

[เรื่ อ ง จ า ก ป ก]

กลีน คงเหมือนเพชร

นักวิชาการอิสระ

อดีตผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยพลศึกษากระบี่

รื่องแจ้งฝังอันดามัน

การปะทะ-ผสานของตะวันตก-ตะวันออก และชนพื้นเมือง

รื่องแจ้งเป็นการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ของไทย มีทั้งในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนตอนล่าง คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกทางจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต มีเค้าความเป็นมาจากศิลปะยุโรป แล้วประสมประสานกับวัฒนธรรมอาหรับ ชาว มลายู และไทย ตามหลักการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม จนอาจพูดได้ว่า รื่องแจ้งเป็นวัฒนธรรมสากล ที่คนไทยรับจากวัฒนธรรมหลายชาติทั่วโลก โดยมีจุดพักทางวัฒนธรรมในภาคใต้ของไทย รื่องแจ้งจึงเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างซีกโลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน

นักประวัติศาสตร์และผู้สนใจการเล่นพื้นบ้านหลายท่านให้ความเห็นว่า พวกฝรั่ง สเปน โปรตุเกส และฮอลันดา นักล่าอาณานิคมผู้มากับเส้นทางการค้าเครื่องเทศ เป็นผู้จุดประกายการเล่นชนิดนี้ให้กับชนพื้นเมืองแถบชวาและมลายูก่อน โดยฝรั่งพวกนี้จะมีการจับคู่เต้นรำกันสนุกสนาน ใช้ไวโอลินเป็นดนตรีประกอบ ทำให้ชาวพื้นเมืองนำไปประยุกต์ โดยเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปประสมประสานทั้งบทเพลงและดนตรีพื้นเมือง กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการ

ยอมรับเล่นกันแพร่หลายในราชสำนักเจ้าผู้ครองนคร แล้วแพร่หลายไปสู่ชาวบ้านทั่วไป แม้ว่าทำนองเพลงจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่ลีลาเพลงพื้นบ้านยุโรปยังปรากฏอย่างสมบูรณ์ในตัวเพลงรื่องแจ้ง

การเคลื่อนที่ทางวัฒนธรรมดังกล่าวมีข้อสังเกตเป็นเหตุผลทางรูปธรรม คือ

(1) เครื่องดนตรีที่ใช้ ส่วนหนึ่งมาจากทางยุโรป คือ ไวโอลิน (Violin) อาจมีแมนโดลิน (Mandolin) และแอคคอร์ดียน (Accordian) เพิ่ม

มาด้วย กับอีกส่วนหนึ่งเป็นดนตรีเอเชีย คือ รำมะนา และฆ้อง

(2) **ทำรำ** ใช้ลักษณะเคลื่อนไหวของเท้า เป็นหลักอันเป็นลักษณะวัฒนธรรมแบบฝรั่ง รำเท้า ผสมผสานทำรำด้วยมือแบบเอเชีย

(3) **ทำนอง** เป็นทำนองที่มีรากฐานมาจาก เพลงพื้นเมืองยุโรปส่วนหนึ่ง ผสมผสานกับเพลงพื้นเมืองมลายูคือเพลงบันตุน (Pantun) และเพลงพื้นเมืองภาคใต้ของไทยโดยประยุกต์มาเป็น เพลงตันหยงส่วนหนึ่ง

(4) **คำร้อง** เดิมเป็นภาษามลายูจากบทกวีของเพลงบันตุน ไม่มีแบบแผนการร้องเป็นรูปแบบตายตัว ในขณะที่ร้องจะเคลื่อนไหวคลอไปกับเสียงไวโอลิน ต่อมากลุ่มไทยพุทธและไทยมุสลิมนำมาประยุกต์เป็นคำร้องภาษาไทยเรียกว่า ร้องเง้ตันหยง เป็นต้น

จึงเห็นได้ว่าศิลปะการแสดงร้องเง้ เกิดขึ้นจากคนหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติผสมกันไป จนเกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกสืบทอดกันมา ร้องเง้ที่เล่นกันอยู่ในประเทศไทย มีอยู่ 3 ลักษณะคือ

(1) **ร้องเง้ฝั่งอ่าวไทย** มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดปัตตานี เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรปัตตานีโบราณ ได้รับอิทธิพลจากมลายูโดยตรงนิยมกันในราชสำนักของเจ้าผู้ครองนคร ใช้จังหวะทำนองเรียบง่าย ไพเราะ ภายหลังแพร่หลายออกไปสู่ชาวบ้าน ปัจจุบันก็พอมืออยู่แต่ก็น้อยลงทุกที เพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งเห็นว่าการร้องรำขัดกับหลักการทางศาสนา ที่มีอยู่ก็เหลือเพียงการบรรเลงดนตรีและรำประกอบเท่านั้น การขับร้องมีน้อยมาก

(2) **ร้องเง้ฝั่งอันดามัน** มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่

ศิลปะการแสดงร้องเง้ เกิดขึ้นจากคนหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติผสมกันไป จนเกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกสืบทอดกัน

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับอิทธิพลจากมลายูเช่นเดียวกัน โดยผ่านทางกลุ่มชาวเลและไทยมุสลิม เป็นร้องเง้สายชาวบ้าน ไม่ค่อยพิถีพิถันในการแสดงเหมือนสายราชสำนักเหมือนร้องเง้ฝั่งอ่าวไทย แต่ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมคือมีการบรรเลงดนตรี รำรำประกอบขับร้องเป็นเพลงบันตุนอยู่ แต่ปัญหาก็คือพ่อเพลงแม่เพลงนักดนตรีล้วนสูงอายุทั้งสิ้น

(3) **ร้องเง้ตันหยง** เป็นการเล่นร้องเง้ประยุกต์จากร้องเง้ฝั่งอันดามัน โดยผสมผสานวัฒนธรรมหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่าเข้าไปในจังหวะทำนอง และแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทยโดยใช้ฉันทลักษณ์ของเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “ตันหยง” ซึ่งแปลว่า ดอกพิกุล จึงเรียกกันว่า **ร้องเง้ตันหยง** นอกจากนี้จะใช้จังหวะทำนองแบบเดิมแล้ว ยังประดิษฐ์จังหวะและทำนองใหม่ๆ ขึ้นมาใช้เองอีกด้วย

การเล่นร้องเง้ทั้ง 3 ประเภทนี้ แม้ว่าจะมีรูปแบบต่างกันไปบ้างก็มีต้นเค้ามาจากวัฒนธรรมยุโรป ชาว มลายู มีจุดพักอยู่ในประเทศไทยทั้งสองฟากฝั่งมาเป็นเวลาช้านานนับร้อยปี จึงเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบสานต่อไป อย่างไรก็ตามในการเสนอบทความครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ข้อมูลที่ปรากฏเป็นเรื่องราวฝั่งทะเลตะวันตก หรือฝั่ง

อันดามัน ใช้พื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นหลัก พื้นที่อื่นๆ โดยรอบเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น

รื่องเงิ่งเข้าสู่เกาะลันตา

จากคำบอกเล่าของศิลปินรื่องเงิ่งและผู้สูงอายุนในพื้นที่ สรุปลงได้ว่านายบุญกาเส็ม (ไม่ทราบนามสกุล) ชาวเมืองเกาะ (ปีนัง) ได้เข้ามาที่เกาะลันตา ประมาณ 80-90 ปีมาแล้ว พร้อมนำขอ (ไวโอลิน) ติดตัวมาด้วย ตระเวณเล่นขอไปตามหมู่บ้าน ชาวบ้านเกิดความสนใจจึงขอฝึกขอด้วย นายบุญกาเส็มเป็นคนไม่มีครอบครัว จึงมีเวลาถ่ายทอดการเล่นขอและการเต้นรื่องเงิ่งให้กับชาวบ้านที่สนใจ ซึ่งมีทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวเล นายลาหมาด คบคน (สกุลเดิม ช่างน้ำ) เป็นชาวเลคนแรกที่ได้รับการฝึกหัดสีขอและขับร้องเพลงรื่องเงิ่ง [เดิมเคยเล่นกาบง (คล้ายมโนห์รา) และมะโย่ง] แล้วถ่ายทอดการตีรำมะนาให้นายบูเต็นบุตรชาย และฝึกฝนการขับร้องเพลงแก่นางซ็อนะ บุตรสาว ตระกูล “คบคน” จึงสืบทอดการเล่นรื่องเงิ่งมาถึงทุกวันนี้

ในกลุ่มไทยมุสลิม นายบุญกาเส็ม ถ่ายทอดให้แก่ นายหมาดเตี้ย บุตรหมื่น และนายยูโซบ และเกาะ นายหมาดเตี้ยสอนต่อให้นายปร้าหนี่ หลานชาย และนายจิ หมาดปีนัง จนเกิดคณะรื่องเงิ่งคณะบ้านหัวแหลม ที่บริเวณเกาะลันตาใหญ่ นายบุญกาเส็ม เร่รอนไปหลายที่ในจังหวัดใกล้เคียง ไปที่ไหนก็ถ่ายทอดวิชาให้กับคนแถวนั้น ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน นายยาหรีย ยาเส็น ชาวบ้านเกาะลันตา ไปเมืองเกาะ (ปีนัง) ได้ฝึกการรำและร้องเพลงรื่องเงิ่ง ต่อมาได้ร่วมกับนายหมาด กัวลามูดา นายอาหวัง กัวลามูดา ฝึกชาวบ้านผู้สนใจจนรื่องเงิ่งแพร่หลายไปทั่วเกาะลันตา

หลังจากนั้นการเล่นรื่องเงิ่งแพร่หลายไปตามเกาะอื่นๆ เช่น เกาะลันตาน้อย เกาะกลาง เกาะจำ มีพ่อเพลงแม่เพลง และนักดนตรีเกิดขึ้นหลายคน ศิลปินรื่องเงิ่งในอดีตที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดในการขับเพลงและรำยาว ได้แก่ นางบุญเดิม ทะเลเล็ก นางแล๊ะ ทะเลเล็ก เป็นนางรื่องเงิ่งที่สวยงาม มีเสน่ห์ เป็นที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆ ลันตา นางยัมเหยยะ มหาผล แม่เพลงผู้มีชื่อแห่งเกาะจำ นางจิว ประมงกิจ เกาะสิเหร่ ฎเกิด เป็นต้น

มือขอ (ไวโอลิน) ฝีมือที่ดีที่สุดในอดีต คือ นายปร้าหนี่ บุตรหมื่น นายจิ หมาดปีนัง ในระยะที่รื่องเงิ่งเกาะลันตาเฟื่องฟู ครูเนิ่น เกษสุวรรณ อดีตผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่เคยนำคณะไปแสดงถึงกรุงเทพฯ 2 ครั้งในปี พ.ศ.2496 และปี พ.ศ.2498

ปัจจุบันรื่องเงิ่งที่ยังคงใช้รูปแบบดั้งเดิมในการแสดงที่เกาะลันตามีเหลือเพียง 2 คณะ คือ คณะสังกาอู บ้านหัวแหลมสุด ตำบลเกาะลันตาใหญ่ และคณะคลองดาว ตำบลศาลาด่าน เกาะลันตาน้อยทั้ง 2 คณะ เป็นชาวเลทั้งหมด

รื่องเงิ่งต้นหยง : หนัฏกรรมใหม่บนฝั่งทะเลอันดามัน

รื่องเงิ่งแบบดั้งเดิมที่เข้ามาเกาะลันตา แม้ว่าลักษณะการแสดงจะเป็นแบบชาวบ้าน ไม่เคร่งครัดในรูปแบบเหมือนรื่องเงิ่งราชสำนัก แต่ก็ยังใช้ทำรำและบทเพลงดั้งเดิมคือ ใช้เพลงบันตุนเป็นภาษามลายูเรียกกันทั่วไปว่า “ขับแขก” ต่อมาได้มีผู้คิดบทเพลงโดยใช้ทำนองว่า ใส่เนื้อร้องเป็นภาษาไทย เลียนแบบฉันทลักษณ์ของเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ คำขึ้นต้นว่า “ต้นหยง/บุหงา/ปาริตต้นหยง” (บางถิ่นออกเสียงเป็น “ต้นโหยง”) เช่น

บุหงาดันหยง

หยงไทรละห้องหยงยังตันเหร่

หลบบ้านไม่รอดเสียแล้วเด

ถูกเหนน้ำตาปลาตหยง

คดข้าวสักหวัค

คิดถึงคู่รักกินข้าวไม่ลง

ถูกเหนน้ำตาปลาตหยง

กินข้าวไม่ลงสักคำเดียว

เพลงตันหยงได้แพร่หลายจากเกาะขึ้นไป
บนบกแผ่นดินใหญ่ โดยกลุ่มไทยมุสลิมเรียกกัน
อีกชื่อหนึ่งว่า “รองเง็งดอน”

รองเง็งตันหยงเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวาง
ในหมู่นักเต้นและผู้ชม เพราะสามารถสื่อสารกัน
เข้าใจความหมาย ในกระบวนการแสดงยังเปิด
โอกาสให้ผู้ชมขึ้นไปร้องโต้คารมบทกวีด้วย
ปฏิภาณในภาษาของตน ต่างกับเพลงปันทุนซึ่ง
ต้องท่องจำ แล้วพัฒนาต่อไป มีการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยแตกไปจากรากเหง้าเดิมเป็น
ทำรำมากมาย เช่น ปารีหาดยาว ปารีสตูล ปารี
ภูเก็ท ยาโงง ซินาโดง สัมปันหยยา สร้อยระกำ
เป็นต้น แนวทำนองใหม่นี้ได้ย่อนหวนคินลง
ทะเลไปสู่กลุ่มรองเง็งดั้งเดิมตามเกาะแก่งต่างๆ
จึงเห็นว่าชนกลุ่มชาวเลที่เคยเล่นรองเง็งแบบ
ดั้งเดิมก็ขับเพลงตันหยงได้เช่นกัน การปรับ
เปลี่ยนของรองเง็งดั้งเดิมมาสู่รองเง็งตันหยง
เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

(1) กลุ่มไทยมุสลิมฝั่งอันดามัน ใช้ภาษา
ไทยในชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนภาษาใน
บทเพลงเป็นภาษาไทย สามารถสื่อความหมาย
ได้สะดวกและกว้างขวางกว่า

(2) ภาษาในเพลงปันทุน เป็นบทกวีค่อนข้าง
เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป บางคนขับร้อง
ได้แต่ไม่รู้ความหมาย ทำให้ขาดความลึกซึ้ง

รองเง็งตันหยงเป็นที่ยอมรับกัน
กว้างขวางในหมู่นักเต้นและผู้ชม
เพราะสามารถสื่อสารกันเข้าใจ
ความหมาย ในกระบวนการแสดง
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมขึ้นไปร้องโต้
คารมบทกวีด้วยปฏิภาณในภาษา
ของตน ต่างกับเพลงปันทุนซึ่งต้อง
ท่องจำ แล้วพัฒนาต่อไป

บทเพลงมีจำกัด เพราะไม่สามารถแต่งเองได้ เมื่อ
พ่อเพลงแม่เพลงรุ่นเก่าหมดไป บทเพลงก็จะลด
น้อยลงและอาจสูญหายไปด้วย

(3) เพลงตันหยงสามารถสอดใส่วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของสังคมที่ตนอาศัยเป็นการสื่อ
ความหมายถึงกันและกันได้ ต่างไปจากเพลง
ปันทุนซึ่งรับจากภายนอก

(4) รองเง็งฝั่งอันดามันไม่ได้เสนอความ
สวยงามของทำร่ำอย่างเดียว ต้องใช้บทเพลง
ประกอบ และใช้บทเพลงโต้ตอบกันระหว่างชาย
หญิง การใช้ภาษาของตนจึงง่ายต่อการเตรียม
บทกลอน หรือใช้มุขโต (ปฏิภาณ) เอาก็ได้

(5) เพลงตันหยงสามารถสื่อสารกันได้สอง
ทาง ทั้งผู้แสดงและผู้ชม จึงแพร่หลายไปสู่ชุมชน
รอบข้างอย่างรวดเร็ว

ธรรมเนียมนิยมในการเล่นรองเง็ง

การเล่นรองเง็งในรุ่นแรกๆ เป็นการสมัคร
เล่นสนุกสนานกันในกลุ่มเด็กๆ ในหมู่บ้าน ไม่มี
รูปแบบอะไรมากนัก เมื่อการแพร่กระจายเกิด

ขึ้น มีการรวมตัวกันอย่างถาวรถึงขนาด “เดินโรง” ไปแสดงตามที่ต่างๆ ที่มีเจ้าภาพรับไป ร้องแฉิ่ง จึงปรับขบวนการให้เป็นรูปแบบมากขึ้น พอจะแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

(1) **ผู้แสดง** ร้องแฉิ่งคณะหนึ่งๆ มีผู้แสดงไม่แน่นอน แล้วแต่ฝึกผู้รับไว้เท่าใด อย่างมากประมาณ 10-15 คน รวมทั้งนักดนตรีซึ่งมีจำนวนเท่ากับเครื่องดนตรี และลักษณะที่ปรากฏชัดบนฝั่งทะเลอันดามัน พ่อเพลงกับมือซอ (ไวโอลิน) มักจะเป็นบุคคลเดียวกัน

(2) **ดนตรีร้องแฉิ่ง** มีไม่มากนัก ที่สำคัญได้แก่ ไวโอลิน (ซอ) ปกติมี 1 ตัว ของพ่อเพลง ลักษณะเด่นคือ ผู้บรรเลงไม่มีความรู้เรื่องตัวโน้ตอาศัยความชำนาญฝึกเทียบเสียงเองโดยการจำรำมะนาจำนวน 1-3 ใบ และฆ้อง 1 ใบ ตามปกติฆ้องเป็นตัวกำหนดให้ผู้เต็นก้าวเท้าไปตามจังหวะลีลา ถ้าขาดฆ้องก็สามารถเล่นร้องแฉิ่งได้แต่ก็ขาดรสชาติลงไป

(3) **โรงหรือเวที** เดิมเล่นบนลานดินหรือชายหาดในยามค่ำคืน เมื่อมีการรับคณะร้องแฉิ่งไปเล่นในโอกาสอื่นๆ จึงมีการยกพื้นเวทีให้สูงขึ้นเหมือนเวทีรำวง เพื่อความสะดวกของผู้ชมด้วย

(4) **โอกาสในการแสดง** ร้องแฉิ่งแสดงได้ทุกงานทุกโอกาส เช่น เล่นเพื่อความสนุกสนานในหมู่บ้าน งานเทศกาล งานในแหล่งธุรกิจหรือการท่องเที่ยว เป็นต้น

(5) **การฝึกร้องรำและดนตรี** การฝึกทำเต็นเริ่มจากทำพื้นฐานง่ายๆ คือ การเดิน การใช้มือ ใช้เท้าเหมือนการฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะจนเกิดความชำนาญ ทำรำดั้งเดิมก็ฝึกจากคนรุ่นเก่า ถ้าเป็นท่าประยุกต์ใหม่ๆ ก็จะถ่ายทอดกันเอง นอกจากนี้นางรำจะต้องฝึกการร้องเพลง หัดต่อกลอนปากเปล่า เพราะอาจจะต้องปะทะคารมกับ

ผู้ชมที่เป็นนักกลอนเข้าก็ได้ สำหรับดนตรีชนิดซอซุ่มกันตามโอกาส นักดนตรีใหม่มักถ่ายทอดกันตัวต่อตัวจนชำนาญจึงออกงาน

(6) **การแต่งกาย** ถ้าแสดงในหมู่บ้านมักแต่งกายตามสะดวก ภายหลังได้มีการพัฒนาการแต่งกายให้ดูดีขึ้น ผู้หญิงจะนุ่งผ้าปาเต๊ะ เสื้อแบบมลายูท้องถิ่น ผู้ชายไม่มีรูปแบบแน่นอน มีทั้งนุ่งโสร่งและกางเกง ในกรณีไปแสดงต่างถิ่น ผู้หญิงจะนุ่งผ้าปาเต๊ะหรือย่าหยาประยุกต์ เสื้อแขนยาวลายดอกไม้ มีผ้าลูกไม้คลุมศีรษะหรือคล้องคอ ปัจจุบันนางรำบางคณะเปลี่ยนผ้าถุงมาเป็นกระโปรง ทำแบบหางเครื่องเพลงลูกทุ่งก็มี การแต่งกายของผู้ชายไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อาจใช้ผ้าโสร่งคาดทับกางเกงอีกชั้นหนึ่งและสวมหมวกมลายู

(7) **ขนบนิยมการไหว้ครู** เกิดขึ้นเมื่อมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยแล้ว ร้องแฉิ่งจะเริ่มบรรเลงด้วยเพลงในลาซูลู (จังหวะทำนอง) และรำเฉพาะนางรำ คือ

(1) ลาซูลูตัว (ดูวา/ดูวอ) เป็นเพลง 2 จังหวะ เป็นเพลงแรกทุกครั้ง

(2) ลาซูลูมะอีนัง เป็นเพลงที่สอง จะใช้ “มะอีนัง” ชนิดใดก็ได้ เช่น มะอีนังลูมุต มะอีนังยาวา มะอีนังชายัง เป็นต้น

(3) ลาซูลูบุหร่งปูเต๊ะ เป็นเพลงที่สาม หลังจากนั้นจะบรรเลงเพลงอะไรก็ได้ตามใจชอบ จนกระทั่งปิดการแสดงจะร้องเพลงลา เรียกว่า “ลาซูลูเต๊ะเบ๊ะอินเจ๊ะ” หรือ “ลาซูลูชา ยังลา” มักเลือกเอาเพลงที่มีเนื้อหาประทับใจมาร้อง ปัจจุบันการร้องเพลงไหว้ครู 3 เพลงแรกดูจะไม่เคร่งครัดนัก ทั้งนี้เพราะการเล่นร้องแฉิ่งแบบเดิมกำลังจะหมดไป ส่วนเพลงต้นหยงก็มีได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ

วรรณกรรมในศิลปะการเล่นรองเง็งฝั่ง อันดามัน

เพลงรองเง็งเป็นมุขปาฐะที่ถ่ายทอดจากปากต่อปาก มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ยังสอดแทรกสาระวิถีชีวิตในสังคมเอาไว้ด้วย บทบาทของเพลงรองเง็งจึงทำหน้าที่เป็นทั้งสื่อความรักระหว่างหนุ่มสาวและเป็นสื่อในการสร้างปัทสถานทางสังคมไปด้วย ขอแยกเนื้อหาสาระออกจากเพลงรองเง็ง ให้พอเห็นเป็นตัวอย่างดังนี้

เพลงปันตุน

ปันตุน ปันตุน หรือ ปาตง เป็นบทกวีมลายู มี 5 ชนิด คือ ปันตุน 2 วรรค 3 วรรค 4 วรรค 6 วรรค และปันตุนต่อเนื่อง ข้อความไพเราะ กะทัดรัด แต่ละวรรคมีคำระหว่าง 4 คำหรือ 8-12 พยางค์ นำไปใช้ประกอบการแสดงได้ปลายเรื่อง ลักษณะพิเศษก็คือมีบทที่เป็นกระทุ้งใน 2 วรรคแรก และบทสรุปลงใน 2 วรรคหลัง เนื้อหาของกระทุ้งอาจจะสัมพันธ์กับบทสรุปลงหรือไม่ก็ได้ เช่น

(1) KALAU ADA JARUM PATAH,

JANGAN SIMPAN ADI DALAM PATI.
KALAU ADA PANTUN SA PATAH,
JANGAN SIMPAN DI DALAM HATI.

กาเลา อะดา จารุม ปาตะเฮ
ยางัน ซิมปัน ดี ดาลัม เปอตี
กาเลา อะดา ปันตุน ซะปาตีเฮ
ยางัน ซิมปัน ดี ดาลัม ฮาตี

ข้อความข้างบนมีความสัมพันธ์กันทุกวรรค แปลว่า *เข็มทักไม่ควรเก็บไว้ (ในหีบ) (ฉันใด) เพลงรัก, ความรักไม่ควรเก็บในใจ (ฉันนั้น)*

(2) ANAK BURUK DI KAYA LINDANG,

TURUN MANI DI DALAM PALLY.
HODOH BURUK DI MATA ORANG,
CANTIK PUTIK DI MATA SAYA

อานะ บือโระ ดี กายา ลินดัง
ตุรณ มานี ดี ดาลัม ปายา
ฮูโตะฮ บูโระ ดี มาตา ออรัง
จันเตะ ปูเตะ ดี มาตา ซายา

ข้อความสองวรรคบนกับข้อสรุปลงสองวรรคล่าง เนื้อหามีคล้ายสัมพันธ์กันมากนักแปลว่า วานรน้อยบนกิ่งไม้ ขยับไต่ลงมาถึงบึงน้ำ คนอื่นว่าน่าเกลียด ฉันว่า (เธอ) สวยเสมอ

ส่วนปันตุนต่อเนื่องเนื้อหาจะสัมพันธ์กันไป
ในหลายๆ วรรค เช่น

“ZAMAN ZAMAN TEKUKUR MATI.
MATI_BEWAH TERONG PERAT;
ZAMAN ZAMAN RAJA JAHORE MARI
MARI MEMBUNOH DANG SIRAT
DARI PATANI KA_TANJONG KADIS;
DI_TIUP ANGIN SALATAN DAYA
DARI MULA IA_NYA MAVIS
KEPADANYA SULTAN KENA PADAVA.”

“ดลคราทีวาสมัย นกเขาใหญ่มามรณา
ณ ไต่กอพฤกษา มะเขือเทศอนิจจัง
ดลคราอณาถไ้อ จอมยะโฮร์เสด็จยัง
มาปลิตพฐ “ตั้ง ซีร์ต” ลับดับลงแล้ว
ตานี้จากนี้ตรง สู้นั้นหยงกาดีสแน่ว
รินรินลมแผ่วแผ่ว อากเนย์ทีศที่หมาย
แรกเริ่มพัตรวยริน ชวนชมชื่นหอมกำจาย
ไ้อราชหลงมงาย นี้แหละหนอเสน่ห์นาง”

(ตัวอย่างข้างบนคัดมาจากเรื่อง “ตั้ง ซีร์ต”
นักร้องเสียงทอง ปัตตานี โดย อาจารย์เสนีย์
มะดากะกุล)

บทบาทของเพลงรณรงค์ ทำหน้าที่เป็นทั้งสื่อความรัก ระหว่างหนุ่มสาวและเป็นสื่อใน การสร้างปทัสถานทางสังคม

สำหรับในเพลงรณรงค์ที่มีเนื้อหาเป็นเชิง
ต่อเนื่อง ขั้วร้องติดต่อกันไปก็มีอยู่บ้าง เช่น

“ดิงซี ดิงซี มาตา ฮารี
อานะ กรือบาว มาตี ตาร์ตำมัด
ซางัด ลามา ซายา บือจารี
บารู สกรัง ซายา บือตาบัต
อานะ กรือบาว มาตี ตาร์ตำมัด
มาตี ตือซือเล็ด ซีบือละ ปาดัล
บารู สกรัง ซายา บือตาบัต
สปรีตี ญาวา ปูลัง ตูโบบาตัน”

“ตะวันสายจนบ่ายคล้อย
กระบือน้อยมามรณา
ดินตันฉินค้นหา
บัดนี้พบประสบพลัน
กระบือน้อยเจ้าบรรลย์
ณ ที่ได้ก้อปาหนัน
เมื่อพบประสบกัน
เสมือนชีพยังคงชนม์”

(บทเพลงข้างบนเก็บจากท้องถื่นลันตา
บันทึกตามสำเนียงท้องถิ่นแปลความโดยผู้ศึกษา)
เนื้อหาสาระตะเภาในเพลงบันตุนมีหลากหลาย
มีทั้งความรัก คำสอน สุภาพิต สนุกสนานหรือ
เสียดสีสังคม ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะหยิบมาใช้กับ
สถานการณ์ใด เช่น

(1) “ดารี มานา ดาดัง จินตา
ดารี ปาญา ตูรน กือปาตี
ดารี มานา ดาดัง จินตา
ดารี มาตา ตูรน ตือฮาตี”

ความรักมาจากไหนใครรู้บ้าง
จากบึงบางท้องทุ่งมุ่งฝันหา
จากหนไหนความมถวิลจินตนา
จากดวงตาก็รู้ทั่วถึงหัวใจ

บทนี้แสดงทรรศนะให้เห็นว่าความรักนั้นไม่
ต้องไปค้นหาที่ใด ดูจากดวงตาก็รู้ไปถึงใจ

(2) “ปีซัง มีส บาวะ เบอयाลัด
มาชะ สะบียี ดี_ดาลัม ปตี
อูตัง มีส ตะบัต ดี_บายัต
อูตัง บุตี ดี_บาวะ มาตี”

กล้วยทองเป็นเสบียงเดินทางไป
เพียงใบสุกอยู่บนหีบนั้น
หนี้เงินทองปองใช้ได้หมดพลัน
หนี้บุญคุณต้องใช้กันจนวันตาย

บทนี้แสดงทรรศนะว่า บุญคุณเป็นภาระอัน
ยิ่งใหญ่ ปลอดได้ยากยิ่ง เป็นหนี้เงินทองใช้กันได้
หมด แต่หนี้บุญคุณใช้กันจนตาย

เพลงตันหยง

ตันหยงเป็นเพลงเนื้อหาภาษาไทย ที่พ่อ
เพลงแม่เพลงแต่งขึ้นภายหลังดังกล่าวมาแล้ว
เนื้อหาสาระมีหลากหลายเช่นเดียวกัน มีทั้งเน้น
ความสนุกสนาน การเกี่ยวพาราสี การสอน
เสียดสีสังคม วัฒนธรรมและความเชื่ออื่นๆ เช่น

ชาวบ้านจะเรียกทำนองเพลงรอง
แฉ่งว่า “ลาฆู” (Lagu) ซึ่งแปลว่า
“เพลง” นำหน้าบทเพลงต่าง ๆ เช่น
ลาฆูตัว ลาฆูมะอิหัง ลาฆูปารีหาค
ยาว ลาฆูสร้อยระกำ ฯลฯ เมื่อหัก
ดนตรีเริ่มบรรเลงลาฆูไหน คนขับ
เพลงจะต้องใส่คำร้องให้เข้ากับทำ
นองลาฆูนั้น เพลงรองแฉ่งส่วน
ใหญ่จะใช้โครงสร้างของบันได
เสียงทางเมเจอร์และไมเนอร์ ซึ่ง
จะบรรเลงอยู่ในบันไดเสียง A, AM,
C, G, GM, EM และ D เป็นหลัก

(1) ดันเหร์

หลบบ้านไม่รอดเสียแล้วเด

ถูกเหน่น้ำตาปลาตุหยง

คดข้าวสักหวัค

คิดถึงคู่รักกินข้าวไม่ลง

ถูกเหน่น้ำตาปลาตุหยง

กินข้าวไม่ลงสักคำเดียว

(เหน่น - เสน่ห์, ปลาตุหยง - ปลาพะยูน,
หวัค - จัก)

บทนี้แสดงทรรศนะถึงความรัก และแทรก
ความเชื่อเรื่องน้ำตาปลาพะยูนว่าเป็นยาเสน่ห์ด้วย

(2) ดันชิง

บั้งนี้สมัครรักน้องจริง

จะเซอบั้งให้น้องสักสองอัน

อันหนึ่งใส่กลางคืน

อันหนึ่งใส่กลางวัน

เซอบั้งให้น้องสักสองอัน

อย่าให้แมงวันมันมาตอม

(บั้ง-พี่ชาย, เซอ-ซื้อ, บั้ง-กระจับบั้ง,

แมงวัน-แมลงวัน)

บทนี้แสดงทรรศนะเชิงสนุกสนาน กระเซ้า
เย้าเหย้าว่า ผู้หญิงควรรักษาสิ่งควรสงวน

(3) ดันซี่เตทราย

ลูกเมียเขาอย่าเอาเลย

ซี่เตทรายเลยลามมาตามติด

ลูกเขาเมียเขา

ถึงได้กับเราก็กอดไม่หนี

ซี่เตทรายเลยลามมาตามติด

ไม่หนีดละน้องเหมือนตนเอง

(ซี่เตทราย-หญิงเจ้าชู้, ไม่หนีด-ไม่สนิท)

บทนี้แสดงทรรศนะว่าคนเราควรมีจริยธรรม
ไม่ผิดลูกเมียคนอื่น

(4) ดันส้มโอ

ลูกสาวบ้านนี้หาไซโม

แมงโพลักไซในผ้าถุง

เอามือเข้าไปตบ

แมงโพนหยบเข้าไปในพุง

แมงโพลักไซในผ้าถุง

ไซหมิงน้องเหอจนพุงใหญ่

(โม่-โง่, แมงโพน-แมลงภู่, ไซ-ต้อย,

ทิมแทง, พุงใหญ่-มีครรภ์)

บทนี้แสดงทรรศนะเชิงเสียดสีและเตือนสติ
หญิงสาวมิให้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเรื่องความรักจน
มีปัญหา

คีตกรรมในการแสดงรองแฉ่งฝั่งอันดามัน

กล่าวมาแล้วว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ
การเล่นรองแฉ่งฝั่งอันดามันประกอบด้วยไวโอลิน
ชาวบ้านเรียกว่า ซอ รำมะนา 2 ใบ แบ่งเป็นรำมะนา
ใบเล็ก (ตัวผู้) และรำมะนาใบใหญ่ (ตัวเมีย) และฆ้อง

ในการขับเพลงใช้ไวโอลินเป็นทำนองหลัก นักดนตรี นางรำและคนขับก็จะฟังเสียงฆ้องเป็น จังหวะหลักให้ประสานกลมกลืนกันในบทเพลง เดียวกัน แต่แสดงต่างวาระ และโอกาสจะ แตกต่างกันไปบ้าง เนื่องจากคณะดนตรีจำเป็นต้อง รอดคนขับเพลงเลือกบทเพลงที่ตัวเองจดจำ คำร้องได้ มาขับให้เข้ากับทำนอง บางครั้งคน ขับเพลงนำคำร้องมาใส่ตามทำนองไม่ทัน นายซอจะต้องสีไวโอลินสอดแทรกเข้ามา เมื่อคน ขับเริ่มขับบทเพลงนายซอจึงสีไวโอลินคลอไปกับ ทำนองหลักของคำร้อง บางครั้งคนขับเพลงต้อง รอให้นายซอสีเฉพาะทำนองจนจบแล้วค่อยเริ่ม ขับบทเพลงในการบรรเลงซ้ำครั้งต่อไป ส่วนมีอ ร่ามะนาจะถือโอกาสสอดแทรกลูกเล่นในการ ตีกลอง ในขณะที่เพลงดำเนินไปในช่วงเฉพาะ เสียงไวโอลินไม่มีคนขับเพลง กระตุ้นให้เหล่า นางรำร่วมรำอย่างสนุกสนานต่อเนื่อง ไม่ กำหนดตายตัวว่าในแต่ละเพลงจะต้องร้องซ้ำ ทำนองกี่ครั้ง ร้องรำกันจนหมดแรงก็มี

ชาวบ้านจะเรียกทำนองเพลงรองเง็งว่า “ลาชู่” (Lagu) ซึ่งแปลว่า “เพลง” นำหน้าบทเพลง ต่างๆ เช่น ลาชู่ตัว ลาชู่มะอีนัง ลาชู่ปารีหาด ยาว ลาชู่สร้อยระกำ ฯลฯ เมื่อนักดนตรีเริ่ม บรรเลงลาชู่ไหน คนขับเพลงจะต้องใส่คำร้องให้ เข้ากับทำนองลาชู่ไหน เพลงรองเง็งส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้างของบันไดเสียงทางเมเจอร์และ ไมเนอร์ ซึ่งจะบรรเลงอยู่ในบันไดเสียง A, AM, C, G, GM, EM และ D เป็นหลัก ทั้งนี้เพราะ สะดวกในการใช้ไวโอลิน บางครั้งจะมีโน้ตออก บันไดเสียงแทรกเข้ามาบ้าง ทั้งนี้เพราะว่านาย ซอชาวบ้านใช้วิธีจดจำทำนองที่สืบทอดกันมา ประกอบกับทักษะในการใช้ไวโอลินไม่ได้ มาตรฐาน นายซอส่วนใหญ่จะจัดระดับเสียงตัว

โน้ตโดยเทียบเป็นเสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา จนบางครั้งทำให้เพลงรองเง็งในลาชู่เดียวกันมี ท่วงทำนองแตกต่างกันไปบ้าง

จากการศึกษาเพลงรองเง็งพบว่า มีส่วน โครงสร้างหลักๆ ของทำนอง 3 ประการคือ

(1) ส่วนหัวของเพลง คือส่วนทำนองที่ใช้ เริ่มต้นก่อนที่จะมีคำร้อง นายซอจะสีไวโอลิน เดี่ยวเพื่อเตรียมความพร้อม อาจจะเริ่มต้นสีสาย เปลาที่ 1 และ 2 พร้อมกัน เพื่อเทียบเสียงไปใน ตัวแล้วจึงบรรเลงทำนองหลักของลาชู่ นั้น 1-2 เทียบ แล้วตามด้วยโครงสร้างส่วนต่อไป

(2) ส่วนกลางของเพลง คือส่วนทำนองที่มี คำร้องทั้งหมด ซึ่งบางครั้งจะเว้นช่องทำให้เสียง ไวโอลินสอดแทรกเข้ามาเป็นระยะสั้นบ้างยาว บ้าง แล้วกลับมาเริ่มต้นที่ทำนองหลักใหม่ ซ้ำไป ซ้ำมา คนขับจะเปลี่ยนบทไปเรื่อยๆ บนทำนอง เดิมจนจบการบรรเลง

(3) ส่วนท้ายของเพลง คือส่วนทำนองที่ไม่ ใช้ทำนองหลักในบทเพลง จะอยู่ท้ายสุดของ ทำนองก่อนจะจบเพลงประมาณ 2-4 ห้องเพลง นายซออาจใช้ทำนองที่แตกต่างกัน แต่จะมีโน้ต หลักๆ ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่จะดำเนินทำนอง เข้าตัวโน้ตหลักของบันไดเสียงนั้นๆ ทั้งนี้เพราะ นายซอต้องการบอกให้ทราบว่ามีบทเพลงกำลังจะ จบลงให้ทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะจบการ แสดงอย่างลงตัว

จังหวะเพลงรองเง็ง

จังหวะดั้งเดิมมาจากจังหวะในการเต้นระบำ ปลายเท้าของยุโรปผสมกับจังหวะกลางของ อาหรับ ผ่านมาทางอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผสมกับจังหวะรำมะนาชาวเลจนเกิดจังหวะใน บทเพลงรองเง็งฝั่งอันดามัน มีรายละเอียดของ

ภาพโดย ชายแดน บินตำมะหงง

การหยอกล้อระหว่างรำมะนา 2 ใบ มีรำมะนาสามารถเลือกใช้เสียงในแต่ละใบได้ถึง 5 เสียง โดยมีไวโอลินและคนขับเพลงเป็นตัวประสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว จังหวะรองเง็งฝั่งอันดามันพอจะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

(1) กลุ่มจังหวะลาซิวตัว ใช้บรรเลงร่วมกับเพลงลาซิวตัวต่างๆ เท่านั้น เช่น ลาซิวตัวธรรมดา ลาซิวตัวเทศ ลาซิวตัวกัวลาลัมเป้ เป็นต้น แบ่งซ้ำเร็วออกเป็น 2 ส่วนคือ เร็ว ปานกลาง และค่อนข้างเร็ว

(2) กลุ่มจังหวะมะอีนัง ใช้บรรเลงร่วมกับมะอีนังต่างๆ เท่านั้น เช่น มะอีนังธรรมดา มะอีนังชายัง มะอีนังลูมุต เป็นต้น เป็นจังหวะค่อนข้างเร็วทั้งเพลง โดยเฉพาะช่วงท้ายผู้ตีจะรุกให้เร็วขึ้น

(3) กลุ่มจังหวะบุหร่งปุเต๊ะ ใช้บรรเลงพื้นฐานของการบรรเลงรองเง็งในลาซิวต่างๆ ประยุกต์ให้เข้ากับบทเพลงทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะสามารถยืดหยุ่นตัวโน้ตให้สั้นหรือยาวขึ้นได้

(4) กลุ่มจังหวะเฉพาจะ ใช้บรรเลงกับ

เพลงที่มีรูปแบบพิเศษกว่า 3 กลุ่มข้างต้น บางทีก็เลือกเอาจังหวะทั้ง 3 กลุ่มมาผสมผสานส่วนใหญ่มักจะใช้กับเพลงที่มีอายุเก่าแก่ ใช้กับการเต้นรำต้นตำรับแบบดั้งเดิม ปัจจุบันค่อนข้างจะหาคนตีกลองในจังหวะพิเศษนี้ยาก เช่น เพลงซาปอิตู, เพลงกาโยะซัมปัน, เพลงปารุงาเจ เป็นต้น

ทั้งสี่กลุ่มจังหวะนี้ไม่สามารถระบุความเร็วซ้ำที่เป็นมาตรฐานตายตัวได้ เนื่องจากโอกาสความพร้อมในการแสดงแต่ละครั้งแตกต่างกันนักดนตรีเหล่านี้บรรเลงโดยไม่อาศัยตัวโน้ตอาศัยประสบการณ์ที่จดจำกันมาซึ่งมีไม่เท่ากันจึงยากในการบันทึก

ในการศึกษารั้งนี้ได้แจกแจงรูปแบบของกลุ่มจังหวะกลุ่มต่างๆ เป็นกรณีตัวอย่างที่ยกมาประกอบบทความนี้ เป็นทำนอง จังหวะ และความสัมพันธ์ระหว่างทำนองจังหวะเพลงมะอีนังบันทึกโดยผู้ศึกษาวิจัยเป็นตัวโน้ตสากล

มะอึ๊งชาย้ง

Musical score for 'มะอึ๊งชาย้ง' in 2/4 time, key of D major. The score consists of six staves of music. The first five staves are the main melody, and the sixth staff contains a repeat sign with first and second endings. The first ending leads to measure 14, and the second ending leads to measure 13. The piece concludes with the word 'FINE'.

จังหวะพื้นฐานในช่วงบรรเลงเพลงมะอึ๊งชาย้ง

Basic rhythm patterns for 'มะอึ๊งชาย้ง' in 2/4 time. The patterns are shown for three instruments: รำมะนาใบใหญ่ (Large Banjo), รำมะนาใบเล็ก (Small Banjo), and ซอ (Saw). The patterns are repeated four times.

จังหวะพื้นฐานในช่วงจบเพลงมะอึ๊งชาย้ง

Basic rhythm patterns for the end of 'มะอึ๊งชาย้ง' in 2/4 time. The patterns are shown for three instruments: รำมะนาใบใหญ่ (Large Banjo), รำมะนาใบเล็ก (Small Banjo), and ซอ (Saw). The patterns are repeated four times.

มะอึ๊งซาย้ง

First system of musical notation for 'Ma Eng Sai Yang'. It consists of four staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The lyrics 'รามะนาโบใหญ่' are written below the first staff. The second staff is in alto clef with the lyrics 'รามะนาโบเล็ก'. The third staff is in alto clef with the lyrics 'ซ็อง'. The fourth staff is in bass clef. The music features a melody in the top staff with triplets and accents, and accompaniment in the lower staves.

Second system of musical notation. It consists of four staves. The top staff continues the melody with triplets and accents. The lower staves provide accompaniment with rhythmic patterns.

Third system of musical notation. It consists of four staves. The top staff continues the melody with triplets and accents. The lower staves provide accompaniment with rhythmic patterns.

First system of musical notation. It consists of four staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It contains two measures of music, each featuring a triplet of eighth notes. The second staff is in alto clef and contains four measures of music, each starting with an accent (>) over a quarter note. The third and fourth staves are in bass clef and contain rhythmic accompaniment for the first two measures.

Second system of musical notation, continuing from the first system. It consists of four staves. The top staff has a first ending bracket over the final measure, labeled '1.'. The second staff continues with four measures of music, each with an accent (>) over a quarter note. The third and fourth staves continue with rhythmic accompaniment.

Third system of musical notation, concluding the piece. It consists of four staves. The top staff has a first ending bracket over the final measure, labeled '1.'. The second staff has two measures of music, each with an accent (>) over a quarter note, followed by a double bar line. The third staff has two measures of music, each with an accent (>) over a quarter note, followed by a double bar line. The fourth staff has two measures of music, each with an accent (>) over a quarter note, followed by a double bar line. The word 'FINE' is written at the end of the system.

รองเง็งเป็น หนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมจากต่างถิ่นที่แพร่
กระจายเข้ามาในจังหวัดกระบี่
และจังหวัดอื่นๆ บนฝั่งทะเล
อันดามัน รองเง็งไม่ได้มีต้น
กำเนิดในสังคมเราโดยตรง

นาฏกรรมในการแสดงรองเง็งฝั่งอันดามัน

การเต้นหรือรำตามเพลงรองเง็งนั้น จะใช้
การเคลื่อนไหวทั้งลำตัว มือและเท้าไปตาม
จังหวะของบทเพลงนั้นๆ รองเง็งฝั่งอันดามันจะ
ไม่ค่อยเคร่งครัดในรูปแบบมากนัก เพราะเป็น
รองเง็งแบบชาวบ้าน การรำก็ไม่จำกัดว่าต้องรำ
คู่ชายหญิงกันครบทุกคู่ตายตัว ในวงรำชาวบ้าน
จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมขึ้นไปร่วมรำหรือเดินตาม
จังหวะที่ถนัด หรือร่วมร้องเพลงโต้ตอบกับนางรำ
และไม่จำกัดคนขึ้นไปร่วมเต้น ในเวทีชาวบ้าน
ผู้ขึ้นไปร่วมสนุกก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง
ท่าเต้นที่เป็นแบบแผน เป็นการเต้นตามความ
ถนัดของตน

แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกในคณะก็มีรูปแบบ
ทำรำประกอบแต่ละเพลงว่าจะเคลื่อนไหวมือเท้า
อย่างไร จากการศึกษาคำเต้นของนางรำจาก
บทเพลงพื้นฐานพบว่า

(1) เมื่อเริ่มแสดงนางรำจะหันหน้าเข้าหา
คนดูก่อน ต่อมาจึงรำไปรอบๆ อย่างอิสระ

(2) เริ่มแสดงเพลงแรก ถ้านางรำหลายคน
ก็จะยืนเข้าแถวเรียงเดียวหันเข้าหาคนดูก่อน
เพื่อเป็นการรำแนะนำตัวหรือเป็นการคารวะ

(3) เมื่อการแสดงดำเนินไป นางรำมักตั้ง
แถวคู่ หันหน้าเข้าหากัน รำเดินเข้าหาหรือถอย
ห่างจากกันตามจังหวะลีลา

(4) ในการรำเต็มรูปแบบ มีหญิงชายหลาย
คนก็มักตั้งแถวคู่หันหน้าเข้าหากัน ยืนตรงกัน
เป็นคู่ รำเข้าหาหรือถอยห่างกัน บางครั้งอาจเดิน
สวนหรือเปลี่ยนที่กัน

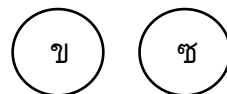
(5) บางเพลงอาจรำหมุนเป็นวงกลมแทน
การตั้งแถว เช่น เพลงกาโยะซัมปัน เพลง
กะลัดตักตัก เป็นต้น

(6) แม่เพลงอาวูโส มักเป็นผู้เริ่มรำและขับ
เพลงไหว้ครูก่อน จากนั้นอาจร่วมรำในหมู่ หรือ
รำโชว์ในเพลงช้า หรือแยกไปรำและขับเพลง
ใกล้ๆ นายซอ

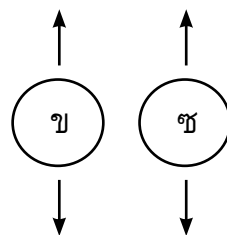
(7) การตั้งแถวรำหรือจับคู่อย่างเป็น
ระเบียบมักเป็นในช่วงแรกๆ เมื่อบรรยากาศ
สนุกสนาน อาจแยกรำกันเป็นอิสระ เป็นคู่ หรือ
เป็นกลุ่มก็ได้

ทำรำเพลงมะอีนัง

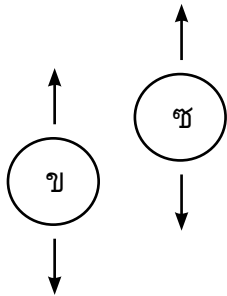
1. เริ่มต้นในทำยืนพร้อมจะรำ ทำขวาและ
ซ้ายอยู่ในระนาบเดียวกัน ผ้าเช็ดหน้าเหน็บอยู่ที่
มือขวา

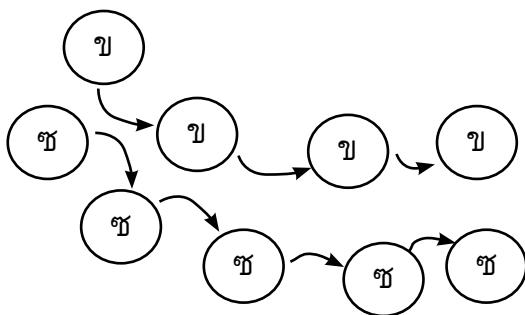
2. พนมมือไว้ในตำแหน่งหน้าอก วงแขน
และข้อศอกกางนิดหน่อย ย่ำเท้าอยู่ในตำแหน่ง
เดินเตรียมรำ อาจเคลื่อนไหวได้นิดหน่อย
บางครั้งใช้มือจับปลายผ้าเช็ดหน้าทั้ง 2 ข้าง
โยกสลับไปมาซ้ายขวากับลำตัว

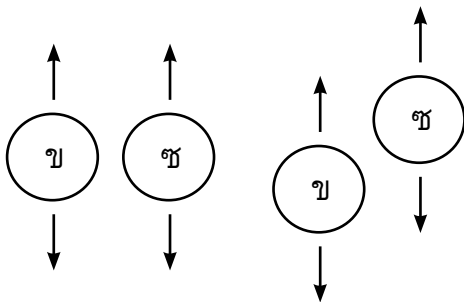
3. ให้เริ่มไขว้สลับกันและขยับย้ายอยู่กับที่ โยกสะโพกซ้ายขวา แขนท่อนบนแนบลำตัวอยู่ข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งแกว่งให้เต็มแขน

4. เมื่อทำนองและจังหวะเริ่มกระชับ ก็จรรำเคลื่อนที่ไปไม่มีทิศทางตายตัว โดยใช้การรำเหมือนข้อ 3

5. กลับมาย่ำเท้ากับที่เหมือนข้อ 2 และ 3 อีกครั้ง สลับกันไป

ภาพโดย ชายแดน บินตำมะหง

6. เมื่อมีสัญญาณเตือนว่าจะจบเพลง พนมมือไหว้ในระดับหน้าอก ก้มลงพร้อมกับเพลงจบ

การสืบสานทางวัฒนธรรม

จากการศึกษาเรื่องราวเรื่องร้องเงี้ยวฝั่งทะเลอันดามัน ในด้านเนื้อหาและรูปแบบการแสดง ประเด็นที่ค้นพบมีดังนี้

(1) ร้องเงี้ยวเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรม จากต่างถิ่นที่แพร่กระจายเข้ามาในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่นๆ บนฝั่งทะเลอันดามัน ร้องเงี้ยวไม่ได้มีต้นกำเนิดในสังคมเราโดยตรง เมื่อเข้ามา ก็ถือเป็นของใหม่ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ คำว่าต่างถิ่นที่ปรากฏ เช่น ทำรำที่ใช้การเคลื่อนไหวมือและเท้าไม่ได้มีพื้นฐานจากทำรำของไทย เครื่องดนตรีพวกไวโอลิน รำมะนา มิได้เป็นเครื่องดนตรีหลักในเครื่องดีดสี่ตีเป่าของไทย เนื้อหาใช้บทกวี

ต่างประเทศ แม้ภายหลังจะกลืนกลายเป็นทาง
วัฒนธรรมมาใช้ภาษาของตน ก็ยังมีเค้า
วัฒนธรรมเดิมอยู่นั่นเอง

(2) ร่องแจ้งเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสาน
วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน
ก่อนที่ร่องแจ้งจะเลื่อนไหลเข้าสู่ประเทศไทยนั้น
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
ผู้คนอย่างหลากหลายแล้ว โดยผ่านเส้นทางการ
ค้าโบราณ จากพวกอินเดีย เปอร์เซีย อาหรับและ
ชาติตะวันตกอื่นๆ ศิลปะการดนตรีและการแสดง
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านั้นนำมาเผยแพร่
แล้วเราก็ออมรับมาใช้และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้เข้ากับวัฒนธรรมของตน

(3) ร่องแจ้งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
อาหรับ ชาว มลายู กับชาติตะวันตก (โปรตุเกส
สเปน ฮอลันดา) ปรากฏในลีลาการเต้นแนวเดียวกับ
เพลงพื้นบ้านยุโรปที่ชัดเจนคือดนตรีไวโอลิน
วัฒนธรรมตะวันออก ได้แก่ รำมะนา กลองหน้าเดียว
ที่พวกแขกอาหรับใช้ในพิธีกรรมมาก่อน รำมะนา
เลื่อนมาจากคำ “Rebana” ในความคิดแปลว่า
“พระผู้อภิบาลของเรา” ที่พวกอาหรับใช้เอ่ยนาม
ถึงพระผู้เป็นเจ้าอยู่เป็นประจำ ลักษณะทางชาว
มลายู ได้แก่ เพลงบันตุนที่นำมาขับร้อง รวมทั้ง
การแต่งกายแบบมลายู ส่วนฆ้อง เชื่อกันว่าเอา
แบบจากจีน แต่ก็มีได้เป็นข้อยุติ เพราะฆ้องมีปุม
เป็นดนตรีพื้นเมืองของภูมิภาคนี้

(4) ชาวบ้านแถบกระบี่และชายฝั่งทะเล
อันดามัน รับเอาการเล่นร่องแจ้ง ผ่านคนเดินทาง
เชื้อสายมลายู คือ นายบุกาเส็ม ดังที่กล่าวมาแล้ว
ปักหลักลงที่เกาะลันตาเป็นแห่งแรก แล้วแพร่
หลายไปเกาะอื่นๆ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้
เพราะว่าเกาะลันตาอยู่ในเส้นทางการค้าทางเรือ
มาแต่โบราณปรากฏชื่อ “ปูเลาลันตา (Pulao

Lanta)” หรือจันับลันตา (Janub Lanta) บน
แผนที่พวกอาหรับมลายูมานับร้อยๆ ปี แสดงว่า
ผู้คนในย่านแหลมมลายูใช้เส้นทางนี้มาช้านาน
ร่องแจ้งแพร่หลายในกลุ่มพวกอูรักลาโว้ย (Urak
Lawoi) หรือชาวเลก่อน เห็นจะเป็นเพราะพวกนี้
ใช้ภาษาในกลุ่มมาลาโยโพลินีเซียน (Malayo
Polynesian) ด้วยกัน จึงประสานวัฒนธรรมกัน
ได้ง่าย

(5) ชาวบ้านปรับเปลี่ยนการเล่นร่องแจ้ง
ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อ
สังคมยอมรับ แล้วเงื่อนไขของวันเวลาและ
ความต้องการสอดคล้องกับวิถีชีวิต จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมฝั่งอันดามัน
เช่น เปลี่ยนเนื้อหาบทเพลงโดยใช้ฉันทลักษณ์
และภาษาท้องถิ่น ประดิษฐ์ทำรำ ทำนองใหม่
โดยอาศัยการเล่นพื้นบ้านเดิม เช่น มโนห์รา
หนังตะลุง ลิเกป่าเข้าไปผสมผสาน ปรับเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายและขนบนิยมการแสดงให้เข้ากับ
วัฒนธรรมได้

(6) ร่องแจ้งฝั่งอันดามันเป็นนวัตกรรม
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยมุสลิมชาวเลและ
ชาวไทยพุทธเข้าด้วยกัน แม้ว่าเดิมจะมีพื้นฐาน
มาจากตะวันตกผสมอาหรับ มลายู เมื่อถึง
ฝั่งอันดามันได้ถูกเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นนวัตกรรม
ของกลุ่มชนสามเผ่าพันธุ์ สิ่งที่ปรากฏคือ

วัฒนธรรมไทยมุสลิมปรากฏในรูปของ
ภาษา ชื่อเพลงและทำนอง (Lagu) เครื่องดนตรี
การแต่งกายและทำรำ

วัฒนธรรมชาวเลปรากฏในรูปของภาษาที่
เข้าไปผสมผสานความคิด ความเชื่อในเนื้อหา
บทเพลง

วัฒนธรรมไทยพุทธ ปรากฏในภาษา

ฉันทลักษณ์ ทำท่า ทำนองใหม่ ๆ วิธีชีวิตที่ปรากฏ
ในเนื้อหา ขบถนิยมบางประการ เป็นต้น

(7) ชาวบ้านใช้ร้องแฉเป็นสื่อให้ความ
บันเทิง และเป็นเครื่องมือในการหารายได้บาง
ส่วน ร้องแฉเริ่มต้นบนลานดิน เล่นกันเพื่อความ
สนุกสนานในยามว่าง ค่อย ๆ กลายรูปแบบการ
แสดงเมื่อมีผู้นิยมและแพร่หลายมากจากช่วง
สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึง
พ.ศ.2500 ร้องแฉจากดินไปสู่เวที มีรายได้จาก
การแสดงจากการเดินโรงและงานเทศกาลต่าง ๆ
ปัจจุบันสื่อบันเทิงสมัยใหม่มีหลากหลาย ยึดสื่อ
เสนอรายการเข้าไปถึงผู้ฟัง เบียดบังเอาศิลปะ
พื้นเมืองหลายอย่างจนตกทะเล รวมทั้งร้องแฉ
นี้ด้วย ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันก็อยู่ในฐานะที่กำลัง
รอเวลาสูญหายไปหากไม่มีการถ่ายทอดและ
สืบสาน ไม่ช้าก็จะเป็นเพียงตำนานเท่านั้นเอง

การสืบทอดสืบสานทางวัฒนธรรมจึงเป็น
เรื่องสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ ซึ่งมีได้หมายถึง
ศิลปะการแสดงเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิต โดยอาศัยพื้นฐาน
ความต้องการเป็นสำคัญ สิ่งใดที่เขามองว่ามีได้
เกิดประโยชน์ก็อาจถูกทอดทิ้งสูญหายไปได้ จาก
อิทธิพลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสมัยใหม่
และวัฒนธรรมสากล เมื่อหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่เป็นตัวตนของเราถูกกลืนไปที่ละเล็กละน้อยจน
ไม่มีเอกลักษณ์ แล้วจะมีอะไรหลงเหลือบอก
ความเป็นไทยในอนาคต ผู้ที่จะสืบทอดหรือรักษา
ไว้ได้ก็หนีไม่พ้นเจ้าของวัฒนธรรมนั่นเอง ถ้า
เจ้าของเองยังเอาไว้ไม่อยู่ จะไปคร่ำครวญให้คน
อื่นช่วยได้อย่างไร

ร้องแฉฝั่งอันดามันมีพื้นฐานมาจากที่อื่นก็
จริง แต่เราได้ตกแต่งหน้าตามาเป็นนวัตกรรม
ท้องถิ่นไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย

ไปแล้ว ขณะนี้มีปัญหาและเสี่ยงต่อการสูญหาย
เราจึงนำหัตถ์มาช่วยกันคิดว่าควรจะทำอย่างไร
จะปล่อยให้หายไปตามเวรตามกรรม หรือ
พยายามจุดรั้งให้คงอยู่ แม้ว่ามันจะปรับเปลี่ยน
ไปบ้างก็เป็นธรรมชาติของการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรม ดีกว่ามันจะสูญหายไปโดยสิ้นเชิง
แนวทางในการพัฒนาน่าจะเป็นไปตามรูป
กระบวนการดังนี้

(1) การจัดทำข้อมูล คือการค้นคว้า บันทึก
เกี่ยวกับศิลปะนั้นไว้ เช่น ประวัติ ทำท่า จังหวะ
ทำนอง บทเพลง ดนตรี เป็นต้น

(2) การศึกษาค้นคว้าวิจัย คือการศึกษาลง
ลึกไป เพื่อต้องการคำตอบบางประการที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย

(3) การเผยแพร่ คือการส่งข่าวสารไปสู่ผู้อื่น
เพื่อการรับรู้ ปลูกสำนึก ปลูกความรู้สึก แสดงให้
เห็นบทบาทและคุณค่าของนวัตกรรมซึ่งอาจ
กระทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผ่านสื่อ
และเปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงผลงาน

(4) การทำนุบำรุงรักษา คือกระบวนการที่จะ
ให้นวัตกรรมนั้นคงอยู่ อาจต้องใช้มาตรการใน
หลายวิธี เช่น การปกป้องคุ้มครองมิให้ใครทำลาย
ลงได้ง่าย ๆ การบำรุงรักษาโดยพยายามสนับสนุน
ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม โดยมีตัวชี้วัดตาม
ต้องการ เฝ้ามองไม่เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รู้จักเลือกสรรมาใช้
ให้เหมาะสม เป็นต้น

(5) การสืบทอดทางวัฒนธรรม ได้แก่ การ
ถ่ายทอดหรือสืบสานจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
อาจกระทำได้ใน 2 กรณีคือ

5.1 บทบาทของปัจเจกบุคคล ชุมชน
และสถาบันชุมชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตัวศิลปินเอง ต้อง
ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่บุตรหลานได้

ปฏิบัติและแสดงกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน ต้องเห็นความสำคัญ สนับสนุนให้บุคคลในชุมชน ได้ฝึกฝน ร่วมแสดง รับผิดชอบในชุมชน ได้แก่ กลุ่มองค์กรต่างๆ ต้องให้ความสนับสนุนทุกรูปแบบ ทั้งด้านนโยบายและงบประมาณ เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงกิจกรรมอย่างกว้างขวางกว่าปัจจุบัน

5.2 บทบาทของสถาบันการศึกษา ต้องเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรจัดเข้าในหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนให้ได้ ฉะนั้นสถาบันจะต้องทำข้อมูลทางวิชาการ กำหนดกรอบเนื้อหาว่าระดับใดควรเรียนรู้เรื่องใด ปริมาณเท่าใด นักเรียนควรได้เรียนภาคปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาชุมชน และต้องพยายามจัดกิจกรรมออกสู่สาธารณชนให้ได้

(6) การพัฒนาหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะโลกนี้จะไม่มียะไรอยู่กับที่ อย่างรุนแรงฝัองอันตามัน มันได้ถูกพัฒนามาหลายขั้นตอนแล้ว แม้ปัจจุบันเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีฉะนั้นคงอยู่ไม่ได้ในโลกปัจจุบัน ชุมชนและผู้เฝ้ามองทั้งหลายก็มีหน้าที่ที่ต้องชี้หน้าประชาชนไปด้วยว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องตั้งอยู่บนความต้องการของชุมชน ถ้าทุกคนมองกรอบความเป็นเอกลักษณ์และรากเหง้าของตนอยู่ วัฒนธรรมนั้นก็ย่อมจะไม่สูญสลาย

เมื่อหันกลับไปถามชาวบ้านเจ้าของวัฒนธรรม เขาตอบตรงกันว่าพวกเขายังมีความรัก ความหวงแหนในศิลปะนั้นๆ อยู่อย่างเต็มเปี่ยม ยินดีจะถ่ายทอดและเผยแพร่

พวกท่าน (ทั้งหลาย) ต่างหากเล่าที่เปิดประตู เสมือนหนึ่งไม่ยอมรับภูมิปัญญาบรรพชนของตนเอง (๕)