

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

วิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทหนุমানลงสรงในการแสดงโขน” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการแสดง บทบาทหนุমান และวิเคราะห์หลักและแนวทางในการประดิษฐ์ท่ารำนุমানลงสรง รวมถึงศึกษาบทบาทหนุমানลงสรงสะท้อนบริบททางสังคมไทย โดยศึกษากระบวนการท่ารำนุমানลงสรงจากอาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ปี พ.ศ. 2551 และเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์โขนถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งกระบวนการท่ารำนุমানลงสรงของอาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เป็นกระบวนการท่ารำที่ได้รับถ่ายทอดโดยตรงจากครูศรี วรสระริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ปี พ.ศ. 2551 และเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์โขนถึง อีกทั้งอาจารย์ประสิทธิ์เองยังเป็นแบบแสดงท่ารำที่ครูศรี วรสระริน ประดิษฐ์ขึ้นในครั้งนั้น

จากการศึกษาพบว่า คำว่า “ลงสรง” เป็นคำราชาศัพท์ หมายถึง การอาบน้ำของพระมหากษัตริย์ มีอยู่ 2 ลักษณะคือ การลงสรงในพระราชพิธี และการลงสรงในวิถีชีวิตประจำวัน และมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในเรื่องความสำคัญและความศักดิ์ของน้ำที่สามารถชำระล้างมลทินทั้งกายและใจ รวมถึงขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสนียดจัญไรให้ออกไปได้ สังเกตได้จากประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทย ทั้งประเพณีพิธีกรรมที่เป็นแบบราชฎ์และแบบหลวง มักปรากฏการใช้น้ำในการประกอบพิธีแทบทั้งสิ้น เช่น พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประเพณีสงกรานต์ พิธีโกนจุก พิธีอุปสมบท พิธีแต่งงาน พิธีอาบน้ำได้แสงจันทร์ พิธีศพ เป็นต้น หรือหากเป็นพระราชพิธีที่ปรากฏการใช้น้ำประกอบพิธี เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีทูลน้ำลำ่างพระบาท พระราชพิธีลงสรงลงท่า พระราชพิธีลงสรงโสกันต์ และลงสรงมูรธาภิเษกในพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งความเชื่อ

เกี่ยวกับความสำคัญและความศักดิ์ของน้ำนั้นได้ปรากฏอยู่ในหลายศาสนา แต่คนไทยได้รับความเชื่อเกี่ยวกับความสำคัญและความศักดิ์ของน้ำมาจากศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ยุคสมัยขอมเรืองอำนาจ เมื่อคนไทยยึดดินแดนแห่งนี้ได้ ความเชื่อต่าง ๆ ทางศาสนาฮินดูจึงได้ซึมซับผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยซึ่งนับถือผี และศาสนาพุทธมาจนถึงทุกวันนี้

วรรณกรรม คือ ผลงานที่เกิดจากความคิด จินตนาการ แล้วเรียบเรียงนำมาบอกเล่าหรือจดบันทึก โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ์อักษร และวรรณกรรมมุขปาฐะ ซึ่งวรรณกรรมทั้ง 2 นับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในยุคแรก ๆ นั้น เรื่องราวนิทานหรือวรรณคดีต่าง ๆ เป็นแบบมุขปาฐะ คือ การบอกเล่าเรื่องด้วยปาก ต่อมาเห็นว่าการเล่าเรื่องจากปากต่อปากทำให้เนื้อหาของเรื่องมีความเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อน จึงมีการจดบันทึกขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและเรียกว่าวรรณกรรมชนิดนี้ว่า “วรรณคดี” นั่นเอง

วรรณคดีไทย มักนิยมแต่งเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ สันนิษฐานได้ว่าสาเหตุที่วรรณคดีไทยส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เพราะว่า กวีที่แต่งวรรณคดีส่วนใหญ่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตในราชสำนัก ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการอ่านและเขียนหนังสือ อีกทั้งเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์จึงเป็นการง่ายที่จะนำเรื่องราว วิถีปฏิบัติแบบแผนจารีต ขนบธรรมเนียม และประเพณีในราชสำนักที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ มาแต่งเรื่องราวเป็นวรรณคดีขึ้น ดังนั้นเมื่อนำวรรณคดีไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มาจัดทำเป็นการแสดง การอาบน้ำแต่งตัวของกษัตริย์หรือที่เรียกว่าการลงทรงจึงปรากฏในการแสดงด้วย และการร่ายรำแสดงท่าทางการอาบน้ำของตัวละครนี้เอง ในทางนาฏยศิลป์เรียกว่า “การรำลงทรง”

การรำลงทรง เป็นการร่ายรำแสดงท่าทางบรรยายการอาบน้ำแต่งตัวของตัวละครที่เป็นพระเอกหรือตัวเอกของเรื่อง เป็นชุดการแสดงที่บรมครูทางด้านนาฏยศิลป์ได้ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญา และประสบการณ์การแสดงที่สั่งสมมา ประดิษฐ์เป็นกระบวนการทำรำลงทรงที่งดงามขึ้น ซึ่งกระบวนการทำรำลงทรงนั้นมีลีลาท่ารำความสลับซับซ้อน ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะใน

การรำรำเป็นอย่างดี จึงจะสามารถถ่ายทอดกระบวนการทำรำทั้งดงามของการรำลงสรงออกมาได้ ดังนั้นการรำลงสรงจึงเป็นชุดการแสดงที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นชุดการแสดงอวดฝีมือในการรำรำของผู้แสดง ซึ่งการรำลงสรงนั้นมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสดงความงดงามของกระบวนการทำรำ นำเสนอความสวยงาม วิจิตรบรรจงของเครื่องแต่งกายละครที่เลียนแบบมาจากเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ ผ่านทางบทประพันธ์ที่สละสลวย ความไพเราะของการขับร้อง และทำนองเพลง สำหรับการแสดงนั้น การรำลงสรง จะเป็นการอาบน้ำแต่งกายของตัวละครก่อนกระทำการใดใด เช่น การอาบน้ำก่อนออกเดินทาง การอาบน้ำเพื่อเข้าประกอบพิธีกรรม การอาบน้ำเพื่อไปหาผู้หญิงอันเป็นที่รัก การอาบน้ำเพื่อขึ้นเฝ้า การอาบน้ำเพื่อไปทำศึกสงคราม เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า การรำลงสรงในการแสดง มีวิธีการอาบน้ำอยู่ 3 ลักษณะ คือ

1. ลักษณะการอาบน้ำแบบสรงสนาน เป็นการอาบน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำธาร มีลักษณะการอาบน้ำทั้งแบบนั่งรำ และยืนรำ
2. ลักษณะการอาบน้ำแบบตักอาบ เป็นการอาบน้ำบนพระแท่นที่สรง มีชั้นน้ำขนาดใหญ่สำหรับใส่น้ำไว้ใช้อาบ และจะมีชั้นขนาดเล็กอีกใบหนึ่งใช้สำหรับเป็นชั้นตักอาบ การอาบน้ำในลักษณะนี้จะเป็นการอาบแบบนั่งรำ แสดงท่าทางการใช้ชั้นตักน้ำรดร่างกาย หรืออาจมีการขัดศรีฉวีวรรณประกอบการอาบบ้างในบางบทที่มีการกล่าวถึง
3. ลักษณะการอาบน้ำแบบไขสุหร่าย เป็นการอาบน้ำจากท่อที่มีลักษณะเป็นฝักบัวไขให้น้ำออกมาตามช่องเป็นสายคล้ายฝน การอาบน้ำแบบนี้จะมีลักษณะการอาบแบบยืนรำ

การรำลงสรงในการแสดงนั้น พบหลักฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในละครชาตรีเป็นลำดับแรก เพราะพบว่าเพลงลงสรงเป็นเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่งที่ใช้ในการแสดงละครชาตรี แต่ไม่พบบทร้องบรรยายการอาบน้ำแต่งกายในบทละครชาตรี คาดว่าการรำลงสรงของละครชาตรีนั่น น่าจะเป็นการรำลงสรงปีพาทย์มากกว่า คือ เป็นการแสดงกิริยาท่าทางการชักน้ำขึ้นมาลูบหน้าลูบตา ลูบแขน ลูบขา ลูบตัว ประกอบการบรรเลงปีพาทย์โดยไม่มีเนื้อร้อง ต่อมาได้มีการแต่งบทบรรยายการอาบน้ำแต่งกายของตัวละคร จึงทำให้เกิดมีรำลงสรงอีกหลายประเภทขึ้น เช่น

รำลงสรงโชน รำลงสรงสุหร่าย รำลงสรงมอญ รำลงสรงลาว รำลงสรงแขก และรำขมตลาด เป็นต้น

1. ลงสรงปีพาทย์ เป็นการรำแสดงท่าทางการอาบน้ำของตัวละคร ไม่มีบทร้อง มีแต่ทำนองดนตรี ใช้ในการแสดงโชนละคร เช่น การรำลงสรงปีพาทย์ของพระรามในการแสดงโชนตอนสามนักขาก่อศึก

2. รำลงสรงสุหร่าย เป็นการรำที่แสดงท่าทางการอาบน้ำและการแต่งกายของตัวละคร ประกอบบทร้องที่มีการบรรยายลักษณะการอาบน้ำ การประพรมเครื่องหอม และเครื่องแต่งกายของตัวละคร ปรากฏในการแสดงละครใน และใช้กับตัวละครเอกของเรื่อง เช่น การรำลงสรงสุหร่ายของพระอุณรุท จากการแสดงละครในเรื่องอุณรุท

3. รำลงสรงโชน เป็นการรำที่แสดงท่าทางการอาบน้ำและการแต่งกายของตัวละคร ประกอบบทร้องที่มีการบรรยายลักษณะการอาบน้ำ การประพรมเครื่องหอม และเครื่องแต่งกายของตัวละคร ปรากฏในการแสดงโชนและละคร ใช้กับตัวละครเอกของเรื่อง เช่น การรำลงสรงโชนของอิเหนา จากการแสดงละครในเรื่องอิเหนา

4. รำลงสรงมอญ เป็นการรำที่แสดงท่าทางการอาบน้ำและการแต่งกายของตัวละคร ประกอบบทร้องที่มีการบรรยายลักษณะการอาบน้ำ การประพรมเครื่องหอม และเครื่องแต่งกายของตัวละคร หรือบรรยายความงดงามของธรรมชาติรายรอบตัวละครขณะอาบน้ำ ใช้ได้ทั้งในการแสดงโชน ละครชาตรี ละครนอก ละครใน หรือละครพันทาง เช่น การรำลงสรงมอญของนางกนิรีทั้งเจ็ดในการลงเล่นน้ำจากการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนราห์ ซึ่งเป็นบทบรรยายถึงการอาบน้ำร่วมกันของนางกนิรี โดยมีได้กล่าวถึงการแต่งกายแต่อย่างใด และการรำลงสรงมอญของพระยาน้อยจากการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนพระยาน้อยขมตลาด

5. รำลงสรงลาว เป็นการรำที่แสดงท่าทางการอาบน้ำและการแต่งกายของตัวละคร ประกอบบทร้องที่มีการบรรยายลักษณะการอาบน้ำ การประพรมเครื่องหอม และเครื่องแต่งกายของตัวละคร ปรากฏในการแสดงละครพันทางหรือละครที่บ่งบอกเชื้อชาติของตัวละคร ใช้กับตัวละครเอกของเรื่องทั้งตัวพระและตัวนางที่มีเชื้อลาว เช่น รำพระลอลงสรงในละครพันทางเรื่องพระลอ และรำสาวเครือฟ้าแต่งตัวในละครเรื่องเรื่องสาวเครือฟ้า

6. รำลงสรงแขก เป็นการรำที่แสดงท่าทางการอาบน้ำและการแต่งกายของตัวละคร ประกอบบทร้องที่มีการบรรยายลักษณะการอาบน้ำ การประพรมเครื่องหอม และเครื่องแต่งกายของตัวละคร ปรากฏในการแสดงละครพันทางหรือละครที่บ่งบอกเชื้อชาติของตัวละคร ใช้กับ

ตัวละครเอกของเรื่องทั้งตัวละครและตัวนางที่มีเชื้อแขก เช่น รำลงสรงแขกของพระยาแกรกในละครพันทางเรื่องพระยาแกรก และรำลงสรงแขกของอิเหนาในการแสดงละครเรื่องอิเหนา (แต่งกายแบบชาว)

7. ชมตลาด เป็นการรำที่แสดงท่าทางการอาบน้ำและการแต่งกายของตัวละครประกอบบทร้องที่มีการบรรยายลักษณะการอาบน้ำ การประพรมเครื่องหอม และเครื่องแต่งกายของตัวละคร ปรากฏในการแสดงทั้งโขนและละคร แต่นิยมใช้ในการอาบน้ำแต่ตัวของตัวนางเป็นส่วนใหญ่ และจะการแสดงการรำรำการอาบน้ำของตัวนางว่า “ทรงเครื่อง” หรือ “แต่งตัว” เช่น รำตราทรงเครื่องในละครในเรื่องอิเหนา หรือรำวันทองแต่งตัวในละครเรื่องขุนช้างขุนแผน

จากการศึกษาการรำลงสรงในการแสดงพบว่า การรำลงสรงโขนเป็นการรำที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ปรากฏว่ามีบทลงสรงโขนในบทการแสดงละคร ไม่ว่าจะเป็นละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครพันทาง และบทการแสดงโขน ซึ่งปรากฏว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพบหลักฐานจากบทละครที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ดังนี้

สมัยกรุงศรีอยุธยา พบในบทละครเรื่องสังข์ทอง เป็นการรำลงสรงโขนของพระสังข์ บทลงสรงมีความยาว 6 คำกลอน เป็นการรำตีบท มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการทรงสุคนธ์ และขั้นตอนการทรงเครื่อง

สมัยกรุงธนบุรี พบในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ มีลักษณะการบรรยายการอาบน้ำแต่งกายของตัวละคร แต่ลักษณะการบรรยายการแต่งกายไม่ได้เรียงตามขั้นตอนวิธีการแต่งหรือการสวมใส่

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 พบบทรำลงสรงโขนปรากฏอยู่ในบทละครของพระองค์อยู่หลายเรื่อง และในแต่ละละครเรื่อง ตัวละครที่เป็นกษัตริย์มักปรากฏบทการลงสรงแทบทั้งสิ้น ลักษณะการประพันธ์มีรูปแบบการบรรยายความเรื่องราว จึงสันนิษฐานว่าวัตถุประสงค์ในการประพันธ์น่าจะใช้เป็นวรรณกรรมสำหรับอ่านมากกว่าใช้สำหรับแสดง

รัชกาลที่ 2 พบบทลงสรงในบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทั้งบทละครในและบทละครนอกอยู่มาก และเป็นบทที่มีคำกลอนเพียง 6-8 คำกลอนเท่านั้น บทพระราชนิพนธ์มีลักษณะบรรยายอากัปกริยาของตัวละคร จึงเหมาะสำหรับนำมาจัดทำเป็นการแสดง

รัชกาลที่ 3 พบเพียงบทพระราชนิพนธ์รำลงสรงเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระราชนิพนธ์เป็นพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ครั้งเมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติกลับไม่พบทพระราชนิพนธ์ลงทรงเลย พบแต่เพียงบทลงทรงของเจ้านายบางพระองค์ในราชสำนักเท่านั้น

รัชกาลที่ 4 พบว่ามีการรำลงทรงโขนของท้าวมาลีวราช โดยพบหลักฐานกล่าวถึง การแสดงรำลงทรงท้าวมาลีวราชของเจ้าจอมมารดาวาด ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ว่าเป็นการรำที่งดงามมาก และท่านยังเป็นครูที่ถ่ายทอดกระบวนการทำรำต่อมาจนถึงรัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 5 พบบทการรำลงทรงโขนปรากฏอยู่ในบทละครหลายเรื่อง เช่น วงศ์เทเวศราชศกุนตลา เงาะป่า เป็นบทบรรยายอากัปกริยาการอาบน้ำแต่งกายของตัวละคร

รัชกาลที่ 6 พบว่ามีบทรำลงทรงโขนทั้งในบทละครและการแสดง ถือว่าเป็นสมัยที่การรำลงทรงโขนได้รับความนิยมมาก โดยปรากฏการรำลงทรงโขนทั้งในการแสดงละครและโขน

รัชกาลที่ 7 พบว่ามีการแสดงละครเรื่องอิเหนา ตอนบวงสรวง ซึ่งเป็นตอนที่มีการรำลงทรงของตัวอิเหนา แต่ไม่หลักฐานบทละครที่ใช้สำหรับการแสดงในครั้งนั้น

รัชกาลที่ 8 เป็นยุคที่การแสดงละครของไทยซบเซาลงไปมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 7 ภายหลังได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนักกลับมาเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้ง มีการจัดตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์ขึ้น และมีการกำหนดหลักสูตรที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน พบว่ามีการบรรจุรำลงทรงโขนอยู่ในหลักสูตรระดับชั้นโท (ปัจจุบันอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

รัชกาลที่ 9 พบเพียงบทกล่าวถึงการลงทรงในบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก แต่ไม่ใช่บทลงทรงโขน แต่ในสมัยนี้ การรำลงทรงโขนเป็นที่นิยมนำมาใช้ประกอบการแสดงโขนละคร และนิยมในการเป็นชุดการแสดงรำเดี่ยวรอดฝีมือของผู้แสดงอีกด้วย

กระบวนการรำลงทรงนั้น มีขั้นตอนการรำอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอนการลงทรง (อาบน้ำ) 2. ขั้นตอนการทรงสุคนธ์ (ผัดหน้าทาแป้ง ทาหน้าหอม) และ 3. ขั้นตอนการทรงเครื่อง (แต่งกาย) ซึ่งในการแสดงรำลงทรงแต่ละครั้งนั้น อาจมีครบทั้ง 3 ขั้นตอน หรืออาจมีเฉพาะขั้นตอนทรงสุคนธ์และทรงเครื่อง หรืออาจมีแต่เฉพาะขั้นตอนการทรงเครื่องเพียงขั้นตอนเดียวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทที่จะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนในการรำลงทรง

นอกจากกระบวนการทำรำที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างงดงามแล้ว การรำลงทรงโขนยังต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ผู้แสดง

การคัดเลือกผู้แสดงในการรำลงทรงนั้น จะต้องคัดเลือกพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน คือ รูปร่างของผู้แสดง จะต้องพิจารณาจากบทลงทรงก่อนว่าเป็นการลงทรงของ

ตัวละครใด และตัวละครนั้นมีบุคลิกและรูปร่างเป็นอย่างไร จึงจะสามารถคัดเลือกนักแสดงได้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร โดยส่วนใหญ่แล้วการรำลงทรงจะเป็นการรำของตัวพระเอก หรือตัวละครเอกของเรื่อง ดังนั้นจึงควรคัดเลือกผู้แสดงที่มีรูปร่างสะอิดสะเอ้ง สวยงาม สมสัดส่วน ความยาวของมือและเท้าสมส่วนกับช่วงตัว และมีบุคลิกที่แสดงออกถึงความกระฉับกระเฉง และความกระตือรือร้นในการแสดง อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือในการรำขั้นสูง ปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดง และเป็นผู้ที่มีความขยันและอดทน

2. เพลงร้องและทำนองดนตรี

สำหรับเพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงการรำลงทรงนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ เพลงลงทรงที่มีเฉพาะทางเครื่อง ไม่มีทางขับร้อง เพลงลงทรงที่มีเฉพาะทางขับร้อง ไม่มีทางเครื่อง เพลงลงทรงที่ทั้งทางขับร้อง และทางเครื่อง ซึ่งมีหน้าทับเป็นตัวกำกับจังหวะ เช่น เพลงลงทรงปี่พาทย์ ลงทรงโทน และลงทรงสุหรัย จะใช้หน้าทับ "ลงทรง" เป็นหน้าทับกำกับจังหวะ ส่วนลงทรงมอญจะใช้หน้าทับ "สมิงทอง" ลงทรงลาวจะใช้หน้าทับ "ลาว" ลงทรงแขกจะใช้หน้าทับ "แขกชั้นเดียว" เป็นหน้าทับกำกับจังหวะ

3. เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรำลงทรงนั้นจะแบ่งตามประเภทของการรำลงทรง เช่น ลงทรงโทน และลงทรงแขก จะใช้กลองแขก (เดิมใช้โทน) ตีกำกับหน้าทับประกอบการขับร้องเท่านั้น สำหรับลงทรงมอญ ลงทรงสุหรัย และลงทรงลาว จะใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง เนื่องจากมีการบรรเลงประกอบการขับร้องในการรำลงทรงด้วย

4. เครื่องแต่งกาย

มีลักษณะการแต่งกายอยู่ 2 ลักษณะ คือ หากเป็นการแสดงละครรำจะแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่อง และหากเป็นละครพันทางจะแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติของตัวละคร

5. อุปกรณ์ประกอบการแสดง

อุปกรณ์การแสดงจะมีสิ่งใดบ้างขึ้นอยู่กับขั้นตอนการรำลงทรงว่ามีขั้นตอนใดบ้าง และเป็นการลงทรงในลักษณะใด หากเป็นการลงทรงแบบตักอาบ ก็ต้องมีขันน้ำใบใหญ่และใบเล็กด้วย หากไม่มีขั้นตอนการลงทรง ก็ไม่ต้องมีขันน้ำประกอบ โดยทั่วไปอุปกรณ์ประกอบการลงทรงจะมีอุปกรณ์หลัก คือ เตียง พานพระสำอาง และคันท่อง เป็นต้น ส่วนอาวุนั้นจะขึ้นอยู่กับท่ารำว่ามีการกล่าวถึงหรือไม่

6. ฉาก

การจัดฉากขึ้นอยู่กับว่าการลงทรงของตัวละครในนั้นอยู่สถานที่ใด หากตัวละครอยู่ในเมืองก็จะจัดฉากเป็นห้องทรงและห้องทรงเครื่อง หากตัวละครอยู่ในป่า ก็จะจัดฉากเป็นพลับพลาที่ประทับ เป็นต้น

สำหรับการแสดงโขนนั้น พบว่าวรรณกรรมที่ใช้แสดงโขนคือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีเค้าโครงเรื่องมาจากมหากาพย์เรื่องรามายณะของอินเดีย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสงครามชิงนางสีดา ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ สันนิษฐานว่าวรรณกรรมเรื่องรามายณะของอินเดียเผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนของไทยตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ซึ่งหลักฐานที่พบคือภาพจำหลักเล่าเรื่องรามายณะตามปราสาทหินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

การรำลงทรงในการแสดงโขน พบว่าได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงละครในในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือ ได้เกิดการเอารูปแบบการแสดงละครในผสมผสานกับการแสดงโขนเข้าด้วย ซึ่งแต่เดิมการแสดงโขนมีเพียงบทพากย์ บทเจรจา และเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงเท่านั้น เมื่อเกิดการผสมผสานการแสดงอย่างละครใน จึงเกิดมีเพลงขับร้องและการจับระบำแบบละครในแทรกในการแสดงโขน ตัวโขนที่เป็นเทวดา นางฟ้า และมนุษย์จึงเปลี่ยนจากการสวมศีรษะปิดหน้า เป็นสวมหน้ากากอย่างละครในด้วย ต่อมาในสมัยเดียวกันได้เกิดการแสดงโขนฉากขึ้น ซึ่งฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการแสดงละครพื้นทาง และละครดึกดำบรรพ์ รูปแบบการแสดงโขนจึงมีฉากเข้ามาเป็นองค์ประกอบให้สวยงาม เกิดความสมจริงมากขึ้น แต่ยังคงดำเนินรูปแบบการแสดงอย่างโขนโรงในอยู่เช่นเดิม จากการศึกษาพบว่ามีการรำลงทรงทั้งของตัวโขนพระ ตัวนางโขน ตัวโขนยักษ์ ตัวโขนลิง ดังนี้

1. รำลงทรงของตัวโขนพระ ได้แก่ ลงทรงท้าวบาลีวราช และพระรามลงทรง
2. รำลงทรงของตัวโขนนาง ได้แก่ สีดาทรงเครื่อง และมณฑิมาทรงเครื่อง
3. รำลงทรงของตัวโขนยักษ์ ได้แก่ ทศกัณฐ์ทรงเครื่อง ทศกัณฐ์ลงทรง ลงทรงเจ้าลิงกาเซษฐี อนุชาเจ้าปางตาล และสุริยาภพทรงเครื่อง
4. รำลงทรงของตัวโขนลิง ได้แก่ พระยานุชิตทรงเครื่อง และหนุมานลงทรง

จากการศึกษาการรำลงทรงของตัวโขนลิง พบว่ามีบทที่บรรยายถึงการอาบน้ำแต่งกายของตัวลิงเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ บทลงทรงของท้าวมหาชมพู และบทลงทรงของหนุมาน แต่ปรากฏเป็นรูปแบบการแสดงรำลงทรงของตัวลิงเพียงตัวเดียวเท่านั้น คือ ตัวหนุมาน มีอยู่ 2 ชุดการแสดงคือ

1. ชุดพระยาอนุชิตทรงเครื่อง เป็นการลงทรงเครื่องในตอนครองกรุงศรีอยุธยา ใ้บาทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการแสดง

2. ชุดหนุมานลงทรง เป็นการลงทรงเครื่องในตอนหนุมานอาสาปลงดวงใจใ้บาทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในการแสดง

สำหรับการศึกษาบทบาทหนุมานลงทรงในการแสดงโขนในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษากระบวนการทำรำนุมานลงทรง จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พบว่าการแสดงชุดหนุมานลงทรงนี้ เกิดขึ้นจากความคิดของอาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว มีความประสงค์ให้โขนลิงได้มีการแสดงรำเดี่ยวอวดฝีมือบ้าง เนื่องจากโขนลิงนั้นมีชุดรำที่เป็นการรำเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือเพียงชุดฉายหนุมาน และพระยาอนุชิตทรงเครื่อง (เพลงชมตลาด) เพียงเท่านั้น ขณะที่โขนพระ โขนยักษ์ และละคร มีการแสดงที่เป็นรำเดี่ยวอวดฝีมืออยู่หลายชุด จึงได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและบทการอาบน้ำแต่งตัวของหนุมาน นำเรียนปรึกษาครูกรี วรสระริน ขอให้สร้างสรรค์การรำอวดฝีมือในชุดลงทรงของตัวลิงบ้าง ครูกรีจึงนำเรื่องนี้เรียนปรึกษาคุณครูลมุล ยมะคุปต์ และคุณครูเฉลย ศุขะวนิช และร่วมกันประดิษฐ์ทำรำขึ้นโดยมีคุณครูละครทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการทำรำ ในระยะแรกหลังจากประดิษฐ์ทำรำเรียบร้อยแล้ว ได้นำเผยแพร่ครั้งแรกโดยการบรรจุไว้ในหลักสูตรภาคสมทบของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและอาชีวศึกษา เทเวศร์ ในระหว่างนั้นได้มีการแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการทำรำให้สวยงามมาโดยตลอด ใช้ระยะเวลาถึง 7 ปี จนเป็นกระบวนการทำรำชุดหนุมานลงทรงที่เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนเหตุผลในการเลือกบทลงทรงของตัวหนุมาน มากกว่าที่จะเลือกบทลงทรงของตัวท้าวมหาชมพูเป็นเพราะว่า ในการแสดงโขนของกรมศิลปากรไม่ได้จัดทำการแสดงในตอนที่มีการกล่าวถึงท้าวมหาชมพูลงทรงเลย กอปรกับตัวครูเองได้รับคัดเลือกให้แสดงเป็นตัวหนุมานอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นเมื่อครูกิดจะมีชุดการแสดงชุดใดชุดหนึ่งขึ้นมาจึงมองมาที่ตัวละครหนุมานเป็นหลัก และอาจเป็นเพราะว่าหนุมานเป็นตัวละครที่สำคัญ มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในบรรดาลิง และเป็นตัวละครที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ง่ายที่จะทำเป็นชุดการแสดงแล้วเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อีกทั้งความแปลกในลักษณะการแต่งกายของหนุมานในตอนนี้ ซึ่งแต่เดิมจะเห็น หนุมานแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องลิงสีขาว ศีรษะลิงโหล่น แต่ในการแสดงชุดนี้หนุมานจะ

แต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องยักษ์สี่เขี้ยว สวมมงกุฎยอดเดิन्हน สวมใส่เครื่องประดับที่สวยงาม นับเป็นความแปลกที่เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดงชุดนี้

จากการศึกษาบทที่ใช้สำหรับการแสดงชุดหนุมานลงสรงพบว่า มีเพียง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการทรงสูกุณธ์ และขั้นตอนการแต่งกาย โดยไม่ได้เรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกายอย่างที่ควรจะเป็นตามหลักการแต่งกาย เช่น การกล่าวถึงสังวาล ทับทรวง และเข็มขัดก่อน แล้วจึงกล่าวถึงชายแขนง ชายไหว ซึ่งตามความเป็นจริงของการแต่งกายแล้ว ควรจะกล่าวถึงเครื่องแต่งกายให้หมดเสียก่อนจึงจะกล่าวถึงเครื่องประดับ อาจสันนิษฐานได้ว่าบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 เป็นลักษณะการแต่งกายที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว จึงออกมาทรงสูกุณธ์ และชมโฉมการแต่งกายของตนที่สวยงามด้วยเครื่องทรงอินทรชิต มากกว่ามุ่งบรรยายลำดับขั้นตอนการแต่งกาย ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงลักษณะการแต่งกายที่ไม่ได้เรียงตามลำดับขั้นตอน

สำหรับรูปแบบการแต่งกายในการแสดงชุดหนุมานลงสรง เป็นการแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องยักษ์สี่เขี้ยว คือ แต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องยักษ์สี่เขี้ยว ปักหนูลายสิงห์ขบ สวมศิระหนุมานทรงเครื่อง (มงกุฎยอดเดิन्हน) ตามรูปแบบการแต่งกายในการแสดงของกรมศิลปากร

เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงชุดหนุมานลงสรงจะใช้เพลง "ลงสรงโทน" ซึ่งเป็นเพลงที่นิยมใช้ขับร้องประกอบการแสดงการอาบน้ำแต่งกายทั้งในการแสดงโขน และละครใน พบว่าคำว่าโทนที่ใช้เรียกชื่อเพลงนั้น มาจากชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้ตีกำกับหน้าทับประกอบการแสดงลงสรง ปัจจุบันเปลี่ยนจากโทนเป็นกลองแขกตีกำกับหน้าทับแทน แต่ยังคงเรียกชื่อเพลงว่า "ลงสรงโทน" ตามเดิม ซึ่งเพลงลงสรงโทนนั้น เป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น ลักษณะการขับร้องจะมีทำนองที่ซ้ำ มีการเอื้อนมาก กลวิธีการเอื้อนจะมีลักษณะเหมือนกันทุกคำกลอน เรียกว่า "เพลงท่อนเดียว" ความไพเราะของเพลงลงสรงโทนอยู่ที่กลวิธีการเอื้อนนี้เอง

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงจะใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งบรรเลง แต่ในช่วงของการรำลงสรงทรงเครื่อง จะใช้เฉพาะกลองแขกในการตีกำกับหน้าทับ และใช้ฉิ่งตีประกอบจังหวะเพียงเท่านั้น

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงชุดหุ่นมาลงสรงประกอบด้วย

1. เตียงใหญ่ สำหรับให้ผู้แสดงขึ้นไปนั่งทำบทบาทการทรงสุคนธ์ และมีพื้นที่สำหรับตั้งตุ้มเล็ก ๆ สำหรับวางพานเครื่องพระสำอาง
2. เตียงหรือตุ้มเล็ก สำหรับวางพานเครื่องพระสำอาง
3. โต๊ะสำหรับวางคันท้อง
4. พานเครื่องพระสำอาง ประกอบด้วยโกพระสุคนธ์ ผอบกระแจะจันทร์ ผอบแป้งร่ำแป้งหอม
5. คันท้อง

ฉากที่ใช้สำหรับการแสดงชุดหุ่นมาลงสรง จะจัดฉากสมมติเป็นห้องสรงในปราสาทอินทรีชิต โดยจัดตั้งเตียงสำหรับทรงสุคนธ์ มีพานเครื่องพระสำอางและคันท้องประกอบฉากสำหรับการแสดง จัดตั้งเตียงไว้กึ่งกลางเวที มีพื้นที่ว่างด้านหน้าเวทีสำหรับรำรำในบทการทรงเครื่อง

การแสดงชุดหุ่นมาลงสรง เป็นการรำเดี่ยวอดฝีมือ ดังนั้นการคัดเลือกผู้แสดงจะต้องพิจารณาฝีมือของผู้แสดงเป็นหลัก หลังจากนั้นจึงคัดเลือกจากรูปร่างผู้แสดงที่มีความเหมาะสม หากผู้ถูกคัดเลือกมีฝีมือในการรำรำดี แต่รูปร่างไม่สมส่วน เช่น ลำตัวสั้นกว่าช่วงขา สามารถแก้ไขโดยใช้เทคนิคการแต่งกายช่วย เช่น การนุ่งผ้าให้ต่ำกว่าช่วงเอวเพื่อเป็นการช่วยให้ลำตัวดูยาวขึ้น เมื่อนุ่งผ้าต่ำกว่าเอวจะทำให้ช่วงขาดูสั้นลงกว่าเดิม ก็จะใช้เทคนิคการรำโดยการย่อเหลี่ยมลงเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เหลี่ยมทรุดหรือดูขาสั้นลงไป ทำให้องค์ประกอบร่างกายไม่สวยงาม

สำหรับการแสดงชุดหุ่นมาลงสรงนั้น เป็นการแสดงในตอนที่หุ่นมาดำรงตำแหน่งอุปราชมงคล สวมทรงมงกุฎ (ลึงยอด) ดังนั้นการคัดเลือกผู้แสดงจะต้องคัดเลือกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ประกอบกันดังนี้

1. เป็นผู้ผ่านการเรียน การฝึกฝนทางด้านโขนลิงมาเป็นอย่างดี จนมีฝีมือในการรำขั้นสูง มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวหรือการจัดองค์ประกอบของร่างกายในการรำรำได้เป็นอย่างดี

2. มีรูปร่างทรวดทรงที่ค่อนข้างสูงโปร่ง แขน ขา ลำตัว มีความยาวรับสัดส่วนกัน ลำคอระหง เมื่อสวมศีรษะแล้วจะต้องมองเห็นลำคอจึงจะดูสง่างาม

3. มีปฏิภาณไหวพริบ มีความฉลาดและมีความจำที่ดี เนื่องจากบทร้องมีความยาว ทำนองเพลงที่มีการเอื้อนอยู่มาก กอปรกับกระบวนท่ารำที่ค่อนข้างยากและสลับซับซ้อน ดังนั้นผู้ที่แสดงจะต้องสามารถจำบทร้อง ทำนองเพลง และกระบวนท่ารำได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถถ่ายทอดกระบวนท่ารำออกมาได้อย่างสวยงาม

4. ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และมีความอดทน เพราะในการรำ หนุมานลงสรวงได้อย่างสวยงามนั้น จะต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญในการรำเป็นอย่างดีแล้ว ครูผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคและกลวิธี และลีลาการรำรำเฉพาะบุคคล เช่น การทรงตัวให้ดูมีความภูมิฐาน สง่าผ่าเผย และทะนงองอาจ น่าเกรงขาม และการแสดงอากัปกิริยาของลิงในลักษณะการวางมาดของผู้ที่อยู่ในยศตำแหน่งที่สูง ซึ่งต่างกับอากัปกิริยาของลิงทั่วไป เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสมบูรณ์แบบในการแสดง

กระบวนท่ารำหนุมานลงสรวง เป็นกระบวนท่ารำประกอบทำนองเพลงลงสรวงโขน ลักษณะของกระบวนท่ารำเป็นการรำตีบทตามบทร้อง ซึ่งลักษณะการรำตีบทหมายถึงการรำรำ ทำท่าทางต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายของบทร้อง โดยทั่วไปแล้วหลักการรำตีบท ผู้รำจะต้องศึกษาความหมายของคำร้องแต่ละคำก่อนว่ามีความหมายอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกสรรหรือประดิษฐ์ท่ารำให้ตรงตามความหมายของคำร้องนั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ท่ารำรำสื่อสารให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในการแสดง จากการศึกษาพบว่า การแสดงชุดหนุมานลงสรวง มีโครงสร้างของกระบวนท่ารำตีบทอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. กระบวนท่ารำตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติ
2. กระบวนท่ารำตีบทที่สื่อความหมายตามแบบแผนทางนาฏศิลป์

1. กระบวนท่ารำตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติ เช่น

1.1 ท่าทากระแจะจันทร์ จะใช้ฝ่ามือทั้งสองถูกันเป็นลักษณะของการละเลงแป้งบนฝ่ามือ หลังจากนั้นจึงใช้ฝ่ามือทั้งซ้าย และขวา ลูบไล่ลงบนใบหน้าทั้งข้างซ้าย ข้างขวา และ ทาดัว เหมือนกับการใช้แป้งผัดหน้า ทาดัว ในวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์ จากการศึกษาพบว่า กระบวนท่าทากระแจะจันทร์ (ขั้นตอนทรงสุคนธ์) ในการรำลงสรวงนั้น จะมีลักษณะที่คล้ายกันทั้ง โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง

1.2 ท่าทรงเครื่อง จะวาดมือทั้งสองข้างระดับเหนือศีรษะลงมาด้านล่าง เหมือนกับลักษณะการสวมใส่เสื้อ ที่ต้องสวมจากด้านบนศีรษะลงมาเช่นเดียวกัน

1.3 ท่าประทานให้ จะแบฝ่ามือทั้งสองหงายฝ่ามือขึ้นในระดับแง่ศีรษะ เหมือนกับลักษณะการรับสิ่งของมาจากผู้ที่สูงศักดิ์กว่า

1.4 ท่าฉลององค์เลื่อมเหลือง จะยกแขนซ้ายและแขนขวาขึ้นมาด้านข้างลำตัว ระดับสายตา แล้วมือซ้ายและขวาลูบที่แขน เหมือนกับการสำรวจความเรียบร้อย ความสวยงามของเสื้อที่สวมใส่ ซึ่งในวิถีชีวิตประจำวันก็ปรากฏท่าทางในลักษณะนี้เช่นกัน

2. กระบวนท่ารำตีบทที่สื่อความหมายตามแบบแผนทางนาฏศิลป์ เช่น

2.1 ท่าฟุ้งเฟื่อง จะใช้ท่าพิสมัยเรียงหมอน สื่อความหมายถึงความหอมของกระแจะจันทร์ที่หอมฟุ้งกระจายไปทั่วนั่นเอง

2.2 ท่าพระยามาร จะใช้ท่าไว้มือ ซึ่งความหมายของท่าไว้มือจะหมายถึงผู้ที่สูงศักดิ์กว่า

2.3 ท่ามงกุฎ จะใช้ท่าพรหมสีหน้า ซึ่งความหมายของท่าหมายถึง ความสูงส่ง ความสูงศักดิ์ ความยิ่งใหญ่ สำหรับการแสดงชุดหนุมานลงสรวงจะใช้สื่อความหมายถึง มงกุฎที่หนุมานสวมใส่มีความสวยงาม มีคุณค่าสูงส่ง เป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่

จากการศึกษาโครงสร้างของกระบวนท่ารำการแสดงชุดหนุมานลงสรวงพบว่า กระบวนท่ารำที่ปรากฏในการแสดง เป็นกระบวนท่ารำที่มีลีลาท่ารำอย่างละครผสมผสานกับลักษณะลีลาท่ารำของโขนลิง ซึ่งกระบวนท่าที่พบมีทั้งที่เป็นลักษณะกระบวนท่ารำที่มีอยู่เดิม อาจมีการ

นำมาใช้ทั้งแบบท่ารำเดิมที่มีอยู่ หรือนำเพียงแค่บางช่วงบางส่วนของท่ารำ เช่น ลักษณะมือ หรือลักษณะเท้า หรือลีลาท่ารำ นำมาปรับประยุกต์ ผสมผสานให้เป็นกระบวนท่ารำใหม่ที่มีความสวยงามและเหมาะสมกับกระบวนท่ารำและบุคลิกของตัวโขนลิง และกระบวนท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ดังนี้

1. กระบวนท่ารำที่มีอยู่ในแม่ท่าโขนลิง มีทั้งที่เป็นท่ารำเดิมในแม่ท่า และท่ารำบางส่วนหรือบางลักษณะที่มีอยู่ในแม่ท่ามาประดิษฐ์ท่ารำ เช่น ท่าเก็บ การลงหย่องมือเข้าอกมือเดียว ลักษณะการพลิกเหลี่ยมในกระบวนท่ารำ การยืดกระทบลงลบเหลี่ยม การแตะเท้าและการไขยกเท้าในท่ากาจับปากโรง เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่าต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นองค์ประกอบของท่ารำที่ปรากฏอยู่ในกระบวนท่ารำชุดหนุมานลงสรวงเป็นส่วนใหญ่

2. กระบวนท่ารำที่เป็นท่าเบ็ดเตล็ดของโขนลิง เป็นกระบวนท่าที่ใช้สำหรับเรียนรู้เบื้องต้นก่อนที่จะทำการฝึกหัดแม่ท่า เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในลักษณะท่าทางต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเริ่มฝึกหัดแม่ท่าโขนลิงในลำดับต่อไป กระบวนท่าเบ็ดเตล็ดที่เป็นพื้นฐานของผู้ที่เรียนโขนลิง เช่น การเดิน การคลาน การเกา และท่า 1 ถึงท่า 7 ซึ่งกระบวนท่าต่าง ๆ เหล่านี้มีปรากฏอยู่ในแม่ท่า แต่อาจมีไม่ครบทุกท่า เช่น ท่าเกา และท่า 1-7 ซึ่งจะมีแค่บางท่าเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในแม่ท่าโขนลิง จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่าเบ็ดเตล็ดที่ปรากฏในกระบวนท่ารำหนุมานลงสรวงนั้น มีกระบวนท่าเกา และกระบวนท่า 1 ท่า 3 ท่า 5 และท่า 7 เท่านั้น

3. ท่ารำที่เป็นกระบวนท่ารำของละคร จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่ารำการแสดงชุดหนุมานลงสรวงปรากฏว่ามีกระบวนท่ารำ และลีลาท่าทางอย่างละคร ผสมผสานอยู่ในกระบวนท่ารำหนุมานลงสรวง มีทั้งนำมาทั้งท่ารำ เช่น ท่าการนุ่งผ้า เป็นต้น หรือการนำเทคนิคลีลา หรือนาฏยศัพท์อย่างละครมาใช้ เช่น การแทงมือ การกอดเอว กอดไหล่ กล่อมตัว กอดหน้า ทับ กอดเกลียวข้าง การแตะเล่นเท้า การจรดเท้า การถอนเท้า การสะบัดเท้า เป็นต้น เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ ครูกรี วรสระริน ได้นำมาใช้ผสมผสานท่ารำของโขนลิง จนเกิดกระบวนท่ารำที่มี

ความสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ท่ารำของโขนลิง แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผู้ประดิษฐ์ท่ารำที่สามารถผสมผสานท่ารำของละครและโขนลิงออกมาได้อย่างลงตัวและสวยงาม

จากการศึกษาพบว่า ครูลมูล ยมะคุปต์ และครูเจलय ศุขะวนิช ได้เป็นที่ปรึกษาของ ครูกรี วรเศริน ในการประดิษฐ์ท่ารำ และพบหลักฐานจากหนังสือ "นาฏศิลป์และดนตรีไทยศูนย์สังคีตศิลป์" ซึ่งเป็นหนังสือรวมสูจิบัตรการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยที่เคยจัดแสดง ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2522-2525 จากสูจิบัตรรายการแสดงครั้งที่ 259 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2525 หัวข้อ "คุยกับครูละครรำ" ซึ่งมีผู้ร่วมรายการคือ ครูลมูล ยมะคุปต์ ครูเจलय ศุขะวนิช และครูวงศ์ ล้อมแก้ว โดยมีอาจารย์จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ เป็นพิธีกร จากบทสัมภาษณ์ในรายการทำให้ทราบว่าครูลมูล ยมะคุปต์ และครูเจलय ศุขะวนิช เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่ารำหนุมานลงสรวงอยู่ 3 กระบวนท่า ได้แก่ ท่าติดใจไหมดม ท่าดวงกุดั่น และท่าสายทองแล่ง

นอกจากนี้ยังพบกระบวนท่าที่มีความคล้ายคลึงกับกระบวนท่ารำละคร ที่ปรากฏอยู่ในการแสดงชุดอื่น ๆ เช่น

ท่าเทพนม เป็นลักษณะการพนมมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ซึ่งต่างกับการพนมมือของโขนลิง ที่มีลักษณะมือซ้ายแบมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน มือขวาประกบมือซ้าย นิ้วชี้ตรง นิ้วที่เหลือรวบด้านข้างนิ้วก้อยข้างซ้ายไว้ ดังนั้นท่าเทพนมในกระบวนท่ารำหนุมานลงสรวง จึงไม่ใช่การพนมมืออย่างโขนลิง แต่เป็นการพนมมือแบบท่าเทพนมในการแสดงชุดรำแม่บทนั่นเอง

ท่าโบก เป็นท่ารำที่มักปรากฏในการแสดงที่ใช้ทำนองเพลงขมตลาดและทำนองเพลงลงสรวงโทน มีใช้ทั้งละคร โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง มักจะใช้ท่าโบกในการทำนองเอื่อนทำยเพลงในแต่ละคำกลอน ในกระบวนท่าของโขนลิงพบลักษณะการโบกอยู่ในเพลงรื้อรำซึ่งมีลักษณะการโบกเหมือนกัน แต่ลักษณะท่าโบกของการแสดงชุดหนุมานลงสรวงมีความคล้ายคลึงกับท่าโบกในเพลงขมตลาด และเพลงลงสรวงโทนของละครมากกว่า ท่าโบกในเพลงรื้อรำของโขนลิง

ทำนุ้ยยก เป็นลักษณะของการกล่าวถึงผ้านุ่งหรือการนุ่งผ้า ลักษณะของท่ารำเป็นการ ม้วนมือสลับจับซ้าย-ขวาระดับชายพก เปรียบเสมือนการขมวดผูกปมผ้านุ่ง ซึ่งเป็นลักษณะ กระบวนท่าที่กล่าวถึงการนุ่งผ้าของละคร พบกระบวนท่านี้ในการแสดงชุดลงทรงโทนิเหนา เช่นกัน

นอกจากนี้ยังได้นำเอานาฏยศัพท์ที่ใช้ในการฝึกหัดละคร มาผสมผสานกับท่ารำโขนถึง จนเกิดเป็นท่ารำหนุ่มนางลงทรงที่มีลีลาท่าทางอย่างละคร ที่มีความสวยงาม และความงามสง่า ของท่ารำตามแบบอย่างการรำอวดฝีมือของละคร เช่น ลักษณะการแกงมือในกระบวนท่ารำ ลักษณะการยืนและปลายเท้า ลักษณะการสะบัดเท้า และลักษณะการเตะเล่นเท้าซึ่งใช้ การจรดเท้า การถอนเท้า การกอดเอว การกล่อมไหล่ และลีลาการเยื้องตัวเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการเตะเล่นเท้า

กระบวนท่ารำต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นกระบวนท่ารำตีบทที่ใช้สำหรับการแสดงชุดหนุ่มนาง ลงทรง โดยท่ารำที่ใช้แทนเครื่องแต่งกายในงานวิจัยนี้จะเรียกว่า "ท่ารำหลัก" ส่วนท่ารำที่ใช้ ขยายคุณลักษณะของเครื่องแต่งกายในงานวิจัยนี้จะเรียกว่า "ท่ารำขยาย" และท่ารำที่ใช้สำหรับ การเชื่อมท่ารำให้มีความเรียงร้อยสอดประสานท่ารำอย่างกลมกลืนและสวยงาม เรียกว่า "ท่ารำขยาย"

ลักษณะการรำรำในท่ารำหลักและท่ารำขยาย จะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การรำรำในท่ารำหลักจะเป็นการใช้ท่ารำที่ตรงกับตำแหน่งของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และศิราภรณ์ ที่กล่าวถึงในคำร้องในขณะนั้น ๆ เป็นกลวิธีในการดึงดูดสายตาของผู้ชมให้มอง มายังตำแหน่งของเครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับ ที่กำลังกล่าวถึงในบทร้องซึ่งกระบวนท่ารำที่ เป็นท่ารำหลัก เช่น สนับเพลา ผ้านุ่ง ฉลององค์ สังวาล ตาบทิศ ทับทรวง ปิ่นแห่ง ห้อยหน้า ห้อยข้าง ทองกร รำมรงค์ มงกุฎ และกรรเจียกจว

สำหรับกระบวนท่ารำหลัก เป็นท่าที่เกิดขึ้นจากการตีบทตามคำร้อง เพื่อใช้แทน ความหมายของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และศิราภรณ์ ที่ตัวละครสวมใส่ จะปรากฏท่ารำ ใน 2 ลักษณะ คือ ท่ารำเดี่ยว และท่ารำคู่

สำหรับกระบวนการท่ารำชยาย เป็นท่ารำที่ใช้ชยายท่ารำหลัก ใช้ชยายคุณลักษณะของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เช่น บรรยายถึงวัสดุที่ใช้ในการปักเย็บเครื่องแต่งกาย บรรยายถึงลวดลายของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ และบรรยายถึงความสวยงามของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ในบางครั้งท่ารำหลัก และท่ารำชยายใช้ทำเดียวกัน แต่ความหมายของท่าจะมีความแตกต่างกัน

นอกจากกระบวนการท่ารำหลักและท่ารำชยายแล้ว ยังมีท่ารำที่มีความสำคัญในการเรียงร้อยท่ารำให้มีความกลมกลืนของท่ารำ เรียกว่า "ท่าเชื่อม" สำหรับในการแสดงหุ่นนางลงสรนั้น กระบวนท่าเชื่อมมักอยู่ในช่วงของการเอื้อน เนื่องจากเพลงลงสรท่อนนั้นจะเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองช้า มีการเอื้อนมาก ดังนั้นในขณะเอื้อนจึงต้องมีท่ารำที่เข้ามาเป็นดัวประสานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความสวยงามของกระบวนการท่ารำ จากการศึกษาพบว่าท่ารำที่เป็นท่าเชื่อมในทำนองเอื้อนมีอยู่ 5 ลักษณะ คือ การเตะเล่นเท้า การขยับเกา การหยุดนิ่งรอจังหวะยุบเข้า การเคลื่อนที่ในท่ารำขณะเอื้อน และการกระโดด 3 จังหวะ

สำหรับกลวิธีในการแสดงชุดหุ่นนางลงสรนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาใช้ในการแสดงอย่างเช่น การใช้พื้นที่บนเวทีในการแสดง ทิศทางและการเคลื่อนที่ในการแสดงโดยใช้ทฤษฎีความรู้สึกเชิงเส้นมาประยุกต์ใช้ การใช้ทิศทางในการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม การใช้ทฤษฎีความสมดุลและอสมดุลในการจัดระเบียบกระบวนการท่ารำ ความเร็วที่ใช้ในการแสดง ความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว การใช้พลัง ความอดทน ความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวร่างกาย การทรงตัว และการแสดงอารมณ์ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้การแสดงเกิดความงดงาม สมบูรณ์ และมีคุณภาพ

จากการศึกษาการแสดงชุดหุ่นนางลงสรพบว่า เป็นการแสดงที่สะท้อนบริบทของสังคมไทยเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของ "น้ำ" ซึ่งมีความสำคัญทั้งในแง่ของการประกอบพิธีกรรม และการดำรงชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเห็นว่าสามารถสะท้อนบริบททางสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของการอาบน้ำเพื่อชำระล้างมลทิน ชำระร่างกาย ให้บริสุทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการประกอบประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ

2. สะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่องของการอาบน้ำแต่งกายก่อนเดินทาง เช่น การอาบน้ำ แต่งกายก่อนจะออกไปไหนมาไหน โดยเชื่อว่าการอาบน้ำให้ร่างกายสะอาด แต่งกายให้สวยงาม จะช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ดูมีสง่าราศี น่าเคารพศรัทธา และน่าเลื่อมใส อีกทั้งยัง ถือว่าการอาบน้ำแต่งกายให้สะอาดสะอ้านดูดี ก่อนออกไปพบใคร ๆ หรือเยี่ยมเยียนใครนั้น เป็นมารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติอีกด้วย

3. การอาบน้ำที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ มีการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งกับหลาย ตัวละคร แสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ต้องอาบน้ำอยู่บ่อยครั้งเพื่อ คลายความร้อน จนเห็นถึงความสำคัญของการอาบน้ำและนำมากล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งใน วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ และสำคัญถึงขนาดนำมาประดิษฐ์ทำรำเป็นการแสดงรำเดี่ยวเพื่ออวด ฝีมืออีกด้วย ซึ่งต่างจากวรรณกรรมของประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น มักไม่ค่อยกล่าวถึง การอาบน้ำของตัวละครเป็นสาระสำคัญเท่าใดนัก อีกทั้งไม่มีการนำการอาบน้ำของตัวละครมาทำ เป็นการแสดงเพื่อแสดงทักษะความสามารถขั้นสูงของผู้แสดงเหมือนอย่างการแสดงของไทย

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ทำให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญของการอาบน้ำเป็น อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำในพิธีกรรมหรือการอาบน้ำในชีวิตประจำวันก็ตาม ความสำคัญของการอาบน้ำได้ถูกถ่ายทอดสู่วรรณกรรม และนำไปสู่การประดิษฐ์ทำรำใน การแสดง โดยวรรณคดีส่วนใหญ่ของไทยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระเอก หรือตัวเอกของเรื่อง ดังนั้นบทการอาบน้ำแต่งตัวจึงเป็นบทสำหรับตัวละครที่เป็นกษัตริย์ และ เรียกการแสดงการรำบทบาทการอาบน้ำแต่งตัวของกษัตริย์ว่า "รำลงสระ" นั่นเอง

กล่าวได้ว่า การรำลงสระในการแสดง เป็นการรำที่สื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสเห็น ขนบธรรมเนียม จารีตในการแต่งองค์ทรงเครื่องของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีความประณีต งดงาม ละเอียดอ่อน ตลอดจนแสดงให้เห็นความรู้ความสามารถของบรมครูทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่ได้ ประดิษฐ์กระบวนการทำรำที่มีความงดงาม อ่อนช้อย ประกอบการเพลงขับร้องและท่วงทำนองดนตรี ที่มีความไพเราะ แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของบรมครูทางด้านดนตรีคีตศิลป์อีกด้วย

นอกจากนี้ เครื่องแต่งกายที่งดงามยังเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นฝีมือในด้านการหัตถศิลป์ของคนไทยที่มีความละเอียดอ่อน งดงาม ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ และพัฒนาศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์ให้คงอยู่เป็นสมบัติคู่คนไทยสืบไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ยังมีชุดการแสดงอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม จารีต แบบแผนตามโบราณราชประเพณีในราชสำนัก ซึ่งปรากฏเพียงรูปแบบการแสดงเท่านั้น ยังขาดการรวบรวมหลักฐาน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยตามหลักทางวิชาการ ผู้วิจัยเกรงว่า ในอนาคตข้างหน้าในยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างสูง กอปรกับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผนโบราณ อาจขาดการสืบทอด และขาดหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ยากต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ดังนั้นผู้วิจัยใคร่จะให้ในการแสดงละคร โขน มีการแทรกการรำรำอวดฝีมืออยู่ในการแสดงบ้าง เพื่อให้มีการสืบทอดกระบวนท่ารำ และมีงานวิจัยเรื่องการรำอวดฝีมือที่เป็นแบบแผนในราชสำนักเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป