

รายงานวิจัย

เรื่อง

ศึกษาการละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปกรรมชุด “พหุวัฒนธรรม”

The Study of Nang Talung (the Shadow Theatre of Southern Thailand)
for Developing art products of Multiculturalism

อัสวิน ศิลปเมธากุล

Aswin Sinlapamathakul

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** : ศึกษาการละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรคผลงานศิลปกรรมชุด “พหุวัฒนธรรม”
- โดย** : อัครวิน ศิลปเมธากุล
- สถานที่ทำงาน** : แผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- คำสำคัญ** : หนังตะลุงในภาคใต้ ผลงานศิลปกรรม “พหุวัฒนธรรม”

หนังตะลุงหรือการละเล่นหุ่นเชิดเงาในภาคใต้ของประเทศไทยมีมาตั้งแต่อดีต ได้รับความนิยมลดน้อยลงและมีแนวโน้มจะสูญหายไปในอนาคต ผู้วิจัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์หนังตะลุงไว้ จึงได้ทำการวิจัยศึกษาและสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้ อันนำไปสู่การสร้างสรรคผลงานศิลปกรรม 2) เพื่อค้นหาทดลองเทคนิควิธีการทางสื่อผสมจาก จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์กราฟิก และการจัดวาง 3) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยเทคนิคสื่อผสม ชุด”สังคัมพหุวัฒนธรรม”ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับการละเล่นหนังตะลุงภาคใต้ อันได้แก่ เรื่องที่ใช้ในการละเล่น รูปหนังตะลุง โรงหนังตะลุง และได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสื่อผสม และจัดทำรายงานการการวิจัยโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิจารณ์ผลงานศิลปกรรมโดยใช้หลักการวิจารณ์ศิลปะ จีน เอ. มิตเลอร์ (Jean A. Mitler) และจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยชุด “พหุวัฒนธรรม ” ณ หอศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ดังนี้ 1) หนังตะลุงในภาคใต้ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะชั้นสูงที่ได้อิทธิพลมาจากการละเล่นหนังตะลุงของชาวต่างชาติ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา ต่อมามีการพัฒนารูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย องค์ประกอบที่สำคัญในการละเล่นหนังตะลุงภาคใต้อันได้แก่ เรื่องที่นิยมเล่นกันมากคือเรื่อง รามเกียรติ์ รูปตัวตะลุง นิยมสร้างเป็นรูปจินตนาการ เช่น ยักษ์ เทวดา และสัตว์หิมพานต์ และ โรงหนัง นิยมเป็นการสร้างเพื่อการแสดงเป็นครั้งคราวและแสดงในตอนกลางคืน) 2) ด้านการค้นหาทดลองเทคนิควิธีการศิลปกรรมสื่อผสมอันได้แก่จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์กราฟิก และการจัดวาง การสร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึงความเป็นพหุทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

ผู้วิจัยออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีรูปแบบที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม บรรยากาศของผลงานศิลปกรรมจะเน้น จังหวะลีลาของเส้น การใช้สีจะเน้นสีสันที่ตื่นเต้นโดยใช้สีสันสดใสเหมือนจริงตามธรรมชาติและตัดเส้นเก็บรายละเอียดให้สวยงาม โดยกรรมวิธีสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเทคนิคคือผสมอันประกอบด้วยเทคนิคทางจิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์กราฟิก และการจัดวาง (Installation)

ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมขึ้นจำนวน 57 ชิ้น ประกอบด้วยผลงานศิลปกรรม โดยแบ่งเป็น 8 แนวความคิดดังนี้คือ 1) สามัคคีไม่มีชนชั้น 8 ชิ้น แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ดนตรีพื้นเมืองได้เข้าไปมีบทบาทอยู่หลายวาระด้วยกัน และความสุขทางสุนทรียภาพอันเกิดจากดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน 2) ภาคภูมิใจในศาสนา 7 ชิ้น แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศาสนา และความศรัทธาในคุณความดี ศรัทธาในการทำบุญ เป็นเหตุให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองสามารถสืบต่ออายุศาสนาจนถึงปัจจุบัน 3) ความเป็นศูนย์กลาง 7 ชิ้น ชิ้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน กระทำความดีส่งผลถึงความสัมพันธ์ทางจิตใจอย่างลึกซึ้งทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ ยิ่งเคารพนับถือมากพิธีกรรมที่จัดให้ยิ่งงดงามด้วยศิลปะและความหมายอันสูงค่า 4) หลากหลายเชื้อชาติ 7 ชิ้น แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมทาง ศาสนาส่งเสริมให้สังคมเกิดความรักความผูกพันของครอบครัว ของสังคมอบอุ่น อย่างแท้จริง ความรักความผูกพันของแต่ละฝ่าย ที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กัน 5) มีเอกลักษณ์ ภาษา 7 ชิ้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาษาที่ใช้ สื่อสารในสังคม ลักษณะและศัพท์สำเนียง เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่มีภาษาเป็นของตนเอง ซึ่งคิดขึ้นด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยโดยแท้ 6) วัฒนธรรมประเพณี 7 ชิ้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ในวิถีชีวิตไทย ไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐกว่าความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ สังคมไทยแต่เดิมมี ความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวทั้งต่อวงศาตคณาญาติ และบรรพบุรุษ 7) ความสมานฉันท์ 7 ชิ้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งที่เกิดจากการให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ที่จะเห็นได้ในวันสำคัญต่างๆของสังคมส่วนรวมทำกิจกรรมภายในชุมชน สังคม ซึ่งจะเป็นผลให้สังคมพหุวัฒนธรรมรักใคร่ผูกพันกันมากขึ้น 8) สังคมดีที่สันติสุข 7 ชิ้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ความสามัคคีซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มวันสำคัญต่างๆ เครื่องใช้ร่วมมือร่วมกันเตรียมสิ่งของสำหรับไปทำบุญ เป็นความสามัคคีภายในครอบครัว ซึ่งจะเป็นผลให้สมาชิกรักใคร่ผูกพันกันมากขึ้น

Abstract

- Title :** The Study of Nang Talung (the Shadow Theatre of Southern Thailand) for Developing art products of Multiculturalism
- Name :** Mr. Aswin Sinlapamathakul
- Faculty :** Art Education Program, Education Department, Prince of Songkla University, Pattani Campus
- Key words:** Nang Talung, Shadow theatre, Multicultural

Nang Talung or the Shadow Theatre of Southern Thailand used to be very popular in the past. At present, Nang Talung is less popular and perhaps will disappear in the near future. Seeing the importance of this traditional art form, the researcher conducted a study with 3 objectives: 1) to study the history of Nang Talung and to find ideas to apply to making art products 2) To apply some of the Nang Talung making techniques into visual art techniques such as painting, sculpture, print-making, photography, computer graphics and installation 3) To produce art works of mixed media title's "Multiculturalism."

From this study, the researcher used some information to make the art production out of the Nang Talung. All the art works were done in mixed media method combined with the Nang Talung making style of the south. Finally the art works were exhibited for the public for one month at the Art Education Gallery, Prince of Songkla University, Pattani Campus. All art works were commented by the art educator professors using Jean A. Mitler

The results of this study were: 1) Nang Talung performance was a high art and worthy to be deserved. It has been influenced by other nations such as India, Indonesia and Cambodia. The Thai has been adapted Nang Talung to fit in with local Thai wisdom. In the past the most popular story for performance is Ramayana. The designs were images of angels and demons. 2) The Nang Talung making techniques were applied into visual art techniques such as painting, sculpture, print-making, photography, computer graphics and installation 3) To produce art works of mixed

media title's "Multiculturalism," there were 57 pieces of art works , developed in 8 designed groups: 1) Harmony, total 8 pieces, using local music and local dance as symbols to make people happy 2) Peaceful Religions, total 7 pieces, using religions (Muslim and Buddhist) as ways to acts 3) Unity, total 7 pieces, using religions as ways of live and help people stay peacefully with each other 4) Nationalities, total 7 pieces, using human connections from differences believes in order to stay together happily 5) Identities, total 7 pieces, using languages as symbols of connection 6) Tradition, total 6 pieces, using traditional cultures as tools to make people stay happy together 7) Reconciliation, total 7 pieces, using social activities to help people working together 8) Good Society, total 7 pieces, using social activities for people in different religions, traditions, identities and cultures to share ideas, thoughts and living styles.