระเมรุในอารมณ์สะเทือนใจที่ถูกกระตุ้นอารมณ์จนถึงขั้นร้องไห้ด้วยความเศร้าโศก

ลำดับเพลงที่ 6 เพลงฉิ่ง เป็นการรำประกอบทำนองเพลงในช่วงท้ายของการรำ เป็นการรำตีบท หรือท่ารำ ที่สื่อให้เห็นถึงการสั่งฆ่าทาสบริวารของนางครสา และการกราบลา 2 ระตู โดยการรำหันหลังให้พระเมรุในหน้าตรง ในอารมณ์เศร้าเริ่มลดลงด้วยการตั้งสติ

ลำดับเพลงที่ 6 เพลงโอด (ซ้ำ) เป็นการรำประกอบทำนองเพลง ช่วงสุดท้ายด้วยการใช้กริชฆ่าตัวตายหมุนตัวเข้าเวที เสมือนเป็นการเข้าสู่กองไฟ ด้วยความภาคภูมิใจ เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ

3. ฉบับรองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล มีจำนวนเพลงที่ใช้ในการแสดง รวม 5 เพลง (มีเพลงซ้ำ 1 เพลง จึงไม่นับในการรวมจำนวนของเพลง) ได้แก่ เพลงฝรั่งควง, เพลงสระระหม่า, เพลงตะเข็ง-เจ้าเซ็น, เพลง โอด, เพลงเชิดฉิ่ง และเพลงโอด (ซ้ำ)

ลำดับเพลงที่ 1 เพลงฝรั่งควง ใช้ในการเปิดตัวผู้แสดงจากในเวทีออกมาตรงกลางเวที

ลำดับเพลงที่ 2 เพลงสระระหม่า เป็นการรำประกอบทำนองเพลงในช่วงแรก ในการรำอวดฝีมือ ชั้นเชิงการใช้อาวุธ รำหันหลังให้พระเมรุ หน้าตรงเพียงทิศเดียวด้วยอารมณ์เศร้า

ลำดับเพลงที่ 3 เพลงตะเข็ง-เจ้าเซ็น เป็นการรำประกอบทำนองเพลงในช่วงกลางรำวนไปทางซ้ายในลักษณะ 4 ทิศ หน้าหน้าเข้าหาพระเมรุ ด้วยอารมณ์เศร้า

ลำดับเพลงที่ 4 เพลงโอด เป็นการรำประกอบทำนองเพลงในช่วงท้าย รำหันหลังให้พระเมรุ หน้าตรงเพียงทิศเดียว ด้วยอารมณ์เศร้าโศกอย่างมาก

ลำดับเพลงที่ 5 เพลงเชิดฉิ่ง เป็นการรำประกอบทำนองเพลงในช่วงท้าย รำหันหลังให้พระเมรุ หน้าตรงเพียงทิศเดียว เสมือนเป็นการรวบรวมสมาธิให้แน่นแนก่อนตัดสินใจฆ่าตัวตาย

ลำดับเพลงที่ 6 เพลงโอด (ซ้ำ) เป็นการรำประกอบทำนองเพลงในช่วงสุดท้าย โดยการรำหน้าตรง หันข้างให้พระเมรุ ด้วยการใช้กริชฆ่าตัวตาย หมุนตัวเข้าเวที เสมือนกับเป็นการเข้าสู่กองไฟ ด้วยความภาคภูมิใจ เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ

สรุป การรำครุฑบาแลหรือรำกริชครุฑบาแล ในรำเดี่ยว จะมีบทร้องเพียงบทเดียวคือ บทร้องที่กล่าวถึงการตั้งสัตย์อธิษฐาน ส่วนเพลงที่ใช้ประกอบในการแสดงมีมากที่สุดจำนวน 9 เพลง ในฉบับของนางนพรัตน์ หวังในธรรม ส่วนอีก 2 ฉบับ คือฉบับนางบุญนาค ทรพรทรานนท์ และรองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล มีจำนวนเท่ากัน คือ 6 เพลง และทั้ง 3 ฉบับจะมีเพลงที่ใช้ซ้ำกัน คือ เพลงโอด ซึ่งในที่นี้เพลงที่ซ้ำ จะไม่นับรวมจำนวนของเพลงทั้งหมด การที่จำนวนของเพลงไม่เท่ากันอาจเป็นเพราะ โอกาสที่นำไปใช้ และเรื่องของเวลาที่ใช้แสดง ดังนั้นจำนวนเพลงที่ใช้จึงมีความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา

ตารางที่ 4 : ตารางลำดับเพลงที่ใช้ประกอบการรำตราสแบบหลาทั้ง 3 ฉบับ

ฉบับ นางนพรัตน์ หวังในธรรม	ฉบับ นางบุญนาค ทรรทรานนท์	ฉบับ รองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล
1. เพลงเสมอ 1 นาที 2. เพลงรื้อร้อย 1 นาที (มีเนื้อร้อง) 3. เพลงสระห่ม่า 7 นาที 4. เพลงตะเจ็ง-เจ้าเซ็น 5 นาที 5. เพลงโอด 1 นาที 6. เพลงนึ่ง 3 นาที 7. เพลงเชิดฉิ่ง 7 นาที 8. เพลงโอด 1 นาที (ซ้ำ) 9. เพลงร้ว 1 นาที	1. เพลงเร็ว 2 นาที 2. เพลงรื้อร้อย 1 นาที (มีเนื้อร้อง) 3. เพลงตะเจ็ง-เจ้าเซ็น 4 นาที 4. เพลงโอด 1 นาที 5. เพลงสระห่ม่า 5 นาที 6. เพลงโอด (ซ้ำ) 1 นาที	1. เพลงฝรั่งควง 1 นาที 2. เพลงสระห่ม่า 5 นาที 3. เพลงตะเจ็ง-เจ้าเซ็น 8 นาที 4. เพลงโอด 1 นาที 5. เพลงเชิดฉิ่ง 2 นาที 6. เพลงโอด (ซ้ำ) 1 นาที
รวม 8 เพลง 27 นาที	รวม 5 เพลง 14 นาที	รวม 5 เพลง 18 นาที

จากตารางจะเห็นได้ว่าเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงชุดตราสแบบหลา หรือรำกริชตราส แต่ละเพลงได้นำมาใช้สื่อความหมายสอดคล้องตามอารมณ์บทบาทและเนื้อเรื่อง ซึ่งทำให้มีการใช้เพลงที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเพลงที่ใช้เปิดตัวผู้แสดงจะแตกต่างกัน และมีจำนวนเพลงไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า เพลงที่เป็นส่วนประกอบของการแสดงทั้ง 3 แบบมีเพลงที่ใช้เหมือนกันคือ เพลงสระห่ม่า ตะเจ็ง-เจ้าเซ็น และเพลงโอด

3.2.5 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง

วงดนตรีที่ใช้ประกอบการรำตราสแบบหลา ประกอบไปด้วยวงดนตรี 2 วงผสมกัน คือ วงปี่พาทย์เครื่องห้า และวงปี่ชวากลองแขก

1. วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย ปี่ใน ระนาดเอก ฉิ่งวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด และฉิ่ง

ภาพที่ 17 วงปี่พาทย์เครื่องห้า

ที่มา : สำเนาภาพจากหนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

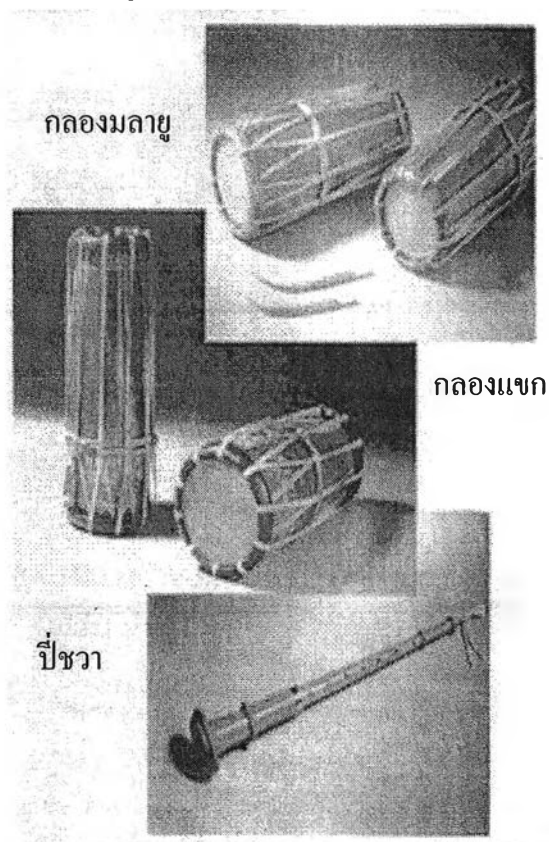
2. วงปี่ชวากลองแขก ประกอบด้วย ปี่ชวา 1 เล้า กลองแขก 1 คู่ และฆ้องโหม่ง 1 ใบ

วงปี่ชวากลองแขก

วงปี่ชวากลองมลายู

กลองมลายู

กลองแขก

ปี่ชวา

ภาพที่ 18 วงปี่ชวา

ที่มา : จากหนังสือดนตรีไทย โครงสร้างอิริยาบถศัพท์และสาระสังเขป
และจากหนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์

ในการบรรเลงประกอบการรำครุฑแบบหลา วงปี่พาทย์จะบรรเลงร้องส่งคำทั่วไป ส่วนวงปี่ชวากลองแขกจะบรรเลงเพลงในชุดสระระหม่า แต่ถ้าเป็นของชวาจะใช้วงปี่ชวากลองมลายู

สระหว่า คือ ชื่อเพลงชนิดหนึ่ง เป็นเพลงที่ใช้ปี่ชวาและกลองแขกบรรเลงทำนอง ทำนองเล่นกระบี่กระบองเรียกว่า สระหว่า บรรเลงตอนที่เล่นกีฬาต่าง ๆ มีรำดาบ รำง้าว เป็นต้น ในประเทศอินโดนีเซีย คำว่า สระหว่า มีความแยกกันว่า

สะ	หมายถึง	หนึ่ง
ระหว่า	หมายถึง	จังหวัด
เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกัน หมายถึง หนึ่งจังหวัด ³⁸		

สระหว่าจัดเป็นประเภทของเพลงเรื่อง คือประกอบด้วยทำนองเพลง 3 ทำนอง ได้แก่ สระหว่า, โยน, และแปลง สระหว่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่³⁹

1. สระหว่าไทย จะมีจังหวัด โจ้ง จ๊ะ โจ้ง จ๊ะ โจ้ง จ๊ะ ดิง ดิง ทั้ง
2. สระหว่าแขก จะมีจังหวัด ป๊ะ ป๊ะ ทั้ง ทั้ง

นอกจากนี้สระหว่าไทย และสระหว่าแขก ยังใช้บรรเลงประกอบการรำรำของตัวละครที่ต่างระดับกัน

- สระหว่าไทย ใช้กับตัวละครสูงศักดิ์หรือตัวเอก เช่น อิเหนา สุหรานาง และครสา
- สระหว่าแขก ใช้กับตัวละครที่เล็ยง เช่น ประสันดา ปุนดา กะระตาหลา และยะรุเคะ

นอกจากนี้ นายมนตรี ตราโมท ได้กล่าวว่า “วงกลองแขกปี่ชวา เราได้แบบแผนมาจากชวาคืออินโดนีเซีย เข้าใจว่า นำเข้ามาราวสมัยพระเจ้าบรมโกศ เพื่อประกอบการแสดงเรื่องอิเหนาก็เพราะการแสดงเรื่องอิเหนานี้เอง จึงนำวงกลองแขกปี่ชวาเข้ามาใช้ประกอบการรำ เช่น รำกริช เป็นต้น แต่ของชวาจริง ๆ นั้นใช้ปี่ชวา 1 เล้า กลองแขก 2 ลูก และโหม่ง แต่พอมาเป็นของไทย ใช้ฉิ่งแทนโหม่ง วงกลองแขกปี่ชวานอกจากใช้ในการแสดงละครแล้ว ยังใช้ประกอบพระราชพิธีด้วย โดยบรรเลงคู่กับวงปี่พาทย์ แต่จะต่างกันตรงที่เพลงบรรเลงคนละเพลงกัน”⁴⁰

กลองทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างกันตรงวัสดุที่ใช้สำหรับเร่งเสียงและความยาวของหุ่นกลอง กลองแขก ใช้หวาย เป็นเครื่องโยงเร่งเสียง และมีห่วงทำด้วยหวายสำหรับเร่งเสียงให้ตั้งหรือหย่อนตามความประสงค์ กลองมลายู ใช้หนังเป็นเครื่องโยงเร่งเสียง และรัดอกด้วยหนัง เพื่อ

³⁸ สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา, เพลงสระหว่าไทยเพลงในพระราชพิธี. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2544), หน้า 72.

³⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 72-73.

⁴⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 73.

เร่งเสียงให้ดังหรือห่อนตามความประสงค์ สำหรับหุ่นหรือลักษณะของกลองทั้ง 2 ชนิดนั้น กลองมลายูจะมีลักษณะป้อมและสั้นกว่ากลองแขก มีไม้สำหรับตีกลอง ส่วนกลองแขกใช้มือตี

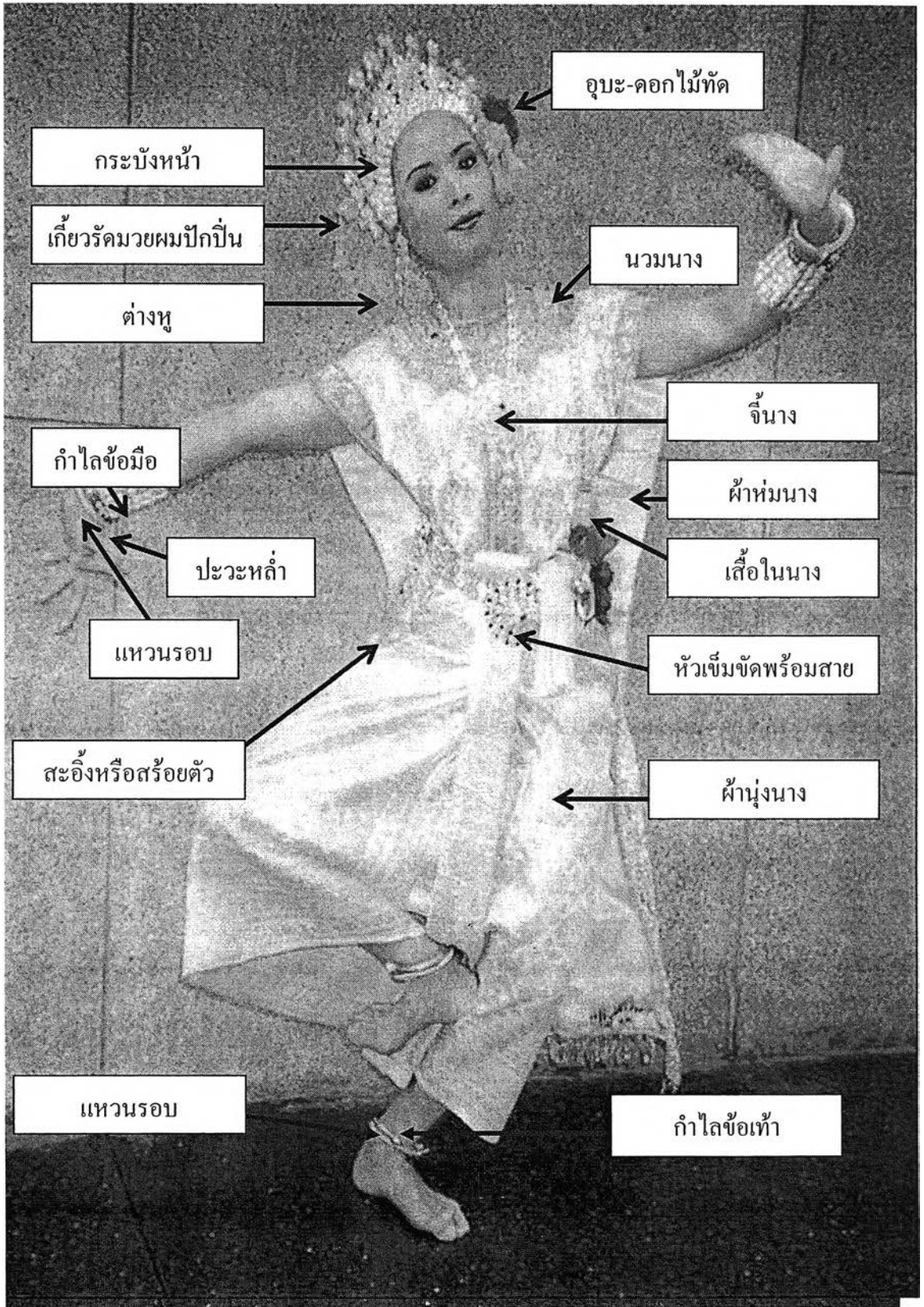
ดังนั้น การรำครสาแบบหลาจึงใช้วงปี่ชวา กลองแขก บรรเลงจังหวะหน้าทับสระระหม่าไทย หรือสระระหม่าใหญ่ ประกอบกริยาทำทางของผู้แสดงในตอนรำกริช เพื่อให้จังหวะรุกเร้ากับท่ารำที่ต้องแสดงความสามารถชั้นเชิงในการใช้อาวุธกริช เป็นการวัดความสามารถของผู้รำ ท่ารำจะต้องลงจังหวะให้พอดีกับจังหวะหน้าทับ เพราะฉะนั้นผู้แสดงต้องมีความเข้าใจและฟังจังหวะหน้าทับออก และมีการฝึกฝนเป็นอย่างดี ถึงจะถ่ายทอดการรำที่คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงเข้ากับจังหวะของกลอง ด้วยท่าทางที่สง่างามและในการเปลี่ยนท่ารำจะฟังจังหวะของกลองเป็นหลัก ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของเพลงที่บรรเลงในการรำครสาแบบหลา หรือรำกริชครสา และในการรำอาวุธอื่น ๆ

3.2.6 เครื่องแต่งกาย

การแสดงชุด ครสาแบบหลา หรือ กริชครสา สามารถแต่งกายได้ 2 แบบ คือ

1. การแต่งกายแบบไทย
2. การแต่งกายแบบชวา

1. การแต่งกายแบบไทย หมายถึง การแต่งกายขึ้นเครื่องนาง ถ้าเป็นการแสดงที่อยู่ในละคร นางครสาจะเปลี่ยนเครื่องทรงตามเนื้อเรื่องสำหรับตอน แบบหลา นางครสาจะแต่งขึ้นเครื่องนางสีขาว (สีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ใจ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ของนางครสาที่มีต่อพระสวามี ด้วยการทำแบบหลาตายตามพระสวามีด้วยความเต็มใจ) ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ภาพที่ 19 : ภาพเครื่องแต่งกายแบบไทย
ที่มา : สำเนาภาพจาก นางนฤมล ฉ นคร

1.1 เครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย ⁴¹

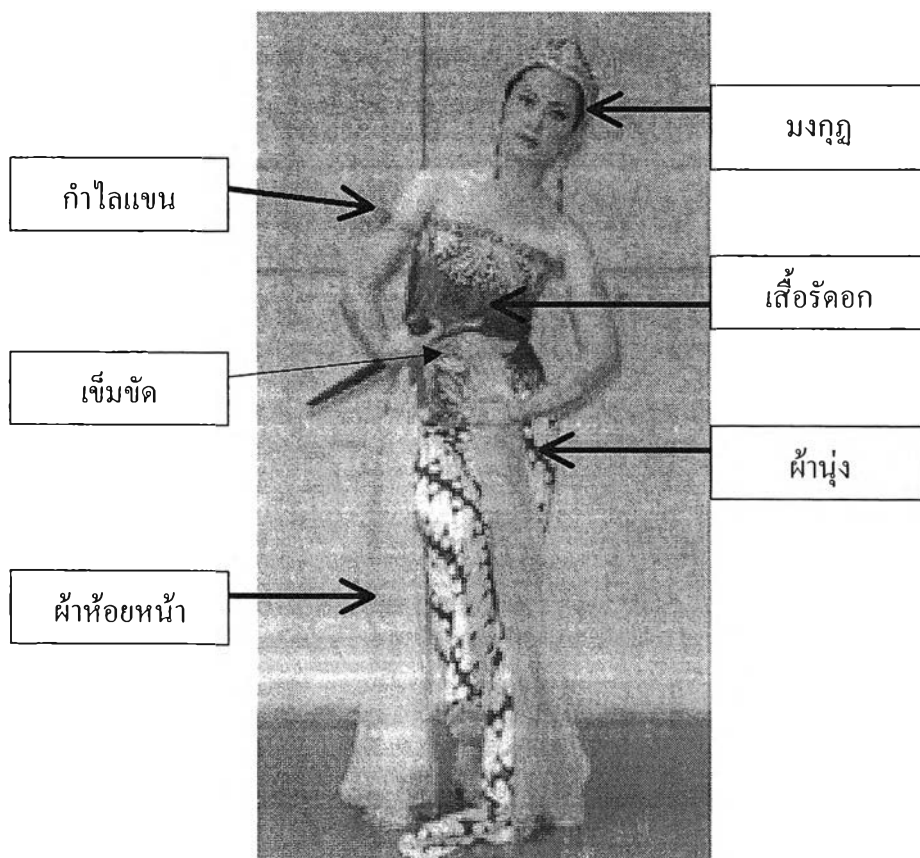
- เสื้อในนาง เป็นเสื้อไม่มีแขน ใช้สวมเป็นตัวในก่อนห่มผ้า
- ผ้าถุงนาง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือพระภูษา เป็นผ้ายกไหมเงินหรือทอง
- ผ้าห่มนาง มีอยู่ 2 แบบ คือ ห่มคลุมไหล่ และห่มดอง
- นวมนาง ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอหรือสร้อยนวมใส่ทับผ้าห่มนาง

1.2 เครื่องประดับ ประกอบด้วย ⁴² ดังนี้

- จี๋นาง เป็นโลหะที่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน 3 ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝังพลอยสีแดง
- สะอิ่ง (สร้อยตัว) ทำด้วยลูกปัดโลหะชุบทองลายเม็ดมะยมยาว 57 นิ้ว ส่วนใหญ่การใส่สะอิ่งจะใส่ทั้ง 2 ข้าง เหมือนการใส่สังวาลของพระในบางกรณีอาจอนุโลมใส่เพียงข้างเดียวก็ได้
 - หัวเข็มขัดพร้อมสาย หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะลดชั้นระดับ 3 ชั้น ชุบทอง หัวเข็มขัดประดับเพชร ฝังพลอยแถวที่ปลายยอดหัวเข็มขัดตรงกลาง สายเข็มขัดทำด้วยโลหะลายดอกประจำยาม ชุบทองมีหัวเกี่ยว สายลายถักทางมะพร้าว ชุบทอง
 - กำไลข้อมือ เป็นกำไลแฉงทำด้วยโลหะชุบเงิน ฝังเพชรเทียม 4 แถว 1 คู่
 - ปะวะหล่ำ ทำด้วยลูกปัดสีแดงและลูกปัดโลหะชุบทอง เป็นลายเม็ดมะยม ร้อยสลับกันเป็นสร้อยข้อมือ
 - แหวนรอบ ทำด้วยโลหะชุบทอง เป็นลวดคชเป็นวงเรียงซ้อนกันเหมือนสปริงโค้งเป็นวงรอบข้อมือ ข้อเท้า
 - ลูกไม้ปลายมือ เป็นสร้อยข้อมือ มีห้อยตุ้งติ้งด้วยดอกไม้ใบไม้ ปัจจุบันไม่นิยมใช้ จะใช้เฉพาะตัวละครที่มีบทบาทเด่นชัดและกล่าวถึงเท่านั้น
 - ต่างหู ทำด้วยโลหะชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝังพลอยสีแดง (เครื่องประดับชนิดนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
 - กระบังหน้า เป็นกระบังหน้าเงินประดับเพชร ใส่เกี่ยวรัดมวยผม ปักปิ่น
 - อุบะดอกไม้ทัด ประดับอยู่ตรงข้างกระบังหน้า พระอยู่ด้านขวา นางอยู่ด้านซ้าย อุบะทำด้วยดอกมะลิร้อยเป็นพวง ดอกไม้ทัดนิยมเป็นดอกกุหลาบ

⁴¹ กรมศิลปากร, เครื่องแต่งกายละครและการพัฒนา : การแต่งกายยืนเครื่องละครใน. (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2547), หน้า 155.

⁴² เรื่องเดียวกัน, หน้า 205.

ภาพที่ 20 : ภาพเครื่องแต่งกายแบบชวา

ที่มา : สำเนาภาพจากรองศาสตราจารย์สุสติ หลิมสกุล

2. การแต่งกายแบบชวา หมายถึง เครื่องแต่งกายยืมเครื่องนางแบบชวา สืบเนื่องจากเครื่องประดับศีรษะ ถ้าใส่เป็นมงกุฎจะเป็นการแต่งกายยืมเครื่องเช่นเดียวกับยืมเครื่องละครไทย⁴³ ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ

2.1 เครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย ดังนี้

- เสื้อรัดอก ทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ขลิบดินทอง ปักลวดลายด้วยดินทอง
- ฟ้านุ่ง ลวดลายเป็นแบบชวา
- ผ้าห่อหน้า เนื้อบางผืนยาว ห้อยชาย 2 ข้าง ผ้าห่อหน้านี้เป็นเอกลักษณ์ของชวาที่ขาดไม่ได้

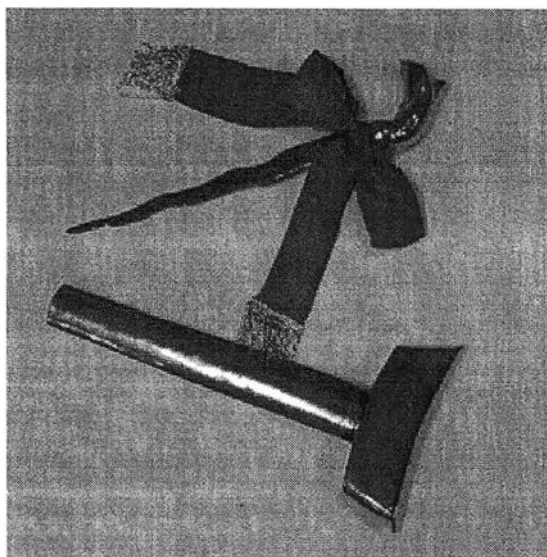
2.2 เครื่องประดับ ประกอบด้วย ดังนี้

- มงกุฎ แบบของชวาลักษณะคล้ายกระบังหน้าของไทย

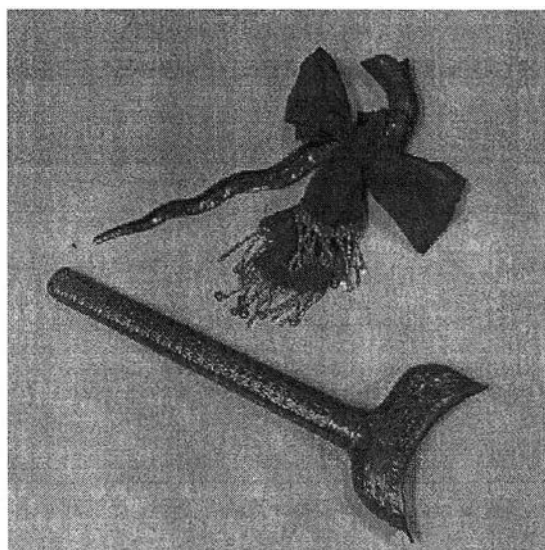
⁴³ สัมภาษณ์ นางจันทนา เขียมสกุล, อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 7 กันยายน 2548.

- กำไลแขน ทำด้วยโลหะชุบทอง ประดับเพชรและพลอยสำหรับรัดคั้นแขน
- หัวเข็มขัดพร้อมลาย ใช้อย่างเดียวกับของไทย
- ต่างหู จะใช้ต่างหูยาว มีลักษณะเป็นพวง ๆ
- สร้อยคอ ทำด้วยโลหะชุบทอง ประดับเพชรและพลอย
- สั้งวาล หรือสร้อยตัว ทำด้วยโลหะชุบทอง ประดับเพชร และพลอย หรือเป็นลูกปัด
- แฉงคอ ทำด้วยโลหะชุบทอง ประดับเพชรและพลอย บางกรณีอาจ อนุโลม ไม่มีก็ได้

หมายเหตุ การแต่งกายแบบชวาในการแสดงละครไทย จะมีลักษณะเป็นการประยุกต์เอาแบบของไทยมาใช้ แต่ให้ใกล้เคียงกับแบบชวามากที่สุด

ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลป์

ที่มา : สำนักงานสังคีต

ภาพที่ 21 : ภาพกริช

3.2.7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง “กริช”

กริช เป็นค่านาม หมายถึง อาวุธชนิดหนึ่ง คล้ายมีด 2 คม ปลายแหลม ใบมีดตรงก็มี คดก็มี เป็นของชาวมลายู ⁴⁴

⁴⁴ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542. (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2542), หน้า 68.

กริช เป็นคำเรียกทับศัพท์มาจากภาษามลายูว่า KERIS (เคอริส) เป็นอาวุธสั้นประเภทหนึ่งของชาวและมลายู มีไว้สำหรับป้องกันตัวหรือต่อสู้ในระยะประชิดตัว เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชายชาติ ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ยศศักดิ์ของผู้เป็นเจ้าของ หรือวงศ์ตระกูล รวมทั้งความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ถือว่ากริชเป็นเครื่องรางของขลัง ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ⁴⁵

นอกจากนี้ คำพังเพยชาวโบราณ ได้กล่าวว่า “กริช เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของความเป็นชาว ไม่มีใครเมื่อพูดหรือเขียนเรื่องราวของชาว ถ้าไม่มีกริชก็ไม่เป็นชาว”⁴⁶

ลักษณะของกริช

กริชมีส่วนประกอบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ตัวกริช ค้ำกริช และฝักกริช

1. ตัวกริช มีลักษณะคล้ายมีดสองคม มีทั้งลักษณะตรงและคดไปมา ความยาวเฉลี่ยประมาณ 12-16 นิ้ว⁴⁷

2. ค้ำกริช หรือหัวกริช เป็นส่วนที่ใช้จับ มีรูปแบบแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม⁴⁸

2.1 แบบบาหลิและมูดูรา แบบบาหลิ ค้ำทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปคน ส่วนของมูดูรา มีทั้งแบบไม้แกะสลัก และงาช้างแกะสลัก

2.2 แบบชวา จุดเด่น คือ ค้ำ ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปนามธรรม ไม่เป็นรูปร่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่พัฒนามาจากรูปเคารพในศาสนาฮินดู

2.3 แบบบูกิส ค้ำแกะสลักอย่างเรียบร้อยคล้ายค้ำไม้เท้า พบทั่วไปในมาเลเซีย ภาคใต้ของไทยเรียกว่า หัวจิ้งเหลน

2.4 แบบคาบสมุทรตอนเหนือ ค้ำเป็นรูปคล้ายผู้ชายนั่งกอดอก ไหล่ตักข้างหนึ่ง เรียกว่า กริชแบบชราป่วยหรือหัวลูกไก่ ส่วนมากค้ำจะมีปลอกโลหะหุ้ม

⁴⁵ กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, กริช หนังสืออ่านเพิ่มเติมอิสลามศึกษา. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), หน้า 2.

⁴⁶ ปรีดดา เฉลิมเผ่า กอนันตกุล, กริชผู้หญิง และความตายในละครรำ. บทความพิเศษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 73.

⁴⁷ รุ่งนภา ฉิมพูน, รำอาวุธของตัวพระในละครในเรื่องอิเหนา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540, หน้า 392.

⁴⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 393-395.

2.5 แบบชุนดั่ง ค้ำมมีรูปร่างคล้ายหัวนก เสริมด้วยโลหะเงินหรือทองให้ดูงาม เป็นกริชที่มีลักษณะคล้ายกับดัดแปลงมาจากกระบี่ เนื่องจากใบกริชคล้ายกระบี่ และมีโกร่งให้เห็นอย่างชัดเจน

2.6 แบบสุมาตรา ค้ำมกริชมักทำจากงาช้างหรือเขาสัตว์ สลักเป็นลวดลายพรรณไม้ต่าง ๆ และมีการฉลุลูกเป็นบางส่วน

2.7 แบบปัตตานี ค้ำมทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีต มีรูปร่างคล้ายนกฟักกะ

3. ฟักกริช เป็นที่สำหรับเก็บรักษากริช มีส่วนประกอบดังนี้⁴⁹

- ปากฟัก คือ ส่วนที่มีความหนาสม่ำเสมอ มีลักษณะคล้ายหัวไม้กางเขน เป็นส่วนที่รองรับ โคนกริช ปากฟักนี้ทำจากไม้เนื้อแข็งหรืองาช้างแกะสลักลวดลายสวยงาม

- แหว่งฟัก คือ ส่วนที่เป็นแหว่งทำด้วยไม้สองชั้น ประกอบด้วยยางสน หากทำด้วยงาช้างก็จะเจาะให้กลวงเพื่อสอดใส่กริชได้พอดี ปลายส่วนหนึ่งของแหว่งฟักมีลิ้นสำหรับสวมปากกริชโดยเชื่อมกันด้วยยางสน ส่วนภายนอกแหว่งฟักจากด้านบนถึงด้านล่างประดับด้วยเชือกและสายป่างเพื่อความสวยงาม

- ก้นฟัก ทำด้วยไม้ กระดุกสัตว์ งาช้าง หรือโลหะบางชนิด ก้นฟักมีรูปร่างต่าง ๆ ได้แก่ ทรงกลมคล้ายกะลามะพร้าว ทรงรูปใบพลู ทรงเหลี่ยม และทรงคมขวานหรือดาขวาน วิธีทำก้นฟักแต่ละชนิดต้องคำนึงถึงรูปทรงของแหว่งฟักและปากฟักด้วย เช่น หากปากฟักมีรูปทรงเหลี่ยม ก็จะใช้ก้นฟักทรงเหลี่ยมด้วยเช่นกัน

สำหรับกริชที่ใช้ในการแสดงส่วนใหญ่จะเป็นแบบบูกิส เพราะลักษณะค้ำมกริชเป็นแบบหัวจิ้งเหลน สามารถจับได้สะดวกกว่าแบบอื่น ซึ่งเห็นได้จากกริชของสำนักการสังคีตที่ใช้ในปัจจุบัน นางนพรัตน์ ได้กล่าวว่า “ถ้าเป็นกริชของเจ้านายหรือตัวละครที่สูงศักดิ์ จะต้องมีลวดลายที่ตัวฟัก และที่ตัวกริชจะสลักชื่อ แต่ถ้าเป็นกริชของคนธรรมดา หรือตัวละครที่ไม่ใช่ตัวเอก ตัวฟักจะไม่มีลวดลาย”⁵⁰

นอกจากนี้ที่หัวกริชหรือค้ำมกริช จะมีผ้าสีแดงขลิบด้วยด้ายเงินหรือทองผูกเอาไว้ ถ้าเป็นการต่อสู้ผ้าสีแดงอยู่ที่มือซ้าย เพื่อใช้สะบัดทำลายสมาธิของคู่ต่อสู้ และเอาไว้เช็ดทำความสะอาดเลือดของคู่ต่อสู้ ก่อนเก็บเข้าฟัก แต่ในกรณีของนางครسامิได้ถือกริชเพื่อการต่อสู้ แต่ถือกริชเพื่อ

⁴⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 395-396.

⁵⁰ สัมภาษณ์ นางนพรัตน์ หวังในธรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์, 3 เมษายน 2549.

การร้ายรำและฆ่าตัวตาย และที่สำคัญกรีซที่นางครสาใช้เป็นกรีซของสามี เป็นอาวุธประจำตัว ด้วยเหตุนี้จึงมีผ้าสีแดงผูกเอาไว้ ถ้าหากเกิดการต่อสู้จึงจะถอดออกมาใช้ดังที่กล่าวข้างต้น

บทบาทของกรีซในพิธีการและพิธีกรรม *

กรีซ เป็นอาวุธของชาวชาวที่มักจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวพิธีการและพิธีกรรมต่าง ๆ เสมอ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

- ประเทศมาเลเซีย เมื่อมีพระราชพิธีราชาภิเษกหรือสถาปนาสุลต่าน เป็นราชาธิบดี ต้องมีกรีซเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ พิธีการนั้นเคยมีในการสถาปนาเจ้าเมืองใน 7 หัวเมืองมลายูของภาคใต้ด้วย ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นกรีซที่ได้รับพระราชทานมาจากสวรรค์⁵¹

- พิธีแต่งงานของมาเลเซียและอินโดนีเซีย กรีซเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายเจ้าสาว จะเห็นกรีซ ซึ่งเป็นของขวัญจากบิดาของเจ้าสาว หรือถ้าพ่อเจ้าสาวไม่อาจมอบได้ พี่ชายเจ้าสาวก็จะเป็นผู้มอบให้ และในกรณีที่เจ้าสาวมีเหตุไม่สามารถจะมาในวันแต่งงานได้ กรีซก็จะเป็นตัวแทนเจ้าสาวในการเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาว

- ใช้ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมกรีซเป็นที่ยอมรับของชนชั้นสูง และผู้มีการศึกษา

- พิธีกรรมให้คำสาบาน ที่ลัมปง (สุมาตราใต้) ใช้สาบานด้วยการจุ่มปลายกรีซลงในน้ำ แล้วคนที่สาบานใช้ลิ้นแตะน้ำที่หยดจากปลายกรีซ พร้อมทั้งกล่าวคำสาบาน หรือนำกรีซจุ่มในน้ำ และให้คนที่สาบานดื่มพร้อมทั้งกล่าวคำสาบาน หากผิดคำสาบาน จะมีความหมายว่า “ถ้าข้าพเจ้าทรยศก็จะขอให้กรีซนี้ผลาญข้าพเจ้า”⁵²

ความเชื่อของกรีซ

ตีพะลี อะตะบุ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกรีซได้อธิบายถึงความเชื่อของกรีซในเรื่องปาฏิหาริย์ไว้ว่า “เหตุที่เรียกส่วนของใบกรีซว่า “ตากริซ” เพราะใบกรีซแต่ละเล่มเชื่อกันว่ามีตาถึง 3 ตา 2 ตาแรกอยู่ที่ข้างของใบกรีซ ส่วนตาที่ 3 เป็นตาภายใน คือตาที่พยที่มองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คน

* พิธีการ ในที่นี้ หมายถึง งานพิธีการต่าง ๆ เช่น งานประกอบพระราชอิสริยยศ งานแต่งงาน, งานมอบปริญญา ส่วนพิธีกรรมเป็นงานประกอบตามความเชื่อ เช่น งานประกอบคำสาบาน

⁵¹ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สมบูรณ์ ธนะสุข, พิชัย แก้วขาว, กระเทาะสนิมกรีซ : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง. (กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), หน้า 100.

⁵² เรื่องเดียวกัน.

ธรรมดา มองไม่เห็น แนวความเชื่อที่ว่ากริชมี 3 ตานี่ สอดคล้องกับพระตรีโลจนะ คือพระอิศวร ผู้มีดาที่สามอยู่ตรงหน้าผาก ซึ่งมีอานูภาพอาจบันดาล ไปสังหารได้ทุกอย่าง รวมทั้งความหมายถึงโชค ลาภ กริชบางเล่มเจ้าของซึ่งไปที่คนใดคนหนึ่งก็อาจสามารถฆ่าคนนั้นได้ บางเล่มก็สามารถลอยไปในอากาศไปฆ่าแล้วกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ บางเล่มสามารถดับไฟที่กำลังลุกไหม้ได้ บางเล่มก็สามารถสื่อให้เจ้าของรู้ว่าควรจะไปทางไหนในครั้ง ๆ นั้น หรือไม่เจ้าของกริชบางคนเชื่อว่ากริชของเขาเมื่อชักออกทุกครั้งย่อมหมายถึงมีผู้ถูกฆ่า หรืออย่างน้อยจะต้องมีเลือดสังเวคมกริช”⁵³

สำหรับชาวมุสลิมในภาคใต้ เชื่อว่า ต้องแสดงคารวะต่อเทพประจำกริช และกล่าวคำวิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์ ก่อนจะนำกริชมาพกพาแต่ละครั้ง

ส่วนชาวไทยพุทธที่เคร่งครัดจะตั้งบทธนะ โม 3 จบเสียก่อน แล้วจบลงด้วย “พุทธังแคล้วคลาด, ัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด” ก่อนจะเหน็บกริชออกนอกบ้าน หรือขายจำนวนมาก เมื่อชักกริชออกมาจะยกกริชขึ้นจบหน้าผาก เพื่อการระวีญญาณของกริช ซึ่ง ตีพระสี อะตะบุ กล่าวว่ “การยกกริชจบส่วนใดของร่างกาย มีคตินิยมต่างกัน บางคนจบที่จมูกก็มี จบที่ใบหูก็มี เหตุผลที่จบใบหู เพราะเชื่อว่ากริชมีหูเป็นทิพย์ การใช้กริชจบที่หน้าผาก ก็หมายถึง การคารวะต่อพระตรีโลจนะ คือพระอิศวรผู้มีดาที่สามอยู่ตรงหน้าผากนั่นเอง”⁵⁴

นอกจากนี้ภาคใต้มีคติว่า “เมื่อชักกริชออกจากฝักเมื่อจะดูรูปแบบหรือดูลายก็ตาม ต้องชักให้ฟันฝัก ไม่ชักค้างไว้ ถ้าค้างถือว่าไม่คารวะวีญญาณของกริช และกริชนั้นจะไม่ขลัง บางรายถึงกับถือคติว่า กริชของตนเมื่อชักออกแต่ละครั้งย่อมหมายถึงได้ลิ้มเลือดของศัตรู ถ้ากระทำไม่ได้ถึงกับแทงมือตนเองเพื่อเอาเคล็ด อย่างน้อยให้ได้เลือดพอมแลงวันกินอ้มจึงจะยอมเก็บเข้าฝัก”

สรุปบทบาทของกริชในชุมชนภาคใต้ตอนล่างที่มีส่วนสำคัญต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. เป็นศัสตราวุธสำหรับต่อสู้กันซึ่งหน้าในระยะประชิดตัว
2. ใช้ในการพกพาแสดงถึงความเป็นชายชาติตรี
3. เป็นวัตถุสำหรับเคารพบูชาเพื่อโชค ลาภ และความเป็นสิริมงคล
4. เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์แห่งตระกูล
5. เป็นเครื่องหมายบ่งบอกฐานะทางสังคม ยศ และตำแหน่ง
6. เป็นศัสตราภรณ์หรือ
7. เป็นผลสัมฤทธิ์แห่งงานศิลปะ

⁵³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 107-108.

⁵⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 108.

ส่วนกริชกับผู้หญิง ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงพกกริช มีเพียงการแสดงของชาวเป็นการรำของราชสำนักยอชยาคาร์ดำ ที่เรียกว่า สริมปี (SRIMPI) หมายถึง หญิงในราชสำนักที่มีหน้าที่ตามเสด็จจัดการพิธีต่าง ๆ รวมทั้งร้ายรำถวายความสำราญ ผู้รำจะพกกริชไว้ที่เอว⁵⁵ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงชั้นสูงในราชสำนักมีธรรมเนียมการพกกริช

การใช้กริชประกอบการแสดง

ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอน ครสาแบหลา เป็นตอนเดียวที่กริชมีความสำคัญกับผู้หญิง คือ นางครสาได้ใช้กริชประกอบการรำใช้อาวุธตอนต้นของการรำ และในตอนท้ายจะเป็นการใช้กริชในการฆ่าตัวตาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการรำ 2 ประการ คือ

1. เป็นการรำอวดฝีมือ ชั้นเชิงในการใช้อาวุธกริชของตัวนาง
2. เป็นการรำเพื่อใช้ในการฆ่าตัวตาย ก่อนที่จะกระโดดเข้ากองไฟ ด้วยการแบหลา ดังบทกลอนที่ว่า⁵⁶

“ครั้นครบกำรบสามรอบ จึงชักเอากริชทวนไวย	นบนอบน้อมมองคัลงกราบไหว้ มาทูลไว้เหนือเกล้าแม่ลิ”
--	--

จากบทที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กริชที่นางครสาใช้เป็นกริชของสามี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของกริช อันเป็นวัฒนธรรมของชวากับพิธีกรรมแบหลา ออกมาในรูปแบบของการแสดง ซึ่งเป็นความอัจฉริยะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่ได้สร้างสรรค์กระบวนการรำที่มีความงดงามในการรำใช้อาวุธกริช ในตอนต้นของการแสดงในตอนท้ายของการแสดงได้ถ่ายทอดพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีอาวุธกริชเป็นส่วนประกอบในการทำพิธีกรรม เพื่อเพิ่มความสำคัญของการใช้อาวุธผสมผสานในการทำพิธีกรรม คือ การแบหลา เพราะแบหลาไทยเราได้รับมาจากอินโดนีเซีย ไม่ได้รับโดยตรงจากอินเดีย ดังนั้น การแบหลาในการแสดงจึงมีกริชซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอินโดนีเซียเข้ามาปรากฏในการแสดง โดยเฉพาะในเรื่องอิเหนา ซึ่งไทยเราได้เค้าโครงเรื่องมาจากอินโดนีเซีย กริชจึงมีความสำคัญตั้งแต่เกิดจนตาย ด้วยเหตุนี้ การทำแบหลากับการทำพิธีสตีจึงแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามจุดสำคัญที่จะถ่ายทอดให้เห็นถึงพิธีกรรมทั้ง 2 อย่าง ก็คือการกระโดดเข้ากองไฟ

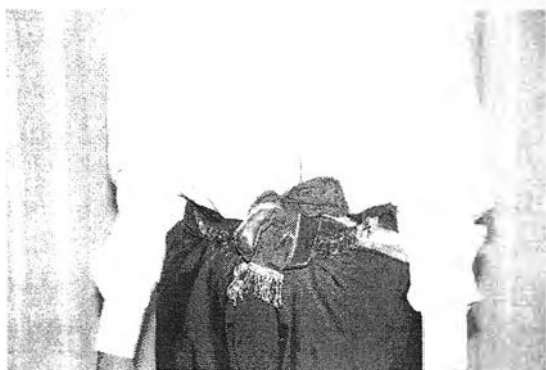
⁵⁵ ปรีติดา เจลิมนเฝ้า กออนันตกุล, กริชผู้หญิงและความตายในละครรำ. (เมืองโบราณ : 27, 1 ม.ค. – มี.ค.2544), หน้า 73.

⁵⁶ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, อิเหนา. หน้า 152.

วิธีใช้กริช

การใช้กริชของนางครุสา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเหน็บกริช การชักกริช และการจับกริช

1. การเหน็บกริช วิธีการเหน็บกริชของนางครุสา อาจจะเหน็บกริชได้เป็น 2 แบบ คือ เหน็บกริชแบบด้ามกริชหัวคว่ำลง และเหน็บกริชแบบด้ามกริชหัวหงายขึ้น นางศิริวัฒน์ ดิษยพันธ์ ได้กล่าวว่า “การเหน็บกริชแบบหัวคว่ำลงเหมาะแก่การแสดงในบทรบ เพื่อป้องกันกริชหลุดจากเข็มขัด ส่วนแบบด้ามกริชหัวหงายขึ้น กริชจะหลุดจากเข็มขัดได้ง่ายกว่า”⁵⁷ แต่อย่างไรก็ดี การเหน็บกริชก็สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ ซึ่งทั้ง 3 ฉับ จะมีกริชเหน็บกริชเหมือนกัน

ภาพที่ 22 การเหน็บกริชแบบคว่ำหัวกริช

ภาพที่ 23 การเหน็บกริชแบบหงายหัวกริช

2. การชักกริช สามารถชักกริชออกจากฝักได้ 2 แบบ คือ การคว่ำมือ และการหงายมือ ซึ่งการชักกริชนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเหน็บกริช ถ้าเหน็บกริชหัวคว่ำลง ก็จะชักกริชในลักษณะคว่ำมือ แต่ถ้าเหน็บกริชหัวหงายขึ้น ก็จะชักกริชในลักษณะหงายมือ

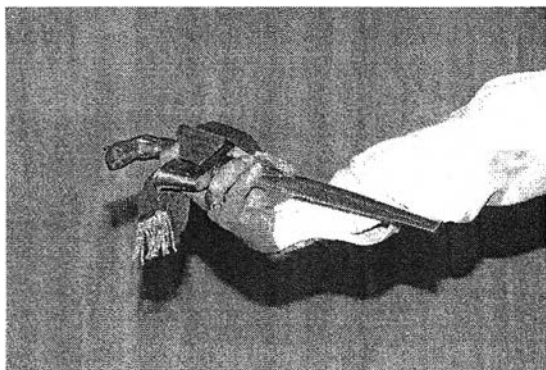
ภาพที่ 24 การชักกริชแบบคว่ำมือ

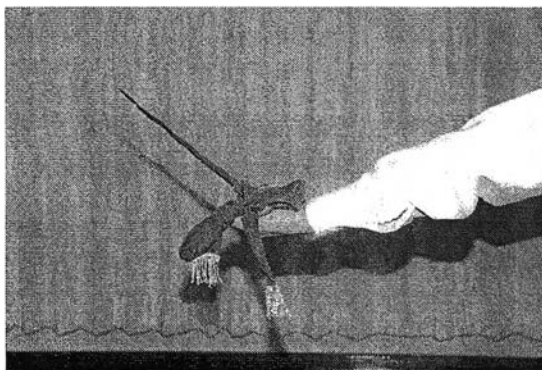
ภาพที่ 25 การชักกริชแบบหงายมือ

⁵⁷ รุ่งนภา ฉิมพูน, รำอาวูของตัวละครในละครในเรื่องอิเหนา, หน้า 406.

3. การจับกริช สามารถจับกริชได้ 2 แบบ คือ จับทั้งฝัก และจับเฉพาะตัวกริช ซึ่งในการรำครุฑาแบบหลาจะมีการจับทั้งฝักในการรำตอนต้นเพลงสระระหมา และในตอนท้ายของเพลงซึ่งเปลี่ยนทำนองเพลงออกแปลงจังหวะเพลงเร็วขึ้น จะจับเฉพาะตัวกริช คือ การชักกริชออกจากฝัก

ภาพที่ 26 การจับกริชทั้งฝัก

ภาพที่ 27 การจับเฉพาะตัวกริช

การใช้กริชแทงตัวตาย จะจับกริชในลักษณะเดียวทั้ง 3 ฉบับ คือ การหงายมือจับที่หัวหรือด้ามของกริช ใช้ปลายกริชแทงเข้าที่อก ในแบบฉบับของนางนพรัตน์ หวังในธรรม ส่วนฉบับของนางบุณนาค ทรรทรานนท์ และรองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล ใช้ปลายกริชแทงที่ท้องและเชือกคอ

อย่างไรก็ตาม การเห็บกริช การชักกริช และการจับกริช อาจทำได้ทั้ง 2 แบบ คือ หงายด้ามกริชขึ้นและคว่ำด้ามกริชลง การเห็บกริชในลักษณะหงายด้ามกริชขึ้นนั้น บางทีขณะที่รำกริชด้ามกริชหรือหัวกริชอาจจะพลิกหัวคว่ำลง เพราะปลายของด้ามกริชจะมีน้ำหนักมากซึ่งอาจจะถ่วงทำให้พลิกคว่ำลงได้

การใช้กริชฆ่าตัวตาย

- ฉบับนางนพรัตน์ หวังในธรรม จะยื่นเงือกกริชในท่าเท้าซ้ายก้าวข้าง เท้าขวาขึ้นหลบเข้า เปิดสันเท้า มือทั้งสองทำท่าเงือกกริชอยู่ระดับศีรษะด้านขวา กดไหล่ขวา และใช้ปลายกริชแทงเข้าที่อกโดยการหงายฝ่ามือ

ภาพที่ 28 การเงือกกริช

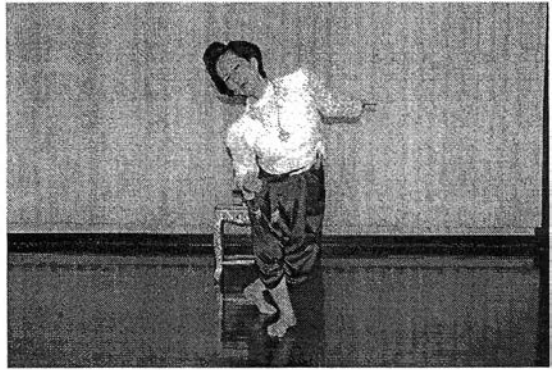

ภาพที่ 29 การใช้กริชแทงตัวตาย

- ฉบับนางบุญนาค ทรรทรานนท์ ยืนเงือกกริชในท่า ยืนยกเท้าขวา มือทั้งสองทำท่าเงือกกริชอยู่ระดับศีรษะด้านขวา กดไหล่ขวา หน้าหันมาทางด้านขวา และใช้ปลายกริชแทงเข้าที่ท้องด้านข้างขวา โดยการหงายฝ่ามือ และหมุนตัวกลับมาอีกด้าน ยืนไขว้เท้าซ้ายอยู่หน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง มือซ้ายส่งจีบหลัง มือขวาหงายฝ่ามือใช้ปลายกริช กรีดบริเวณคอกจากด้านซ้ายมาขวา กดไหล่ซ้าย หน้าหันไปด้านซ้าย

ภาพที่ 30 การเงือกกริช

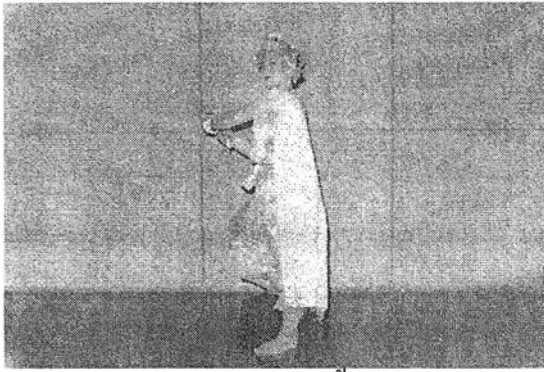

ภาพที่ 31 การใช้กริชแทงตัวตาย

ภาพที่ 32 การใช้กริชเชือดคอ

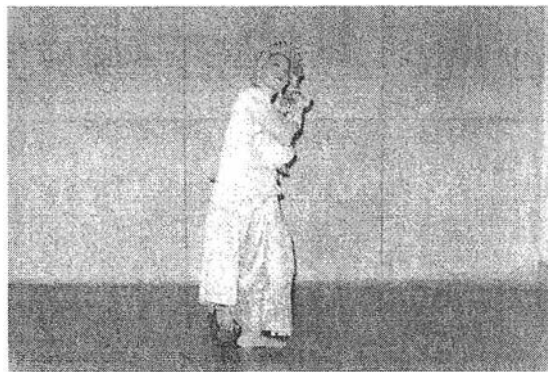
- ฉบับรองศาสตราจารย์สุสติ หลิมสกุล ยืนเงือกฤษในท่ายืนเดียวเท้าขวา มือทั้งสอง ทำท่าเงือกฤษอยู่ระดับศีรษะด้านขวา กดไหล่ขวา หน้าหันไปด้านซ้าย แล้วใช้กริชแทงที่ท้อง และ เชือดคอเช่นเดียวกับฉบับนางบุญนาค ทรรทรานนท์

ภาพที่ 33 การเงือกฤษ

ภาพที่ 34 การใช้กริชแทงตัวตาย

ภาพที่ 35 การใช้กริชเชือดคอ

จะเห็นว่า การเงือกฤษก่อนใช้กริชแทงตัวตาย จะมีวิธีการยืนที่ต่างกัน ฉบับนางนพรัตน์ จะยืนก้าวข้างเหมือนกับเตรียมรับน้ำหนักในการกดปลายกริชลงบริเวณอกอย่างแรง ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี ฉบับนางบุญนาค จะยืนยกเท้า ซึ่งจะยืนใกล้เคียงกับฉบับรองศาสตราจารย์สุสติ ในท่ายืนเดียวเท้าเป็นการยืนในลักษณะเฉพาะของตัวนาง แสดงถึงความสง่างาม ซึ่งเข้าใจว่าอาจจะยืนในลักษณะเดียวกันแต่เพราะเรื่องการยืนทรงตัวของนักแสดง จึงอาจใช้การยกเท้าหน้าแทน แต่เป็นการยืนยกเท้าเหมือนกัน สำหรับท่าใช้กริชแทงที่ท้องด้านข้างขวา และ เชือดคอจะทำในลักษณะเดียวกันเหมือนกัน

3.2.8 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก

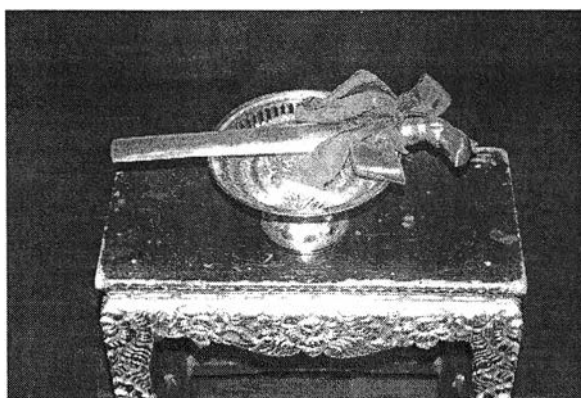
ฉาก หมายถึง เครื่องบัง หรือเครื่องกั้น ใช้บังหรือกั้นระหว่างเวที ที่แสดงละครกันส่วนภายในโรงละคร ซึ่งทำจากผ้าใบ ผ้าโปร่ง ไม้อัดหรือโฟม⁵⁸ เขียนเป็นลวดลายตามเนื้อเรื่องในตอนนั้น มีอุปกรณ์ที่สำคัญคือเครื่องเสียง แสง และสี ที่ช่วยให้ฉากนั้นมีความงดงามสมจริงตามเนื้อเรื่อง

อุปกรณ์ประกอบฉาก หมายถึง อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่ใช้ประกอบฉากในการแสดงของฉากนั้น ๆ

ฉาก ในการแสดงรำเดี่ยวตราแบบหลามี 1 ฉาก คือ ฉากพระเมรุทอง ถ้าเป็นการแสดงที่จัดในโรงละคร หรือเวที สามารถจัดฉากได้ตามท้องเรื่อง แต่ถ้าเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่โรงละครหรือเวที ฉากจะเป็นสมมติ ฉากที่อยู่ในการแสดงละครจะประกอบด้วย 2 ฉาก ที่กล่าวข้างต้น แต่ถ้าเป็นการแสดงในรำเดี่ยว จะมีเพียงฉากเดียว คือ ฉากพระเมรุทอง

ฉาก พระเมรุทอง ประกอบด้วย

- พระโกศตั้งอยู่ตรงกลาง พร้อม ราชวัตร, ฉัตร, ธง
- เครื่องทองน้อย
- พานวางกริช

ภาพที่ 36 พานวางกริช

ในฉากนี้ถ้าเป็นการรำเดี่ยว อุปกรณ์ประกอบฉากจะไม่มีเป็นการสมมติ หรือบางครั้งจะมีเฉพาะ พานใส่กริชวางไว้ หรือเครื่องทองน้อยแทนพระเมรุ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางก็ได้

⁵⁸ ผุสดี ศรีสำราญ, บทบาทและลีลาการแสดงของนางครุสา. การศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2524, หน้า 67.

ดังนั้น ฉากและอุปกรณ์ จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มทำให้เกิดความสวยงามและสมบูรณ์ตรงตามเนื้อเรื่อง ทำให้คนดูเกิดความเข้าใจจินตนาการตามบทบาทและอารมณ์ของตัวแสดงในฉากต่าง ๆ

3.2.9 โอกาสที่ใช้ในการแสดง

การรำครสาแบบหลา หรือรำกริษครสาของกรมศิลปากร (พ.ศ.2498-2543) ระยะเวลาที่กล่าวถึงเป็นระยะเวลาที่มีปรากฏการแสดงเพื่อเผยแพร่สู่สายตาประชาชนของกรมศิลปากร หลังจาก พ.ศ.2543 มีเพียงการแสดงเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ เท่านั้น

การรำครสาแบบหลา เป็นการรำที่สื่อถึงการฆ่าตัวตาย โอกาสที่จัดการแสดงจึงมีน้อย ไม่นิยมจัดการแสดง โอกาสที่จัดแสดงครสาแบบหลาของกรมศิลปากร มีการจัดการแสดงไม่กี่ครั้ง มีทั้งการแสดงที่อยู่ในละคร จะแสดงเป็นตอน ๆ และการแสดงแบบรำเดี่ยว คือการแสดงที่แยกออกมาจากการแสดงละครเฉพาะเหตุการณ์ที่นางครสาทำพิธีแบบหลา

รำครสาแบบหลาในปัจจุบันของกรมศิลปากร ถ้าเป็นการแสดงประเภทอยู่ในละคร จะไม่ค่อยนิยมจัดการแสดงตอนครสาแบบหลา จะมีแต่เฉพาะตอน ประสันตาค่อนก, ตอน ปันหยีรระดู บุศลีหนา และตอนระดูบุศลีหนาลานางครสาเพียงเท่านั้น ไม่นิยมแสดงถึงตอนครสาแบบหลา⁵⁹ ส่วนประเภทรำเดี่ยวครั้งสุดท้าย แสดงเมื่อ พ.ศ.2543 เพียงเท่านั้น หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน มีเพียงการถ่ายทอดการรำครสาแบบหลาให้กับศิษย์ในสถาบันต่าง ๆ เช่น คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งปัจจุบันได้บรรจุการรำครสนี้ไว้ในหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในการสรุปจำนวนครั้งที่ปรากฏการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอนครสาแบบหลา จะสรุปจากระยะเวลา พ.ศ.ที่ปรากฏในบทละคร และจากการสัมภาษณ์ ผู้ที่เคยได้รับบทบาทการแสดงเป็น นางครสาทั้งประเภทที่แสดงในละคร และประเภทรำเดี่ยวของกรมศิลปากร ซึ่งอาจจะเรียงลำดับจำนวนครั้ง และ พ.ศ. ได้ดังนี้

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2498 ไม่ระบุผู้แสดง เป็นการแสดงประเภทอยู่ในละคร แต่งกายแบบละครไทย

ครั้งที่ 2-4 พ.ศ.2502 ในปีนี้แสดงรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ไม่ระบุผู้แสดง ครั้งที่ 3 และ 4 ผู้แสดง คือ นางบุญนาค ทรรทรานนท์ เป็นการแสดงประเภทอยู่ในละคร แต่งกายแบบละครไทย

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2524 ผู้แสดง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุสดี หลิมสกุล เป็นการแสดงประเภทรำเดี่ยว แต่งกายแบบชวา

⁵⁹ สัมภาษณ์ นางแพรวดาว พรหมรักษา, นาฏศิลป์ 6 สำนักการสังคีต, 13 มิถุนายน 2546.

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2532 ผู้แสดง คือ นางแพรวดาว พรหมรักษา เป็นการแสดงประเภทอยู่ในละคร แต่งกายแบบชวา

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2543 ผู้แสดง คือ นางนฤมล ณ นคร เป็นการแสดงประเภทรำเดี่ยว แต่งกายแบบละครไทย

สรุป รำครุฑาเบหฺลา หรือรำกริชฺครุฑา ในอดีตถึงปัจจุบันที่จัดแสดงโดยกรมศิลปากร มีปรากฏรวม 7 ครั้ง โดยเป็นการแสดงที่อยู่ในละคร 5 ครั้ง ประเภทรำเดี่ยว 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบการเรียนการสอนตามสถาบันต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา

3.3 สรุป

ครุฑาเบหฺลา ปรากฏอยู่ในบทละครในเรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งกรมศิลปากรได้นำมาจัดการแสดงทั้งในรูปแบบการแสดงละครในและการแสดงรำเดี่ยว

ครุฑาเบหฺลาของกรมศิลปากร ได้รับการถ่ายทอดทำรามาจากอดีตตัวละครในวังสวนกุหลาบ คือ ท่านผู้หญิงแพ้ว สนิทวงศ์เสนี และคุณครูเฉลย สุขะวณิช ซึ่งอดีตเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยของสำนักการสังคีต และวิทยาลัยนาฏศิลป์ ซึ่งปัจจุบันท่านทั้ง 2 ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว

บุคคลทั้ง 2 ได้นำความรู้ในเรื่องนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับจากวังสวนกุหลาบ เข้ามาถ่ายทอดให้กับศิษย์กรมศิลปากร โดยเฉพาะชุดครุฑาเบหฺลา ท่านผู้หญิงแพ้ว เคยได้แสดงชุดนี้เมื่อครั้งเป็นตัวละครในวังสวนกุหลาบ ส่วนคุณครูเฉลย สุขะวณิช ท่านเคยได้รับการถ่ายทอดการรำชุดนี้เช่นเดียวกัน แต่ไม่ปรากฏว่าระบุนวันเวลาที่แสดง ท่านทั้งสองได้รับการถ่ายทอดทำรามาจากหม่อมครูแย้ม และหม่อมครูนุ่ม

ต่อมาบุคคลทั้ง 2 ได้ถ่ายทอดการรำชุดครุฑาเบหฺลาให้แก่ศิษย์ของกรมศิลปากร 3 ท่าน คือ นางนพรัตน์ หวังในธรรม นางบุญนาค ทรรทรานนท์ และรองศาสตราจารย์สุสดี หลิมสกุล เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ทำรามาไว้ แต่เนื่องจากการถ่ายทอดให้ศิษย์แต่ละคนเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่ต่างกัน ดังนั้นทำราที่แต่ละท่านได้รับจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ประกอบกับครูที่ถ่ายทอดจะต้องดูความสามารถในการรับการถ่ายทอดและความเหมาะสมของศิษย์แต่ละคนด้วยเหตุนี้ลักษณะการรำชุดครุฑาเบหฺลาของศิษย์ทั้ง 3 ท่าน จึงมีความแตกต่างกันในเรื่องเพลงจำนวนของเพลง การเรียงลำดับเพลง และทิศทางที่ใช้ แต่อย่างไรก็ตามทำราที่เป็นทำราหลัก ๆ ยังคงเหมือนกัน

หลังจากนั้นศิษย์ทั้ง 3 ท่าน ได้ถ่ายทอดการรำชุดครุฑาแบบลาให้กับศิษย์รุ่นต่อมา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ 2 อีก 5 ท่าน คือ ดร.สวภา เวชสุรกี๋ นางแพรวดาว พรหมรักษา นางพัชรารวรรณ ทับเกตุ นางนฤมล ฦ นคร และนางสาวแก้วตา สุขเกษม ซึ่งถือว่าเป็นการสืบทอดเรียงตามลำดับ ต่อมา ในช่วงเวลาและโอกาสที่ต่างกันเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1

การรำครุฑาแบบลา หรือรำกริชครุฑา มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทของนางครุฑา, ผู้แสดง, ขั้นตอนในการรำ, บทร้องและเพลงที่ใช้ในการรำ, วงดนตรีที่ใช้ในการรำ, เครื่องแต่งกาย, กริช, ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก และโอกาสที่ใช้ในการแสดง องค์ประกอบที่สำคัญในการรำชุดนี้ คือ ผู้แสดงที่เป็นตัวนาง ต้องมีพื้นฐานการรำที่ดี มีความจำที่แม่นยำ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่แสดงได้ดี รวมทั้งต้องเข้าใจบทบาทของตัวละคร จึงจะสามารถถ่ายทอดการแสดงอารมณ์ได้ตรงตามบทบาทที่ได้รับ

การรำเดี่ยวครุฑาแบบลาหรือรำกริชครุฑา มีขั้นตอนในการรำเหมือนกัน 2 ฉบับ คือ ฉบับนางนพรัตน์ หวังในธรรม และฉบับ นางบุญนาค ทรรทรานนท์ มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนฆ่าตัวตาย และขั้นตอนการฆ่าตัวตาย ฉบับรองศาสตราจารย์สุสติ หลิมสกุล จะต่างจาก 2 ฉบับแรก มีเพียง 1 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการฆ่าตัวตาย ส่วนลักษณะการรำแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยฉบับ นางนพรัตน์ หวังในธรรม และนางบุญนาค ทรรทรานนท์ ช่วงแรกรำตามบทร้อง ช่วงกลางและช่วงท้าย รำประกอบทำนองเพลงฉบับรองศาสตราจารย์สุสติ หลิมสกุล ช่วงแรก ช่วงกลาง และช่วงท้าย รำประกอบทำนองเพลง ไม่มีบทร้อง ทิศทางที่ใช้ในการรำจะรำวนไปทางซ้ายรอบพระเมรุ โดยมีทั้งการหันหน้าเข้าพระเมรุ หันหลังให้พระเมรุ และหันข้างให้พระเมรุ

การรำชุดนี้มีจุดมุ่งหมายในการรำ 2 ประการ คือ

1. การรำใช้อาวุธกริชประกอบการแสดงของตัวนาง เพื่ออวดฝีมือ ชั้นเชิงในการใช้อาวุธ และใช้กริชฆ่าตัวตาย
2. การรำประกอบพิธีกรรมด้วยการกระโดดเข้ากองไฟ คือ การแบบลา

การรำครุฑาแบบลา หรือรำกริชครุฑา ไม่ค่อยนิยมจัดการแสดงทั่วไป โอกาสที่จัดแสดงจึงมีน้อย เพราะเป็นการรำที่สื่อถึงการฆ่าตัวตายของตัวละคร แต่ที่เป็นที่รู้จัก และกล่าวถึงประการแรก คือ เป็นการรำใช้อาวุธกริชประกอบการรำของตัวนาง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรำใช้อาวุธกริชของตัวพระเท่านั้น และอีกประการหนึ่งคือเป็นการรำที่มีกระบวนการรำที่งดงาม และยาก การถ่ายทอดมีอยู่ในวงแคบ ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอด ต้องมีความสามารถ มีความขยัน อดทน ในการฝึกซ้อม อันเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัวของนักแสดง ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดการแสดงที่มีความงดงามตามแบบละครในต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว