

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญแห่งปัญหา

วัฒนธรรม เป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน มีผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนตัวเอง สามารถสมปรับไหว สืบทอดได้ต่อเนื่อง อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้มนุษย์ และกลุ่มคนต่าง ๆ มั่นใจในความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นในสังคมของตนเอง และยังช่วยพัฒนาศักยภาพแห่งความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ให้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (พัตรพิพิธ นาดสุภาและพรพิໄດ เลิศวิชา. 2539 : 6)

วัฒนธรรม เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการเรียนรู้และถ่ายทอดไปสู่รุ่นๆ กันต่อไป ไม่ใช่แค่ความหมายครอบคลุมทุกด้านเท่านั้น แต่เป็นความหมายที่มีความหมายของมนุษย์ ทั้งแบบอ้างการทำงานหากิน การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมดูแล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นในกลุ่มสังคม ตลอดจนความคิด ความเชื่อที่มีอิทธิพลเหนือการกระทำทั้งหลายของสมาชิกในสังคม วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ที่อยู่ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และบังรวมผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทัศนคติค่านิยมของสิ่งต่างๆ ที่คนทำขึ้นและความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันในกลุ่มชนหนึ่งๆ และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมซึ่ง งานพิศ สัตย์ส่วน (2534 : 64 – 65) ได้จำแนกวัฒนธรรมออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ ส่วนของวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ อันประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีรูปร่างนีบนาด และน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ ห้องนอน อาหาร และยาภัณฑ์ เป็นต้น

2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ คือส่วนของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพราะไม่มีรูปร่างขนาด หรือน้ำหนัก แต่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มาก วัฒนธรรมประเภทนี้แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ 1) สถาบันทางสังคม 2) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางสังคม 3) ศิลปะ 4) ภาษา และ 5) พิธีกรรม

ภาษา เป็น ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารติดต่อกัน ในที่นี่หมายถึง ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมทั้งกริยาท่าทางด้วย ทุกวัฒนธรรมต้องมีการสื่อสารติดต่อกันในการใช้ภาษา แม้ว่าสังคมหรือบางกลุ่มวัฒนธรรมจะไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองก็ตาม แต่การสื่อสารก็ใช้ภาษา

พุคหรือภาษาท่าทางในการสื่อสารทำความเข้าใจกับคนในกลุ่ม ซึ่งมีไม่น้อยในสังคมไทยที่ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง ภาษาจึงเป็นแขนงหนึ่งของวัฒนธรรมที่กลุ่มนั้นสังคมได้ตอกย้ำร่วมกันในการกำหนดค่าว่าจะใช้สัญลักษณ์อะไรในการสื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจในกลุ่มสังคมของตน

การที่มีนุյยรู้จักพูด รู้จักใช้ไฟ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ รู้จักเขียนหนังสือ สร้างศีลปะ นับถือศาสนา ส่องกระจกดูตนเอง รู้จักสร้างสรรค์ รู้จักภาษา และรู้จักดัดแปลงปรับปรุง สิ่งเหล่านี้ให้มีความเริ่มยิ่ง ๆ ขึ้น วัฒนธรรมกับภาษาเกี่ยวข้องกันมาโดยตลอด การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ในอดีตจะใช้ภาษาของกลุ่มนั้น ๆ เก็บข้อมูล ถ้าหากภาษาใดมีคำใช้น้อย และไม่เป็นระเบียบ วัฒนธรรมก็จะไม่สมบูรณ์ไปด้วย ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจึงเกี่ยวข้องกับภาษาอยู่เสมอ ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่มีนุยยรู้จักพูดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสังคม โดยกำหนดเสียงเป็นสัญลักษณ์แทนความหมาย เพื่อสื่อความเข้าใจภาษาแต่ละกลุ่มนั้น ได้สมมุติเรียกสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวย่อคำที่ผิดแยกกันไปตามข้อตกลง และยอมรับร่วมกัน และมีการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเสมอ ภาษาอาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในแง่เสียง ความหมาย และการใช้คำ ภาษาใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมายังประกาย ภาษาจะห้อนให้เห็นวิธีทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ภาษาจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง (บุญยงค์ เกศเทพ. 2547 : 1 – 2) เราทุกคนจึงควรช่วยกันชั่งรักษาไว้ด้วยความรับผิดชอบและภาระ จึงเป็นหน้าที่ของคนในสังคมจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และชั่งรักษาหรือทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สร้างสรรค์เพื่อให้สังคมมีความเริ่มยิ่งก้าวหน้าและดึงงานสืบไป

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติที่นำภาคภูมิใจยิ่งมั่งคงถึงความเป็นชาติ อารยะ ปัจจุบันได้เกิดปัญหา มองข้ามความสำคัญของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง กล้ายield ต้นแบบ ซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งยังขาดความเข้าใจในความสำคัญของภาษาอีก ซึ่งเป็นเครื่องสืบทอดวัฒนธรรมด้วย (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2537 : 6)

ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ล้วนถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ และถ่ายทอดสืบท่อ กันมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ และมีอารยะธรรมอันสูงส่ง

วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง วรรณกรรมที่เป็นมุขป่าฐาน (ใช้ถ้อยคำเล่าสืบต่อ ๆ กันมา) และลายลักษณ์ (บันทึกในวัสดุต่าง ๆ เช่น ในใบลาน และบันทึกในกระดาษที่เรียกว่า สมุดไทย สมุดข้อบอญ เป็นต้น) วรรณกรรมเหล่านี้ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นภาคต่าง ๆ ของไทย โดยคนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา รูปแบบลักษณะเป็นไปตามความนิยมของท้องถิ่น ภาษาที่ใช้เป็นภาษาของท้องถิ่นนั้น ๆ วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีในทุกท้องถิ่นของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (พรพิพัฒน์ จังชาดา. 2539 : 12-13)

1. วรรณกรรมมุขป่าฐาน ได้แก่ วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยการเล่าสืบต่อกันมา วรรณกรรมประเภทนี้ ได้แก่ ประเพล็งต่าง ๆ นิทาน การแผล่งหัววุ้น กำสู่หัววุ้น ภัยต ปริศนา พญา เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น เป็นต้น

2. วรรณกรรมลายลักษณ์ ได้แก่ วรรณกรรมที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีทั้งลักษณะคำประพันธ์ที่เป็นร้อยเก้าและร้อยกรอง ส่วนใหญ่จะจารไว้ในใบลาน

วรรณกรรมท้องถิ่นมีประโยชน์มากมายหลายประการ ดังนี้

1. ให้ความบันเทิงแก่ชุมชน เช่น ขับเสภาในภาคกลาง เล่าค่าว หรือขับดำเนินภาคเหนือ อ่านหนังสือในบุญจันทร์ในภาคอีสาน การสวดหนังสือและสวดด้านในภาคใต้
2. ให้เข้าใจในค่านิยม โลกทัศน์ของแต่ละท้องถิ่นโดยผ่านทางวรรณกรรม
3. เป้าใจวัฒนธรรมของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ
4. ก่อให้เกิดความรักดินทางแห่งความมัตถะและรักสามัคคีในท้องถิ่นของตน

ผลจากการที่นักวิชาการให้ความสนใจศึกษาวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่น มาจากขั้นรูปบาลี ซึ่งมีมิติและรูปแบบใหม่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2524 ประกาศใช้เป็นนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า “รัฐฯ ห้ามส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเห็นคุณค่า ยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขั้นจะนำไปสู่ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความรักทางแห่งวัฒนธรรมไทยยิ่งขึ้น”

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2532 : 13) ได้เปรนนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส่วนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยมีกิจกรรมสำคัญๆ 3 ประการ คือ การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้านรวมถึงการพื้นฟูวรรณกรรมพื้นบ้านให้สืบทอดต่อไป

นิทานพื้นบ้านอีสาน เป็นอุบัติที่จะผ่อนคลายจิตใจให้แก่ประชาชนชาวชนบทได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอุบัติเพื่อแก้ไขเรื่องศัตรูผู้จะหักโค่นและความข้องใจคับใจที่เขามีต่อผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เมื่อไม่อาจแพชญหน้ากับศัตรูอย่างเปิดเผยโดยการแสดงออกซึ่งความรู้สึกว่าตนของถูกบรรกวน ตนของเกลี้ยด และไม่พอใจ เนื่องจากจำกัดสิทธิทางสังคม วัฒนธรรม และหรือทางด้านการเมือง ชาวบ้านเหล่านี้นักหันมาใช้วิธีที่ปลดปล่อยก็คือ นิทานพื้นบ้าน เพื่อเป็นการลงโทษทางอ้อม (ตอบโต้) ต่อผู้ที่มีอำนาจเหนือตน ทางด้านสังคมและการปกครอง นอกจากนั้น นิทานพื้นบ้านยังเป็นสื่อการสอนด้านความประพฤติ เตือนสติบุคคลทุกฐานะ เพศ และวัย และให้เห็นถึงคุณและโทษ จากพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องซึ่งได้รับผลกระทบในบ้านปลาย คดิหรืออุทาหรณ์เหล่านี้คือตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีที่ควรกระทำ อันจะนำไปสู่ความสันติสุขในสังคมศีลป์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2539 : 71-72)

การถ่ายทอดวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ซึ่งอาศัยศิลปะด้านการแสดงเป็นสื่อนั้นจะได้รับความนิยมสูงกว่าวิธีการอ่านอื่น การแสดงของชาวอีสานมีหลายนิด หลายแบบ เช่น การฟ้อน การเช้ง การละเล่นของเด็ก เล่นพญาเกี้ยวและการแสดงหมอดำ เป็นต้น

การแสดงหมอดำ เป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองของชาวอีสานที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งแบ่งออกได้หลายนิด เช่น ลั่นทรง ลั่นส่องลั่นฝ่า ลั่นกลอน ลั่นพื้น ลั่นหมู่ หรือลั่นเรื่อง ต่อกลอน ลั่นเพลิน และลั่นซึ้ง แต่โดยมากการลั่นแบบเมื่นเรื่องราวย่อถ่ายทอดของไทยภาคกลาง จะเป็นประเภทหมอดำหมู่หรือหมอดำเรื่องต่อกลอน และหมอดำเพลินซึ่งจะนิยมน้ำเสียงพื้นบ้านมาแสดง เช่น เรื่อง นางแตงอ่อน ชุมุงงาชี้ พาแดง – นางไيء นางผอมหอม และนางนก นางขาว เป็นต้น

วรรณกรรมเรื่อง อุยา – บารส เป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นโดยปราณئ์ในห้องถิน อาจจะเป็นพระภิกษุ หรือปราษฐ์ชาวบ้านที่ผ่านการบวชเรียนมาก่อน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่นอีสาน ซึ่งจารถงในเอกถาร ใบลานหรือที่เรียกว่า “หนังสือผูก” และเป็นที่นิยมของชาวบ้านซึ่งมักจะนิยมสร้างหนังสือหรือคัดลอกหนังสือผูก ถวายพระเพรพระเชื่อว่าได้อานิสงค์แรง ข้อดีของวรรณกรรมเรื่องอุยา-บารส นี้มีหลายประการ เช่น ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ไพเราะกินใจ แก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังก็คือ จุลประสาทคด้านความบันเทิงแล้วจากนี้ก็วิจัยได้สอดแทรกหลักธรรม คติสอนใจ ในเรื่องความรัก และความทุกข์เพราความรักເօไว กรณีได้กล่าวอ้างสถานที่ในห้องถินมาเป็นฉาก เพื่อเพิ่มความมีชีวิตที่สมจริงให้แก่ตัวละคร และพฤติกรรมที่ตัวละครกระทำอุกหนาแน่นจะได้เป็นตัวอย่างและมีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือ เพื่อที่จะไม่ให้ผู้อ่านและ

ผู้ซึ่งการแสดงไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เพราะแก่คิดของเรื่องอุษา-บารส เป็นปัญหารักสามเส้า ผู้แย่งชิงคนรักของผู้อื่นทำให้เขาก็คงทุกข์ การผลักพ巴拉กคนรักก็เกิดทุกข์ จะนั่งจีงไม่ควรพ巴拉กของรักของผู้อื่น จากข้อคิดของวรรณกรรมเรื่องอุษา-บารส นี้จะเห็นถึงภูมิปัญญาของนักประชญ์ในท้องถิ่นอีสาน เนื้อหาและสาระคติเรื่องความรักของมนุษย์ไม่ล้ำสมัย แต่ข้อสืบก็คือ วัฒนธรรมภายนอกกำลังดูดกลืนวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งที่ดึงมาหลายอย่างกำลังจะเลือนหายไป เพราะเหตุปัจจัยของวัฒนธรรมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ และค่านิยม ของสังคมภายนอกที่มีอิทธิพลมากกว่า ทั้งผู้คนและสังคมลับให้ความสำคัญทางค้านวัฒนุภายนอก มากกว่าภายใน การสื่อสารค้านการแสดงรูปแบบเดิมเสื่อมความนิยม เพราะเห็นว่า ไม่ทันสมัย ดังนั้นการแสดงหมอดำจึงมีผลกระทบต่อความอยู่รอดซึ่งอาจจะกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวอีสานชนิดหนึ่งเท่านั้น สาเหตุของการเสื่อมความนิยมของหมอดำ มีหลายสาเหตุ เช่น รูปแบบวิธีการแสดง จะดำเนินเรื่องข้าไม่ทันใจผู้ดูที่เป็นชาวอีสานยุคใหม่ เทคนิคค้าน ฉากร แสง เสียง การแต่งกายของผู้แสดง ลีลาท่าทางท่าฟ้อนรำการจัดถาก คนตระ และยังห้อง (ดำเนิน) ไม่กระชับหรือนอกเรื่องมากเกินไป เป็นตน ชาวอีสานยุคใหม่มีการศึกษา ที่สูงขึ้น การคณนาคม การสื่อสาร สภาพสังคมชนบทล้มถลายกลางเป็นสังคมเมือง เศรษฐกิจ ค้าครองซึ่งสูงขึ้น ที่ทำกินลดน้อยลง แหล่งผลิตอาหาร การเกษตร การกิจกรรมลงทุนสูง จากความทันสมัยคนชอบความสะดวกสบายรวดเร็ว อยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกับคนสองกับสังคม และเวลาสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยทำให้คนในพื้นที่อีสานหันไปสนใจความบันเทิงอย่างอื่น ที่แปลกใหม่ทันใจตนเอง ดังนั้นคิดปัจจัยการแสดงจึงจำเป็นจะต้องพัฒนา ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ให้กับน้ำมีชีวิตหรือขยายเวลาออกไปอีก ปัญหาเหล่านี้น่าจะมีทางแก้ไขได้

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนภาษาศิลป์ไทยและภาษาศิลป์พื้นเมืองและมีบทบาทหน้าที่ จะต้องร่วมมือกับฝ่ายรัฐและสถาบันทึ่งปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่าจะต้องอนุรักษ์ และส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปะของชาติและท้องถิ่นให้คงคู่กับสังคมไทยตลอดไป จึงได้นำเอา หลักการรูปแบบวิธีการแสดงละครพันทายของไทยภาคกลางมาปรับปรุงผสมผสานเข้ากับ วิธีการแสดงหมอดำทั้งยังเห็นว่าวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานมีข้อดีงามหลายหลายเรื่องจึงได้นำเอา วรรณกรรมเรื่องอุษา-บารส อันเป็นนิทานพื้นบ้านของอีสานกับบ้านศิลป์ จังหวัดอุตรธานี และเปียนໄไวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิ์คุณ พรีดีสนิท อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลป์วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุตรธานี ที่เปียนໄไวด้วยฉบับลักษณ์ประเทกกาพย์สุรังคนางค์ 28 ผู้วิจัยได้ตัดต่อเรียงเรียงเป็นบทการแสดงพื้นบ้านอีสานจีนใหม่ โดยใช้รูปแบบฉบับลักษณ์ประเทกโคลงสาร และกalon คำมาใช้ในการดำเนินเรื่อง แล้วนำออกแสดงในงานวันราชภัฏวิชาการระหว่างวันที่

12-14 กุมภาพันธ์ 2545 ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงหมอดำแบบใหม่ โดยยึดแนวคิดพื้นที่ทางของไทยภาคกลาง และขั้งของภาษาให้เป็นวัตกรรมแบบใหม่ของ การแสดงพื้นบ้านอีสาน และเพื่อเผยแพร่วัตกรรมท้องถิ่นอีสานให้กันทั่วไปรู้จัก บทแสดง พื้นบ้านอีสานเรื่องอุมา-บารส ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ล้วนหลักมณฑ์ และบทร้อง (หมอดำ) มาแล้ว และได้นำออกแสดงมาแล้ว เช่น กัน ผลการแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และน่าพอใจ ซึ่งผลการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นวัตกรรมแบบใหม่ของการแสดง หมอดำ ที่น่าจะใช้เป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นักการแสดงเรื่องใหม่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ ดังนี้

1. เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เรื่องอุมา – บารส
2. เพื่อสร้างบทแสดงพื้นบ้านอีสานเรื่องอุมา – บารส
3. เพื่อจัดแสดงละครพื้นบ้านอีสานเรื่อง อุมา-บารส

3. ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้

1. วรรณกรรมเรื่องอุมา-บารส ที่นำมาวิเคราะห์เป็นฉบับของฤดีมน ปรีดี สนิท อริสโตร์เตล 6 ประการ คือ โครงเรื่อง ตัวละคร และการวางแผนลักษณะนิสัยตัวละคร ความคิด การใช้ภาษา เพลง ความตระการ (เบรมฤทธิ์ มุสิกะนันทน์. 2534 : 19-30)
2. การสร้างบทการแสดง จะยึดชองที่ประกอบข้อมูลกระบวนการแนวนักขุนยวัชของ อริสโตร์เตล 6 ประการ คือ โครงเรื่อง ตัวละคร และการวางแผนลักษณะนิสัยตัวละคร ความคิด การใช้ภาษา เพลง ความตระการ (เบรมฤทธิ์ มุสิกะนันทน์. 2534 : 19-30)
3. การจัดแสดงเป็นละครเวที แบบพื้นบ้านอีสานประยุกต์จากการแสดง มี 10 ฉาก ตัวละครเป็นชายจริง – หญิงแท้ ภาษาใช้ภาษาถิ่นอีสาน เพลง – คนตี ใช้คนตีพื้นบ้านอีสาน และร้องหมอดำ ประกอบแสง สี เสียง

4. วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทงานสร้างสรรค์ (Creative) สาขานาฏศิลป์และการละคร (Dance and Theatre) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดลำดับขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูล โดยรวมรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพื้นฐาน ดังนี้
 - ละครไทย
 - หลักการเขียนบทละคร
 - หมอลำ
 - วรรณกรรมอีสาน
 - ชนบทลักษณ์ของอีสาน
 - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอุมา – บารส ดังนี้
 - ที่มาของเรื่อง
 - โครงเรื่องย่อ
 - ลักษณะคำประพันธ์
 - กลวิธีในการดำเนินเรื่อง
 - ตัวละคร
 - จลาจล
 - ภาษา
 - สารัตถะหรือแก่นของเรื่อง
4. สร้างบทแสดงพื้นบ้านอีสาน เรื่องอุมา – บารส ขึ้นโดยมีลำดับ ดังต่อไปนี้
 - เนื้อเรื่องย่อ
 - ลักษณะคำประพันธ์
 - ลำดับจลาจลและเหตุการณ์ เรื่อง อุมา – บารส
 - บทแสดงพื้นบ้านอีสานเรื่องอุมา-บารส
 - ตัวละคร

- ลักษณะการออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละคร
- ลักษณะการออกแบบการจัดฉาก
- คนตุรีและเพลง

5. ออกแบบสอนตามประมีนคุณค่าของบทแสดงและผลการจัดการแสดงละครพื้นบ้านอีสาน เรื่อง อุญ-นารส ที่ผู้จัดได้ดัดแปลงขึ้นจากการอบรมแนวคิดการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าวรรณคดีบทละครของนั้นที่ทยา ลำดวน (2531 : 137-157) ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้

- 5.1 การประเมินผลด้านโครงเรื่อง (Plot)
- 5.2 การประเมินผลด้านเนื้อเรื่อง (Story)
- 5.3 การประเมินผลตัวละคร (Characters)
- 5.4 การประเมินผลด้านบทสนทนา (Dialogue)
- 5.5 การประเมินผลด้านการก้าหนดภาระ (Setting)
- 5.6 การประเมินผลด้านการแต่งกาย (Costums)
- 5.7 การประเมินผลด้านคนตุรี และเพลง (Music and Song)
- 5.8 การประเมินผลด้านเทคนิค แสง เสียง การดำเนินเรื่อง (Technique)
- 5.9 การประเมินผลด้านรูปแบบของละครพื้นบ้าน (Form or Style)
- 5.10 การประเมินผลด้านสารัตถะหรือแก่นของเรื่อง (Theme)

6. นำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เลือกมาจะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านนาฏศิลป์การละคร ภาษาวรรณกรรม หมอดำ คนตุรี การออกแบบจากและการแต่งกาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สุรินทร์ มหาสารคาม และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 10 คน

7. ขั้นการเสนอข้อมูล

ในการสรุปผลการศึกษาค้นคว้า อกบิประยผล และข้อเสนอแนะ ผู้จัดจะนำเสนอบนผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์

5. ข้อจำกัดของการวิจัย

เนื่องจากบทแสดงพื้นบ้านอีสานเรื่อง อุษา – บารส ที่เขียนขึ้นนี้ได้ใช้ภาษาถิ่นอีสาน ในบท bergen และบทร้อง (ลำ) ทั้งหมด แต่ถ้าหากผู้สนใจที่จะนำไปแสดงในพื้นที่อื่น นอกเหนือจากภาคอีสานควรได้มีการแก้ไขบท bergen ของตัวละครให้เป็นภาษาของท้องถิ่นนั้น เสียก่อนเพื่อที่จะให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ และเกิดอารมณ์คติอยตามบทบาทการแสดง

6. ข้อตกลงเบื้องต้น

1. บทแสดงพื้นบ้านอีสาน เรื่องอุษา – บารส ฉบับนี้ เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้วิจัย ศึกษาวิเคราะห์โครงเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง อุษา – บารส ฉบับของ ฤดิมิน ปรีดิตันติก เมื่อหลังจากท่านนั้น

2. บทแสดงพื้นบ้านอีสานเรื่องอุษา – บารส ฉบับนี้ มีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก วรรณกรรมเรื่องเดิมและบนนิยมของประเทศไทย ดังนี้

2.1 การเปิดเรื่อง การแสดงพื้นบ้านอีสานเรื่องอุษา-บารส ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะแตกต่างจากการวรรณกรรมต้นฉบับของฤดิมิน ปรีดิตันติก และบนนิยมของการแสดงละคร ของภาคกลาง ที่เคยมีมาก่อนซึ่งมักจะเปิดเรื่องด้วยจากท้าวพระยาหมายหรือออกห้องพระ โรงว่าราชการ แต่ในงานวิจัยฉบับนี้ จะเริ่มด้วยเบิกโรงเชิงดอกบัว แล้วจึงให้ดำเนินไปพจนาง อุณาภรณ์ในดอกบัวเสียก่อน พระพานิชมาขอนำไปเป็นธิดาบุญธรรม

2.2 ในฉากที่ท้าวบารส เก็บกระหงของนางอุษาได้ และเข้าหานางอุษา จะดำเนินเรื่องช้ากินไป จึงรวบรวมให้สั้นลงที่สุดเพราะเกรงว่า จะทำให้ผู้ชมเบื่อเสียก่อน ตลอดจนจากที่นางสนมไปพบโทรเพื่อติดสินบนก็เช่นกัน

2.3 การจบเรื่องผู้วิจัยได้อ่านสรุปประกอบผู้ชมว่า นิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อาจจะมีผลขัดแย้งต่อจุดสุดยอดบ้าง (Anty Climax)

3. ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจะใช้ชื่อคำว่า อุษา – บารส ในบทการแสดงที่สร้างขึ้น ใหม่ เพราะมีความหมายตรงกับการถือกำเนิดของนางอุษาซึ่งพระถាយมีนาพบนางในเวลารุ่งเช้า หรือเช้าตรู่ และในวรรณกรรมที่ศึกษาวิเคราะห์ จะเปลี่ยนคำว่า “อุสา” กีจะคงไว้เช่นเดิม

เพราะเขียนคำการออกเสียงของภาษาถิ่นอีสาน ตั้งนี้ในเอกสารงานวิจัยฉบับนี้จึงมีอยู่ 2 คำคือ อุญา และอุสา

4. สาเหตุที่ใช้คำว่า “บทแสดง” แทนคำว่า “บทะคร” เพราะเป็นการแสดงที่แตกต่างจากชนบเดิมของละครพันทาง และหมอดำหนู จะนี้จึงเป็นการแสดงแบบประยุกต์ทั้ง 2 ภูมิภาคผสมผสานตามแนวคิดของผู้วิจัยที่จะทำให้หมอดำพัฒนามาเป็นแบบละครพันทาง และให้การดำเนินเรื่องกระชับขึ้น โดยใช้วิธีการอ่านโคลงสารเดินเรื่องตลอด

5. บทแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้ ได้ผ่านการตรวจและประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงท้องถิ่นอีสาน เช่น ด้านวรรณกรรมอีสาน ตลอดจนด้านศิลปะ คนตี และนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน โดยใช้กระบวนการประเมินค่าคะแนนแบบร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์โดยตั้งกำหนดค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

7. นิยามศัพท์เฉพาะ

การสร้างบทแสดง หมายถึง วิธีการเขียนบทละครเพื่อนำไปจัดแสดงละครเป็นละครเวที

บทแสดง หมายถึง ผลงานการเขียนชนิดหนึ่ง ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อแสดงมิใช่เขียนเพื่ออ่าน การแสดงจะเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือบางครั้งเรียกว่า “บทนาฎการ”

บทแสดงพื้นบ้านอีสาน หมายถึง บทละครที่เขียนขึ้นแสดงละครพื้นบ้านอีสาน ซึ่งจะเขียนด้วยภาษาไทย แต่ผู้แสดงจะต้องพูดผ喻 ร้องแบบหมอดำ ตลอดจนการใช้งานคนตี โปงลาง การแต่งกาย และถือทำท่าฟ้อนรำ เป็นแบบอีสาน

อุษา – บารส หมายถึง ชื่อเรื่อง วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี ที่นำมาสร้างเป็นบทแสดงพื้นเมืองอีสานซึ่งเขียนในต้นฉบับแต่ในงานวิจัยนี้จะใช้คำว่า “อุญา” ตามการตีกันนิດของตัวละครของเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแนะนำ

ปัญญาสาดก หมายถึง นิทานพื้นบ้านอิงพุทธประวัติของไทยมาแต่งเลียนแบบนิบາตชาดก เนื่องเรื่องพระสุธรรม คาวี สังข์ทอง รถเสน ฯลฯ ลักษณะนิทานเช่นนี้จะมีมากในท้องถิ่นไทยภาคเหนือ และภาคอีสานที่มีตั้งแต่โบราณ เพราะเชื่อว่าการสร้างหนังสือถือวายัคคี้ให้ านิสังค์แรง

ขาดก หมายถึง เรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ เป็นชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งใน 9 ส่วน ที่เรียกว่า นังคสัตถุศาสน์ ตามปกติชาติกันนั้น นับกันคับคายค่าแล้ว ตั้งชื่อว่า “นินทา” เช่น เรื่องโคนิ 1 คากา เรียกว่า “อกนินทา” 2 คากา เรียกว่า ทุกนินทา นังคสัตถุศาสน์ คือ คำสอนของพระศาสนาที่ห้ามด 9 องค์ เช่น ชาตยะ แสดงโดยการยกเอกสารเกิดของชาติต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์มาอ้างอิงหรือประกอบ (จรัส พยัคฆราชศักดิ์. 2534 : 168)

เพลงพื้นบ้าน หมายถึง เพลงที่แพร่หลายอยู่ไม่ว่าจะในหมู่บ้านเดียวหรือหลายหมู่บ้านก็ได้ แต่ทั้งนี้อหา ผู้ร้อง ผู้ฟังจะอยู่ในหมู่บ้านที่ทุกคนรู้จัก เพลงพื้นบ้านจะแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะหมู่บ้านนั้นๆ มีบทนาทและหน้าที่เป็นที่รู้จักกันในสังคมระดับหมู่บ้านเท่านั้น

เพลงพื้นเมือง หมายถึง เพลงที่มีรากฐานมาจากเพลงพื้นบ้านมีพัฒนาที่เลียนแบบสังคมเมืองหลวง มีเอกลักษณ์ของหลายๆ ท้องถิ่น ซึ่งอาจพบทั่วในหมู่บ้าน และในเมือง มีลักษณะแตกต่างจากระดับหมู่บ้าน ในแง่ที่มีความแพร่หลายและได้รับอิทธิพลของเมือง

เข้าไปด้วย จากรัฐ ธรรมวัตร (ม.ป.ป. : 44)

ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบกันมาเพื่อใช้แก่ปัญหาและพัฒนาชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ประเภทของภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่น ด้านการเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนโบราณ ด้านชัคการสิ่งแวดล้อม ด้านธุรกิจชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณีและวิถีชีวิต เป็นต้น

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อสร้างบทแสดงพื้นบ้านอีสาน เรื่องอุญชา – นารส ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ได้บทแสดงพื้นบ้านอีสานอีกสำนวนหนึ่งที่ราชบัตรครัวเรือนขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับสภารากษณ์ปัจจุบัน
2. ผู้ชน หรือผู้อ่านบทแสดงนี้ จะได้รู้ถึงวรรณกรรมอีสานเรื่องอุญชา – นารส เพิ่มขึ้น ทั้งยังจะเห็นสิ่งที่ดึงงานในด้านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานอันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น

3. บทแสดงที่สร้างขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์และการละคร ตลอดทั้งสามารถนำไปใช้แสดงเพื่อความบันเทิง และการกุศล
ต่างๆ ได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY