

การสืบทอดศิลปะการแสดงของบัวซอน ถนอมบุญ Inheritance of the Sor Performing Art of Buason Thanomboon

ศราวุฒิ โอฆะพนม^{1*} และภักดีกุล รัตนา²
Sarawoot Okapanom^{1*} and Pakdeekul Ratana²

Received : December 29, 2023; Revised : August 29, 2024; Accepted : August 29, 2024

บทคัดย่อ (Abstract)

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาการสืบทอดการแสดงของบัวซอน ถนอมบุญ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้แนวคิดเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมเป็นกรอบคิดในการศึกษา โดยมองเรื่องบุคคล พื้นที่ และเวลา ในการสืบทอดศิลปะการแสดง

ผลการศึกษาพบว่า การสืบทอดศิลปะการแสดงของ บัวซอน ถนอมบุญกระทำผ่านแนวคิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม ผ่านการแสดง การสร้างสรรค์บทประพันธ์ขอ การสอนและการบรรยายในสถาบันการศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานการแสดงผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ บัวซอน ถนอมบุญ ได้รับความรู้ศิลปะการแสดงในหลายช่วงวัย เริ่มต้นจากวัยเด็กที่เรียนรู้และฝึกฝนการแสดงขอจากแม่ครูคำปัน จากนั้นได้เข้าสู่อาชีพช่างขอ และมีผลงานการแสดงขอ ผ่านสื่อและการอัดแผ่นเสียง ต่อมาบัวซอน ถนอมบุญ ได้หยุดพักการแสดงขอเพื่อสั่งสมความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมะ หลังจากนั้นได้กลับมาสู่วงการขอ อีกครั้ง เมื่ออายุ 45 ปีและเริ่มมีบทบาทใหม่ในฐานะแม่ครูขอที่มีชื่อเสียง การสืบทอดศิลปะการแสดงของบัวซอน ถนอมบุญปรากฏในหลายบทบาท คือ บทบาทในฐานะเป็นช่างขอที่มีทักษะความสามารถด้านการขับขอจนได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทยและศิลปินแห่งชาติ และกลายเป็นแรงบันดาลใจด้านการขับขอแก่คนรุ่นใหม่ บทบาทในฐานะต้นแบบครูภูมิปัญญาด้านการขับขอล้านนาทั้งด้านการประพันธ์บทขอและด้านการแสดงการ

¹⁻²ลัณนาศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; Lan Na Studies, Chiang Mai University, Thailand.

*Corresponding Author; e-mail : tana.nok22@gmail.com

Citation : Okapanom, S. & Ratana, P. (2024). Inheritance of the Sor Performing Art of Buason Thanomboon.

ข้าบซอล้านนา รวมถึงบทบาทการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงซอล้านนาในพื้นที่สื่อ เช่น ฝามซอลที่มีผู้คนมาชมการแสดงของแม่ครูบัวซอน สื่อออนไลน์ทั้งรายการวิทยุโทรทัศน์และการอัดแผ่นเสียง และสื่อดิจิทัลที่มีการเผยแพร่การแสดงซอล้านนาออนไลน์ ผลการศึกษาก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการสืบทอดศิลปะการแสดงซอล้านนาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสืบทอดศิลปะการแสดงซอล้านนาแขนงอื่น เพื่อเป็นการรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมของล้านนาให้ยั่งยืน

คำสำคัญ (Keywords) : การสืบทอด, ศิลปะการแสดงซอล้านนา, บัวซอน ฦอมบุญ

Abstract

This research aimed to examine the inheritance of the *sor* performing art of Buason Thanomboon. It was achieved by collecting documentary evidence and utilizing interviews, observations, and inquiring with individuals affiliated with Buason Thanomboon. The paradigm of cultural inheritance provided a framework for analyzing the interaction between individuals, spatial dynamics, and temporal dimensions in inheriting and acquiring the artistic tradition of *sor* performance.

The study found that Buason Thanomboon's *sor* performing art was passed down using the cultural inheritance paradigm. It included performance, *sor* verse composition, pedagogy, practices, discourse in educational institutions, and sharing performance works across different media platforms. Buason Thanomboon acquired a profound understanding of the intricacies surrounding the practice of *sor*, a traditional performing art, at various stages throughout her life. From an initial phase, she assimilated knowledge and refined her abilities in the art of *sor* performance under her esteemed mentor, Mae Kru Khampan. Subsequently, she embarked upon a career in *sor* performing, dedicating her efforts to the artistry of *sor* performing across various media platforms and producing *sor*-related recordings. Afterward, Buason Thanomboon, in her pursuit of intellectual enrichment, suspended her *sor* performances to amass a comprehensive understanding of worldly and spiritual wisdom. She re-entered the *sor* profession at 45 and assumed novel position as a renowned "sor teacher-mother."

The manifestation of Buason Thanomboon's *sor* performing art inheritance had been observed across various roles, notably as a proficient *sor* performing adept in the art of *sor* performing. Her exceptional abilities and contributions to the field eventually led to her being bestowed esteemed titles of "Thai wisdom teacher" and "National Artist," solidifying her status with the as a source of inspiration for the upcoming generation. Subsequently, she assumed the esteemed role model position in executing a Lan Na *sor* performing art. It encompassed the art of *sor* verse composition and the meticulous execution of a Lan Na *sor* performance.

Furthermore, she actively contributed to transmitting and disseminating knowledge about the art of performing *sor*. It was achieved through various media platforms, such as "Pham Sor" or *sor* performance venues, where individuals would gather to witness her remarkable performances. These media space encompassed traditional analog mediums, including radio, television, recorded recordings, and contemporary digital platforms, wherein arrangements were distributed via online media channels. This research enhances knowledge regarding the value of Lan Na *sor* performing arts, presenting potential implications for the inheritance of other divisions within the Lan Na performing arts. This study endeavors to contribute towards the longterm preservation and sustainability of the Lan Na culture.

Keywords : Inheritance, Sor Performance Art, Buason Thanomboon

บทนำ (Introduction)

ขอเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านในล้านนาอย่างหนึ่งที่มีมาช้านาน มีลักษณะเป็นการขับร้องแบบเพลงปฎิพากย์ คือ ร้องโต้ตอบกันไปมาระหว่างชายหญิง เป็นการแสดงที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ฟังผู้ชมในงานต่าง ๆ พร้อมกับสอดแทรกความรู้ไปด้วย โดยเนื้อหาที่ศิลปินผู้ขับขานมาถ่ายทอดมีเรื่องราวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตทั่วไป เหตุการณ์สำคัญในบ้านเมือง

Citation : Okapanom, S. & Ratana, P. (2024). Inheritance of the Sor Performing Art of Buason Thanomboon.

Journal of Local Governance and Innovation. 8(2) : 323-340;

DOI : <https://doi.org/10.14456/jlgsrru.2024.42>

เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และซอยังมีบทบาทเป็นสื่อพื้นบ้านเพื่อใช้เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชนให้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องนั้น อีกด้วย (จันทร์เพ็ญ ซาติพันธ์, 2530)

ในลำนานาเรียกศิลปินพื้นบ้านที่ขับซอว่า “ช่างซอ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ และสืบสานการแสดงซอให้ยังคงดำรงอยู่ในสังคม ปัจจุบันมีกระแสความนิยมการแสดงจากถิ่นอื่น เช่น การร้องเพลงลูกทุ่ง หรือการร้องเพลงเพื่อเต้นรำแบบตะวันตก ช่างซอจึงมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้เป็นที่ยอมรับ แม้กระนั้นการแสดงซอแบบอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ โดยเฉพาะนักแสดงที่มีชื่อเสียงมานาน ซึ่งมักจะมีลูกศิษย์เป็นช่างซอรุ่นต่อมา ช่างซอระดับพ่อครูแม่ครูที่มีชื่อเสียงในแถบลำนานามีอยู่หลายท่าน หนึ่งในนั้นคือ “แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ” ที่รู้จักกันดีในวงการซอในนาม “บัวซอน เมืองพร้าว” (อรพิน ลือพันธ์, 2544) ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพช่างซอ มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยอมรับในด้านซอปฏิภาณ มีไหวพริบดี ใช้ถ้อยคำไพเราะ คมคาย มีน้ำเสียงจับใจผู้ฟัง และยังได้สร้างสรรค์ผลงานซอไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประพันธ์บทขับซอ (เครื่องซอ) หลายบท และได้บันทึกผลงานการแสดงซอลงสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการขับซอแก่ลูกศิษย์จำนวนมาก

ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2566) แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ชราภาพและหยุดรับงานแสดงแล้ว แม้ว่าความทรงจำจะเริ่มเลือนรางลง แต่ความจำส่วนที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงซอยังคงแม่นยำ ดังนั้นการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกี่ยวกับประสบการณ์ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องรีบกระทำในช่วงเวลาที่ความทรงจำของแม่ครูบัวซอนยังพอมีอยู่ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงศิลปะการแสดงซอ คือความไร้พรมแดนของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ ทำให้ความเคลื่อนไหวของข้อมูล เรื่องราวศิลปะการแสดงจากทั่วโลก ได้เข้ามามีการรับรู้ของคนลำนานาผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของการแสดงต่าง ๆ จึงมีความเข้มข้น มีการใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันสูงเพื่อดึงดูดผู้ชม ส่งผลให้การแสดงซอของศิลปินลำนานาก็ต้องปรับตัว ดังนั้นรูปแบบดั้งเดิมของการขับซอเริ่มถูกแทนที่ หรือมีการแทรกความทันสมัยเข้ามาจนศิลปะการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวนลำนานา จึงค่อย ๆ คลายลง การขับซอที่เคยเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชาวไทยวนอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเค้ารางเดิม หากไม่มีใครเข้าใจหรือจดจำได้ในเรื่องราวการแสดงที่เคยเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวนลำนานานี้ การแสดงซอแบบต่าง ๆ ก็คงปรับเปลี่ยน

เป็นการแสดงที่ใกล้เคียงการแสดงต่าง ๆ ที่มาจากต่างวัฒนธรรม หากไม่มีข้อมูลจากผู้รู้ในเรื่องการขับขอมันก็ยากยิ่งพอและมีความน่าเชื่อถือ

อนึ่ง การจะดำรงศิลปะการแสดงเอาไว้ให้เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวนล้านนานั้น นอกจากการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนการขับขอมันในวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้ว การกระตุ้นให้ได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยการนำเสนอให้มากขึ้นตลอดจนการสร้างสีสัน นำความทันสมัยมาเพิ่มเติมเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมรุ่นใหม่แล้ว การเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อการค้นหาและอ้างอิงได้สะดวกก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำควบคู่กันไป เพื่อให้มีฐานข้อมูลหลักไว้เปรียบเทียบกับกลางข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนบนความหลากหลายและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านการสื่อสารออนไลน์ อันมีส่วนให้มีความผูกพันติดเป็นไปได้ง่าย หากไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไว้ให้ศึกษาแล้วการเปลี่ยนแปลงไปของการแสดงขอมันอาจจะเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง จนไม่เหลือเค้าโครงของศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างสิ้นเชิง

ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ในประเด็นการสืบทอดการแสดงขอมันของแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งได้แสดงอัตลักษณ์ที่ควรเป็นเยี่ยงอย่างและมีวิถีไทยวนปรากฏในผลงานชัดเจน ตลอดจนมีการสืบทอดศิลปะการแสดงขอมัน ผู้ศึกษาสนใจในเรื่งดังกล่าวเพื่อบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาในช่วงสมัยปัจจุบัน เพื่อให้ล้านนาชนรุ่นต่อไปได้มีข้อมูลไว้ค้นคว้า เมื่อสนใจจะเรียนรู้เรื่องราวของบรรพชนเรื่องการขับขอมัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่มีความหมายและมีบทบาทต่อสังคมล้านนามายาวนาน

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

เพื่อศึกษาการสืบทอดศิลปะการแสดงขอมัน ของบัวซอน ถนอมบุญ

วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)

การศึกษานี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะเรื่อง “การสืบทอด” ศิลปะการแสดงขอมัน ของบัวซอน ถนอมบุญ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ สังเกต และสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1) รวบรวมข้อมูลเอกสาร กำหนดประเด็นที่สนใจ คือ การสืบทอดการแสดงขอมันของแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ผู้ซึ่งเป็นแม่ครูผู้สอนการขับขอมันให้ผู้วิจัย แล้วทำการทบทวนเอกสารและ

Citation : Okapanom, S. & Ratana, P. (2024). Inheritance of the Sor Performing Art of Buason Thanomboon.

Journal of Local Governance and Innovation. 8(2) : 323-340;

DOI : <https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.42>

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาไม่ให้ซ้ำซ้อน ค้นหากรอบแนวคิดเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาเรื่องที่สนใจ

2) รวบรวมข้อมูลภาคสนาม

2.1) สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ไปร่วมงานแสดงของที่แม่ครูบัวซอนไปทำงาน

2.2) สัมภาษณ์วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัวซอน ฅนอมบุญ ช่างซอ ที่เป็นลูกศิษย์ของบัวซอน ฅนอมบุญ จำนวน 11 คน นักดนตรีที่เคยทำงานร่วมกับบัวซอน ฅนอมบุญ จำนวน 11 คน ผู้ชม ผู้ฟัง ที่ติดตามผลงานของบัวซอน ฅนอมบุญ จำนวน 10 คน

2.3) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การแสดงซอ และผลงานการประพันธ์บทซอ ตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ ของบุคคลรายล้อมที่มีต่อวิทยากรหลัก บัวซอน ฅนอมบุญ

2.4) เรียบเรียงข้อมูล สรุปผลการศึกษาและนำเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การสืบทอดศิลปะการแสดงซอของ บัวซอน ฅนอมบุญ” ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่อง การสืบทอดวัฒนธรรมมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีหลักการดังนี้

แนวคิดเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรม

วัฒนธรรมมีความหมาย ดังนี้ 1) วัฒนธรรม คือผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเป็นความจริงองงามที่สังคมนั้นๆ ได้ทำไว้หรือได้ส่งสมมา 2) วัฒนธรรม คือผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและพุทธิปัญญาทุกแขนง 3) วัฒนธรรม คือสิ่งที่ป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตกทอดมาจากบรรพบุรุษและ 4) วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มีค่าแสดงรสนิยมของผู้ดีหรือชนชั้นสูงที่มีการศึกษาและฐานะดี (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551)

อมรา พงศาพิชญ์ (2547) อธิบายเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรม ไว้ว่า เมื่อวัฒนธรรม คือระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีใช้เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ การถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือการที่พ่อแม่สอนลูกว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำในสังคมไทย เช่นสอนให้ไหว้ผู้ที่อาวุโสกว่า ผู้น้อยไม่ควรยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่ นอกจากนี้การที่แม่สอนให้ลูกทำอาหารไทยก็เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยเหมือนกัน การสอนลักษณะนี้เป็นการสอนถึงพฤติกรรมและเป็นการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์ด้วย การถ่ายทอดวัฒนธรรม คือ การสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของสังคม หลักที่สมาชิกของสังคมใช้ยึดเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ นั่นคือบรรทัดฐานและค่านิยม ที่สมาชิกของสังคมยึดเป็นหลักพฤติกรรม ดังนั้นแนวคิด วิธีการทำงาน ตลอดจนการ

ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ ย่อมจะต้องสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมนั้นโดยอัตโนมัติ กาถ่ายทอดวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ค่านิยมและหลักใหญ่ที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมก็ยังไม่เปลี่ยนไป

หากเรานิยามวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ไม่ตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัยได้ การสืบทอดทางวัฒนธรรมจึงไม่ใช่เพียง การรับไว้ (Recieve) การรักษา (Maintain) และการส่งผ่าน (Transmit) วัฒนธรรม หากแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรับ (Recieve) เรียนรู้ที่จะเลือก (Select) เรียนรู้ที่จะใช้ (Using) และเรียนรู้ที่จะพัฒนา (Develop) วัฒนธรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของมนุษย์ภายใต้บริบททางสังคมของพื้นที่และเวลาแห่งยุคสมัยนั้น (ณัฐวิวัฒน์ สุทธิโยธิน, 2556)

การสืบทอดทางวัฒนธรรม พิจารณาได้เป็น 3 มิติ คือ มิติบุคคล (human) เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง มิติพื้นที่ (space) เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกที่หนึ่ง มิติเวลา (time) เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเรานิยามวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ไม่ตายตัว แต่สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งวัฒนธรรมให้เข้ากับยุคสมัยได้ (ณัฐวิวัฒน์ สุทธิโยธิน, 2556; ทับทิม เป้งผล, 2564)

ทับทิม เป้งผล (2564) ให้ความหมายโดยสรุปของการสืบทอดทางวัฒนธรรม (cultural inheritance) ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and development) ของมนุษย์เพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ์ของแบบแผนของความคิด ความเชื่อ วิถีทาง และแนวปฏิบัติของตนเองไว้ โดยอาศัยกระบวนการในการสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็น การไหลเวียนอย่างต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบ การสืบทอดทางวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงการสืบทอดในสิ่งที่ประกอบ ด้วยแนวคิด (concept) รูปแบบ (form) และเนื้อหา (content) และวิธีการ (method) ที่ใช้ในการสืบทอดวัฒนธรรม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมานี้ เป็นแนวทางการศึกษาการสืบทอดศิลปะการแสดงของ บัวซอน ถนนมบุญ ที่มีต่อผลการดำรงอยู่ของการแสดงอยู่ในล้านนา ซึ่งบัวซอนมีบทบาทเป็นผู้สืบทอดที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้นิยมฟังขอ และสถาบันการศึกษา ว่าเป็นแม่ครูขอแบบ เชียงใหม่ และเป็นช่างขอที่มีปฏิภาณไหวพริบยอดเยี่ยมและใช้ภาษาที่คมคายทั้งการขับขอและการ

ประพันธ์บทขับซอ จนกระทั่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 สาขา
ศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-การขับซอ)

ผลการวิจัย (Research Results)

ความหมายและลักษณะของศิลปะการแสดงซอ

คำว่า “ซอ” ในภาษาล้านนาหมายถึง การขับร้อง หรือการขับขานบทร้อยกรองที่มีทำนอง โดยเฉพาะ ในความหมายกว้างหมายถึงการขับร้องเพลงที่มีทำนองและเนื้อร้องที่หลากหลาย แต่ในความหมายแคบจะหมายถึงเฉพาะศิลปะการขับขานของชาวไทวนที่มีทำนองเป็นแบบแผน โดยเฉพาะ ซึ่งต่างจากการขับขานบทร้อยกรองของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ซอในล้านนา มีรูปแบบการแสดง 2 แบบ คือซอแบบเชียงใหม่และซอแบบน่าน ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงและเป็นการขับขานแบบเพลงปฎิพากย์ คือมีช่างซอชายหญิงขับซอโต้ตอบกัน ซึ่งซอเชียงใหม่และซอน่านก็มีข้อแตกต่างกัน คือ 1). พื้นที่ของผู้นิยมฟังซอแบบเชียงใหม่ คือ บริเวณ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก อุตรดิตถ์ ส่วนพื้นที่ที่มีผู้นิยมฟังซอแบบน่าน คือ บริเวณแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ 2). ทำนองซอที่ช่างซอแบบเชียงใหม่ใช้ในการขับซอ ได้แก่ ตั้งเชียงใหม่ จะบุ ละม้าย เชียงแสน ปันฝ้าย พม่า เจียว ลับแล ล่องน่าน อื้อ ส่วนทำนองที่ช่างซอน่านใช้ขับซอคือ ลับแลและล่องน่านเท่านั้น 3). ดนตรีประกอบ ซอเชียงใหม่ใช้ดนตรีบรรเลงคือวงปี่ซุมสาม หรือปี่ซุมห้าและซิง ส่วนซอน่าน ใช้สะล้อและซิงในการบรรเลงประกอบการขับซอ

ดังนั้น การขับขานที่เรียกว่า “ซอแบบเชียงใหม่” นั้น จะมีดนตรีบรรเลงประกอบหลักคือเครื่องเป่าที่ทำจากไม้ไผ่ ที่เรียกว่า “ปี่” ประกอบไปด้วย จำนวนปี่สามเลา ซึ่งทำจากไม้ไผ่ลำเดียวกัน แบ่งเป็นปี่สามขนาด เรียกว่า “ปี่ซุมสาม” ปี่ขนาดใหญ่ เรียกว่า “ปี่แม่” ขนาดกลาง เรียกว่า “ปี่กลาง” และขนาดเล็ก เรียกว่า “ปี่ก้อย” ล้วนเป่าด้วยทองเหลืองเป่าประสานเสียงกัน โดยเสียงปี่ที่เป็นทำนองหลักคือ เสียง “ปี่ก้อย” ซึ่งเป็นปี่ขนาดเล็กสุด การประสานเสียงปี่ทั้งสามขนาดทำให้ได้เสียงสูง ดังนั้นช่างซอจึงขับซอด้วยเสียงสูงที่เรียกว่า “ซอเข้าปี่” (ทรงศักดิ์ ปรารงค์ วัฒนากุล, 2539: 12)

ลักษณะและความสำคัญของการแสดงขอ

ลำดับการแสดงขอเชียงใหม่ และการนับถือผีครูของช่างขอเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ มีขั้นตอนการแสดงขอตามลำดับหกขั้นตอน และจารีตของช่างขอ คือการนับถือผีครูขอ ขอเชียงใหม่ตามปกติจะเป็นการขอแบบ “ขอล่อง” คือการขอโต้ตอบกันของช่างขอชายหญิง โดยทั่วไปจะแสดงบนผามขอ ซึ่งจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของขนบการแสดงดังที่กล่าวถึงข้างต้นนี้อาจจะปรับเปลี่ยนตามโอกาสและจังหวะเวลาของการขับขอ แต่โดยทั่วไปมีลำดับขั้นตอน ดังนี้ (อรพิน ลือพันธ์, 2544: 29-30)

1) ไหว้ครูขอ ช่วงแรกของการแสดงช่างขอจะทำพิธีไหว้ครู เริ่มตั้งแต่การไหว้ระลึกถึงครูก่อนก้าวขึ้นผามขอ และเมื่อขึ้นนั่งบนผามแล้ว จะทำพิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการแสดง แต่ก็มีข้อยกเว้นได้ช่างขออาจจะยังไม่ไหว้ครูในตอนเริ่มต้นขอ หากมีคนรอฟังชอยู่มาก จะบรรเลงโหมโรงด้วยปี่และเสียงซึงก่อนแล้วตามด้วยการขับขอโต้ตอบกัน เมื่อมีโอกาสได้พักหรือช่วงที่เรียกว่า “ปลง” ขอ จึงจะเริ่มทำพิธีไหว้ครูทุกครั้งที่ทำการแสดง

2) โหมโรง ช่วงนี้นักดนตรีบรรเลงเพลงต่าง ๆ นำไปก่อน เพื่อเป็นการโหมโรงให้ผู้คนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงได้ทราบว่าชอกำลังจะเริ่มแสดงแล้ว เป่าปี่บรรเลงด้วยทำนองเฉพาะ ผู้ชมผู้ฟังทยอยเดินมาสู่บริเวณงานแล้วช่างปี่จะเป่าบรรเลงเพลงที่ผู้คนคุ้นหู เช่น เพลงปราสาทไหว ฤๅษีหลงถ้ำ และเพลงหมูเหาขาวเหนือ

3) เกริ่น เมื่อนักดนตรีบรรเลงเพลงโหมโรงแล้ว จะบรรเลงเพลงปี่ซุ่มห้า เพื่อเริ่มเข้าสู่การขับขอ ต่อไป จะบรรเลงเพลงตั้งเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทำนองแรกที่ช่างขอทุกคนถือเป็นขนบในการขอ เมื่อจบเพลงตั้งเชียงใหม่แล้วจะต่อด้วยทำนองจะปูและทำนองละม้ายตามลำดับ ซึ่งทั้งสามทำนองนี้จะบรรเลงและขับขอโดยไม่หยุดเว้นระยะ ทั้งสามทำนองถือเป็นการทักทายผู้ชม หรือบางครั้งขอไหว้คุณแก้วทั้งสามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วบอกให้ทราบว่าวันนี้จะมาขอเรื่องอะไร บอกประวัติเรื่องราวของงานพอสังเขป และที่สำคัญคือการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าภาพของงาน

4) ไต่คารม ช่วงนี้ช่างขอเริ่มขอทักทายกัน เกี้ยวพาราสี หยอกล้อต่อว่าต่อขานกัน ซึ่งช่วงนี้ช่างขอจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการคิดคำมาขอตอบโต้กันอย่างทันควัน ถ้าผู้ชมถูกใจ พอใจในโวหารก็จะฮือฮาและร้องคำว่า “แซ่” โดยตะโกนดัง ๆ โห่ดัง ๆ การตอบโต้คารมของช่างขอคู่ล่องอาจเป็นคำขอที่เต็มไปด้วยคำลามก เพื่อเป็นการสร้างความตลกขบขัน ครั้นเครื่องคึกคัก ก่อนที่จะขอเข้าสู่เนื้อหาต่อไป ทำนองขอที่โต้ตอบกัน ส่วนมากเป็นทำนองละม้าย

Citation : Okapanom, S. & Ratana, P. (2024). Inheritance of the Sor Performing Art of Buason Thanomboon.

Journal of Local Governance and Innovation. 8(2) : 323-340;

DOI : <https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.42>

5) เนื้อหา หลังจากที่เขาซอซอโต้ตอบกันไปมาได้ระยะหนึ่งโดยใช้ทำนองละม้าย ต่อไปจึงเริ่มเข้าสู่เนื้อหา ซางซออาจเปลี่ยนทำนองใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อไม่ให้ผู้ฟังเบื่อหน่าย ทำนองที่นิยมขอได้แก่ อือ พม่า เจี้ยว หรือเสเลเมา เนื้อหาที่ซอจะว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น กล่าวถึงพิธีการขั้นตอนต่าง ๆ หรือขอให้ความรู้แทรกคติข้อคิดสอนใจในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ฟังไปด้วยเมื่อขอได้ประมาณสองชั่วโมง ซางซอจะพักช่วงเพื่อพักผ่อน และรับประทานอาหาร เมื่อเวลา 12.00 จะเริ่มซอต่ออีกในเวลา 13.00 นาฬิกา ถ้าซางซอยังไม่ได้ไหว้ครูในช่วงเริ่มต้นแต่แรกก็จะทำพิธีไหว้ครูในช่วงนี้ หลังหยุดซอ และก่อนไปกินข้าว ต้องไหว้ครูให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ได้ไปแสดง จะไม่มีการงดไหว้ครูอย่างเด็ดขาด ซึ่งเจ้าภาพจะเตรียมขันไหว้ครูตั้งไว้ให้บนผามขอให้ซางซอชายหนึ่งชุดหญิงหนึ่งชุด เป็นธรรมเนียมในการแสดงขอบนผาม

6) บทลา เมื่อเริ่มการแสดงต่อในช่วงบ่ายไปเรื่อย ๆ ในตอนท้ายก่อนจบการแสดงซอ ซางซอบางคนอาจใช้ทำนองอือหรือพม่าในการกล่าวลาหรือบางคนอาจใช้ทำนองเดียวกับที่ขอในช่วงเนื้อหา ซอจบรวดเดียวไปเลยก็มี ซึ่งในช่วงใกล้จะลงสุดท้ายนี้ซางซอจะขอขอภัยผู้ฟังเพื่อออกตัวว่าตนอาจผิดพลาด ซอยังไม่เก่ง และขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยปกป้องคุ้มครองทุกคน พร้อมกับขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและขอปิดเคราะห์ปัดโศกให้ด้วยแล้วจึงยุติการซอ

ลำดับขั้นตอนการซอทั้งหมดนี้จะเป็นไปตามลำดับหากเป็นการขึ้นผามขอจริงตามงานต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นการซอสาดิต ซอประกวด หรือแสดงละครซอกก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนไปตามขนบการซอดังกล่าว

การนับถือผีครูซอ

“ผีครูซอ” “ผีครู” หรือ “ครูซอ” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซางซอใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซางซอจึงต้องปรนนิบัติครูเป็นธรรมเนียมที่จะเลิกเสียไม่ได้ตราบดีที่ยังประกอบอาชีพซางซอ การนับถือผีครูเป็นเรื่องที่เคร่งครัดของผู้ที่ต้องแสดงฝีมือในงานศิลปะชั้นสูงแขนงต่าง ๆ สุรสิงห์สำรวม ฉิมพะเนาว์ (2527: 15) ได้สรุปความหมายของซอไว้ว่าเป็นการขับร้องอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่แตกต่างกับการขับร้องแบบอื่น ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีดนตรีประกอบเสมอ และเป็นการขับร้องอาชีพซึ่งเป็นการขับร้องชนิดเดียวของชาวล้านนาที่ต้องมีคณะหรือมีวง และเป็นการขับร้องแบบเดียวที่จะต้องมีการ “ถือครู” เช่นเดียวกับศิลปะชั้นสูงอื่น ๆ

ประสิทธิ์ เลี้ยวสิริพงศ์ (2530: 4) ได้กล่าวถึงธรรมเนียมการนับถือผีครูไว้ว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนักแสดงซอ จะมีการนับถือผีครูอย่างเคร่งครัด ผีครูที่นับถือนั้นมีทุกระดับนับจากครูปัจจุบันที่ได้เรียนขับซอด้วย นับขึ้นไปจนถึงที่สุดของครูเรียกว่า “ครูเค้า ครูปลาย ครูตาย ครูยัง” นักแสดงซอ

หรือช่างขอ จะต้องทำพิธีไหว้ครูประจำปี เรียกว่า “การเลี้ยงครู” และมีการไหว้ครูในวาระที่ลูกศิษย์ เรียนรู้การขับขอลได้เก่งแล้ว จนสามารถแยกไปประกอบอาชีพได้เอง เรียกว่าการไหว้ครูเพื่อ “แบ่งผี ครอบ” ส่วนศุภนิจ ไชยวรรณ (2545) ศึกษาถึงกระบวนการสืบทอดเพลงขอพื้นบ้านของจังหวัด เชียงใหม่ พบว่า มีการสืบทอดความเชื่อที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือ การขึ้นครู การไหว้ครู และการขึ้น ชันตั้งน้อยเวลาขอบนผาม และการเคารพครูที่ได้สั่งสอนมา

การไหว้ครูที่ช่างขอทุกคนต้องทำจะเกิดขึ้นเป็นระยะตลอดช่วงเวลาที่เข้าสู่วงการขอ เริ่ม ตั้งแต่การไหว้ครูเพื่อขอเป็นลูกศิษย์ในครั้งแรกที่ไปเรียนขอ เมื่อเรียนขอไปจนมีความรู้ มีทักษะการ ขอจนสามารถออกรับงานแสดงเองได้ ก็จะไปไหว้ครูเพื่อแบ่งผีครูไปตั้งหิ้งผีครูที่บ้านช่างขอเอง ระหว่างที่รับงานแสดงขอทุกครั้งที่ยื่นแสดงบนผามขอจะต้องไหว้ครูเสมอ และมีการไหว้ครูประจำปี ที่เรียกว่า การเลี้ยงครู นอกจากนี้แล้วช่างขอบางคนอาจขอบบนบานต่อครูในเรื่องการงาน เรื่องรายได้ ถ้าเป็นไปได้ตามที่ได้อบบนบานครูไว้ก็จะทำการไหว้ครูเป็นครั้งคราวไปตามที่ได้บนไว้ จะเห็นว่ามีจารีต ในความประเพณีของช่างขอ คือการเคารพผีครูโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่เคารพสักการะครูอย่าง สม่าเสมอจะประสบความสำเร็จในการทำงานและอยู่เย็นเป็นสุข หากใครไม่เคารพสักการะครูมักจะพบ กับความวิบัติไม่เจริญ ดังนั้น ผีครูจึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นขวัญกำลังใจ เป็นที่พึ่งอันสำคัญและเป็น ธรรมเนียมที่เคร่งครัด

จากธรรมเนียมการไหว้ผีครูข้อนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า “การแสดงขอ” เป็นงานศิลปะที่มีร่องรอย รากเหง้าความเป็นมาอย่างเป็นระบบ การประกอบพิธีไหว้ผีครูที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณนั้นไม่ต่าง จากงานแสดงชั้นสูงแขนงต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมา เช่น โขน มโนราห์ งานช่างสิบหมู่ รวมทั้งงานที่ เป็นศาสตร์โบราณแขนงอื่น เช่น การแพทย์พื้นบ้าน โหราศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม ซึ่งป็น ศาสตร์ศิลป์เพื่อการดำรงชีวิตมีการสืบทอดกันมาเป็นวิธียึดโยงกันไว้ระหว่างศิษย์กับครูด้วยการ ประกอบพิธีกรรมไหว้ครูที่จริงจังเคร่งครัด

งานแสดงขอนั้นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่สามารถก่อให้เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการ เป็นนักแสดง ซึ่งไม่สามารถทำตามใจตัวเองอย่างอิสระ ช่วงเวลาการแสดงขอซึ่งยาวนานทั้งวันอีกทั้ง ช่างขอและนักดนตรีต้องพบปะผู้คนหลากหลาย ต้องมีการเดินทางไกลเพื่อไปทำการแสดงในที่ต่าง ๆ มีความเสี่ยงอุบัติเหตุ และอาจมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี้การกระทบกระทั่งมัก เกิดขึ้นเมื่อทำการแสดงอยู่ท่ามกลางผู้คนหลากหลายอารมณ์ และการต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการ ขับขานบทขอ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นได้ การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นทางออกที่ดี ทำ

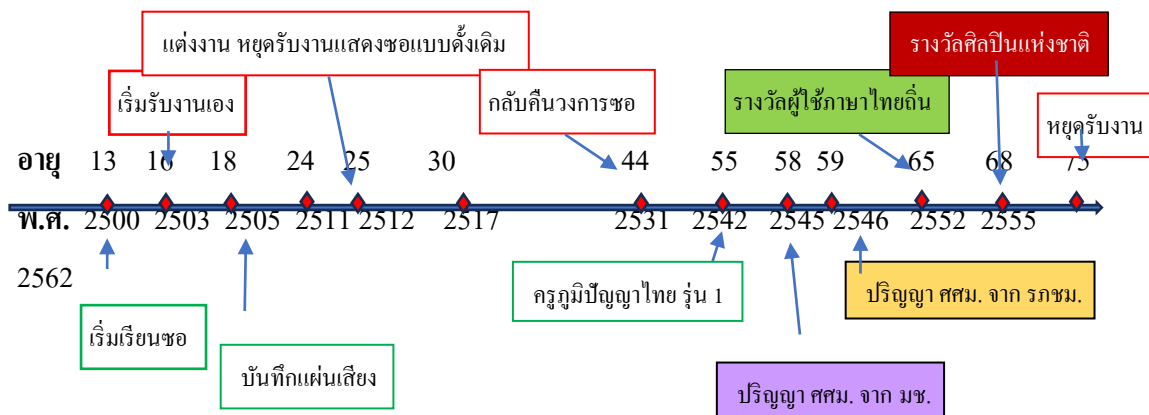
ให้เกิดความอบอุ่นใจและเชื่อมั่นในการแสดงทุกครั้ง การไหว้ครูขोजึงเป็นการแสดงออกด้วยความเต็มใจของช่างขอทุกคน การเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของผีครูก็เป็สิ่งที่ช่างขอและนักดนตรีไม่เคยปฏิเสธ จึงอาจกล่าวได้ว่าตราบใดที่ยังมีการแสดงขอ ตราบนั้นยังมีการไหว้ผีครูขอเสมอไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลของความเชื่อและการตอบสนองทางใจดังกล่าว

ขอถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นหลักฐานแสดงถึงภูมิปัญญาทางด้านภาษาของชาวล้านนา เพราะการแสดงขอ เป็นการขับขานที่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อสำคัญ ทั้งภาษาพูด และความหมายของภาษาที่ใช้สื่อออกไปถ้อยคำที่ใช้ขับขอ เป็นบทกวีที่นำเสนอเรื่องราว เร้าอารมณ์ความรู้สึกคนฟังเพราะผู้ฟังขอไม่ได้ฟังเพียงเสียงไพเราะผ่านหู แต่เนื้อหาเรื่องราวที่สื่อออกไปก็มีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาในการใช้คำและเสียงสัมผัส อรพิน ลือพันธ์ (2544:84) กล่าวว่า การใช้คำต่าง ๆ ในบทขอนั้นจะเป็นแบบ “กลอนพาไป” ซึ่งมีทั้งให้รับสัมผัสและคล้องจองกันทำให้เกิดเสียงไพเราะ ดังนั้น บทกวีที่นำมาขับขอที่สื่อสารทั้งความหมายของเรื่องราวและเสียงของคำที่ไพเราะน่าฟัง การสรรคำมาใช้สื่อที่ให้ความรู้สึกดีและมีความหมายที่น่าสนใจเป็นคุณสมบัติของผู้มีภูมิปัญญาในการใช้ภาษา

นอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่ให้ความบันเทิงแล้ว ขอยังมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของชาวล้านนาอย่างดียิ่ง เพราะขอเป็นผลงานวรรณกรรมที่ช่างขอขับร้องขึ้นสด ๆ ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ หรือ ขอตามเนื้อหาที่ได้เขียนขึ้นนับว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวในวิถีชีวิตชาวล้านนาไว้อย่างหลากหลาย กล่าวถึงการดำรงชีวิตแบบต่าง ๆ และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวล้านนาในด้านต่าง ๆ (สิริกร ไชยมา. 2543: 54)

ประวัติและผลงานของบัวซอน ถนอมบุญ

ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลประวัติและผลงานของบัวซอน ถนอมบุญ โดยการสัมภาษณ์และสอบถาม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องของข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 และพบว่าแม่ครูบัวซอนให้เข้าพบและถ่ายคลิปลงการสัมภาษณ์ให้คำอธิบาย ตอบคำถามที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้เป็นรายประเด็นที่ศึกษา ตลอดจนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ช่วยให้มองเห็นมิติชีวิตที่ชัดเจนขึ้นในความเป็นศิลปินและครูภูมิปัญญา ผู้วิจัยได้สรุปและเรียบเรียงไว้ตามเส้นเวลา (Time line) ของอายุบัวซอน ถนอมบุญ ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของบัวซอน ถนอมบุญ ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการแสดงขอ (อายุ 13 ปี) จนกระทั่งหยุดรับงานแสดง (อายุ 75 ปี)

บัวซอน ถนอมบุญ เกิดเมื่อวันเสาร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 ที่บ้านต่นรุ้ง ตำบลป่าตุ่ม อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คน ของนายไฉและนางหมถนอมบุญ ซึ่งมีอาชีพทำไร่และค้าขายเส้นขนมจีน บัวซอนเรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ เมื่ออายุ 11 ปี ที่โรงเรียนในหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอฟัว ประมาณ 40 กิโลเมตร

หลังจบ ป. 4 แล้ว บัวซอน ถนอมบุญ ฝึกเล่นลิเก จนออกรับงานแสดงได้ ยายของบัวซอนไม่ส่งเสริมให้เล่นลิเกจึงนำไปฝากแม่ครูคำปิ่น เภาใสเพื่อให้ฝึกการแสดงขอ ได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ครูคำใสที่บ้านทุ่งหลวง ที่อยู่ละแวกเดียวกับที่ว่าการอำเภอฟัว ฝึกขับขอด้วยความขยัน อดทน จนออกรับงานแสดงได้ตั้งแต่อายุ 13 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับขอ ในงานเปิดที่ว่าการอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยใช้ชื่อในการประกวดว่า “บัวซอน เมืองฟัว” ซึ่ง บัวซอนใช้ชื่อนี้ในวงการขอมาจนปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายตามแม่ครูคำปิ่นเข้ามาอยู่ในอำเภอมืองเชียงใหม่ และรับงานแสดงขอต่าง ๆ เป็นเวลา 3 ปี บัวซอนจึงขอแบ่งชั้นครู แยกออกมาจากแม่ครูคำปิ่นขณะที่มีอายุ 16 ปี เพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงขอมากยิ่งขึ้น มีคู่ขอฝ่ายชายหลายคนที่มีชื่อเสียง ทำให้บัวซอนขอเก่งมากขึ้นจึงทำให้มีงานจ้างมาก และมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วภาคเหนือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ทางห้างหญ่ณิมเจริญได้เชิญชวนไปขอออกอากาศที่สถานีวิทยุ วปถ. 2 เชียงใหม่ ชื่อเสียงของบัวซอนจึงกระจายไปทุกพื้นที่ที่สามารถรับคลื่นวิทยุเอเอ็ม

เมื่ออายุ 18 ปี บัวซอนก็มีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกโดยห้างแผ่นเสียงนครพานิช เชียงใหม่เป็นการขอแบบปฏิพากย์เรื่องน้ำตาเมียหลวง โดยขอร่วมกับนายบุญศรี หอมสะอาด และนางศรีอ่อน พาทะขัน ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบและมีกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจึงมีการบันทึกแผ่นเสียงออกมาอย่างต่อเนื่องได้แก่ ขอเรื่องหาคู่รัก ขอเรื่องลูกแก้วเมียขวัญ ขอประวัติกลิ่น ทั้งสามเรื่องนี้ บัวซอนขอคู่กับนายบุญศรี หอมสะอาด ส่วนขอเรื่องพัฒนาการท้องถิ่น ขอเรื่องทรัพย์สินีประการ ขอเงี้ยวเกี้ยวสาว ขอผิวเมียแบ่งทรัพย์สินและขอผิวเมียผัดกัน ทั้งห้าเรื่องนี้ได้ขอคู่กับนายศรีมา บ้านฟอน (วิหวัส ทิโน, 2564: 173)

ต่อมาห้างขายยารัตนเวช ถนนช่วงเมรุ จ. เชียงใหม่ได้ติดต่อบัวซอนให้เข้ามาเป็นช่างขอในสังกัดคณะขอ “สีโพธิ์แดง” ได้รับเงินเดือน เดือนละ 600 บาทและได้สิทธิพิเศษคือตอนกลางวันสามารถรับงานขอเองได้ทั่วไป ซึ่งเป็นสิทธิที่แตกต่างจากช่างขอคนอื่นที่มาเข้าสังกัดเป็นพนักงานรายเดือนของห้างฯ การแสดงขอเริ่มมีการปรับเป็นละครขอ และได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์ช่อง 8 ลำปาง ในขณะที่การแสดงขอแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีผู้ว่าจ้างอยู่เสมอทำให้คิวงานบัวซอนจึงแน่น

เมื่ออายุ 25 ปี บัวซอน สมรสกับนายสมพร อินตา อาศัยอยู่ที่บ้านในอำเภอพร้าว บัวซอนหยุดรับงานแสดง เพื่อทุ่มเทเวลาในการดูแลครอบครัวและเลี้ยงลูก 2 คน ระหว่างนั้นก็ทำงานในไร่ในนา เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ เหมือนวิถีชีวิตในชนบททั่วไป แม้จะหยุดรับงานแสดงสดบนผามขอแล้ว แต่ยังรับงานขออัดแผ่นเสียงกับห้างแผ่นเสียงนครพานิช เชียงใหม่ เจ้าเดิม โดย ขอคู่กับนายจันทร์ทิพย์ เรือนรักเรา นายทองคำ สามชุ่ม นานับแก้ว พรหมรักษ์ และนายศรีพล หลักดี (วิหวัส ทิโน, 2564: 173)

หลังจากหยุดพักงานแสดงขอไป 19 ปี (พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2531) บัวซอนได้กลับมารับงานขอแบบดั้งเดิม (ขอบนผาม) อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 บัวซอน อายุ 44 ปีได้ย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่แล้ว การกลับเข้ามาวงการขออีกครั้ง เป็นช่วงที่ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตหลายอย่าง บัวซอนอดทนและพัฒนาตนเองโดยศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และได้สร้างสรรค์บทขอขึ้นใช้ในการแสดงเอง ส่วนมากบทขอจึงมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยอธิบายเป็นภาษาง่าย ๆ และทำนองที่ฟังแล้วจับใจ นอกจากนี้ยังได้ประพันธ์บทขอและบทช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสังคมและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางราชการและที่โดดเด่นคือ การเขียนบทขอประวัติพระสงฆ์

ในยุคสมัยปัจจุบัน การขอแบบดั้งเดิมที่เคยสืบทอดกันมาช้านานได้แปรเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการขอไปมาก คือมีการนำบทขอไปขอประกอบดนตรีสากลสมัยใหม่ ปรับทำนองและจังหวะ คึกคักมากขึ้น จึงทำให้มีการขับขอออกมาเหมือนการร้องเพลงทั่วไป ช่างขอเรียกการขอลักษณะนี้ว่า “ขอสดริง” บ้าง “ขอประยุกต์” บ้าง และ “ขอสมัย” บ้าง (กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, 2557: 13) รูปแบบการแสดงขอปรับไปตามยุคสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น จากการชอบนผามเพียงคู่เดียว ขอทั้งวัน ก็เริ่มมีช่างขอหลายคู่มาลัดกันขึ้นชอบนผามเดียวกันในหนึ่งวัน และวงการขอ เริ่มมีละครขอและขอสดริงซึ่งเป็นการขับขอกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่ ซึ่งได้รับความนิยมมาก ซึ่งบัวซอนแสดงขอแบบดั้งเดิมและละครขอเท่านั้น แต่จะไม่รับงานแสดงขอสดริง

จากผลงานการแสดงและผลงานการสร้างสรรค์บทขอ ตลอดจนความสามารถด้านการเป็นวิทยากร การสอนลูกศิษย์ ทำให้บัวซอนได้รับรางวัลยกย่องอีกมากมายจนกระทั่งได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-การขับขอ) เมื่อ พ.ศ. 2555 ขณะที่บัวซอนอายุ 68 ปี ทำให้ได้ทำงานเพื่อสังคมในบทบาทของศิลปินแห่งชาติ คือการถ่ายทอดความรู้เรื่องการขับขอให้แก่โรงเรียน องค์กร สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และยังคงรับงานแสดงขอแบบดั้งเดิมไปพร้อมกับงานบรรยายและงานรับเชิญไปเผยแพร่เรื่องขอล้านนา นอกจากรับงานแสดงชอบนผามขอทั่วไปแล้ว ยังมีผลงานขับช้อย ขับขอ เผยแพร่ในสื่อรูปแบบใหม่ ที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย เช่น เทปคาสเซต แผ่นซีดี จนกระทั่งเข้าสู่ยุคสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2562 บัวซอนได้หยุดรับงานแสดงขอในทุกรูปแบบในวัย 75 ปี เนื่องจากความชราภาพ และปัจจุบัน บัวซอนพักอาศัยอยู่กับลูกสาวที่บ้าน ในอำเภอมะแมริม จังหวัดเชียงใหม่

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)

ท่ามกลางกระแสความนิยมต่อการแสดงร่วมสมัยจากกรุงเทพ หรือการเต้นรำจังหวะสนุกสนานจากประเทศตะวันตกที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์เพราะมีความเป็นสากลและมีกลุ่มผู้ชมที่กว้างขวางกว่า ทำให้กระแสการแสดงท้องถิ่นแทบไม่มีพื้นที่บนสื่อสมัยใหม่ ผู้ประกอบอาชีพช่างขอจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะของตนให้เป็นที่ยอมรับ ช่างขอบัวซอนเมืองพร้าว ชื่อในวงการขอของบัวซอน ถนอมบุญ ผู้มีชื่อเสียงมากในด้านการขอปฏิภาณ มีไหวพริบดี ใช้น้อยคำไพเราะคมคาย มีน้ำเสียงจับใจผู้ฟัง ตลอดระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการแสดงขอ บัวซอนยังได้สร้างสรรค์ผลงานบทขอไว้มากมาย ซึ่งผลงานการแสดงขอเกือบทั้งหมดของบัวซอนถูก

เผยแพร่ตามสื่อและช่องทางต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ดังนั้นไม่เพียงแต่บทบาทด้านการสร้างสรรค์ผลงานขอในสถานะศิลปิน บัณฑิตยังมีบทบาทด้านการเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนการขับซอแก่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าของซอพื้นเมืองและช่วยกันสืบสานให้ดำรงอยู่ต่อไปด้วย

จากประเด็นการศึกษาเรื่อง การสืบทอดการแสดงซอของบัณฑิต อนุมบุญ ผู้วิจัยใช้แนวคิด การสืบทอดวัฒนธรรมเป็นกรอบคิดในการศึกษา โดยมองเรื่องมิติบุคคล มิติพื้นที่ และมิติเวลา ในการสืบทอดการแสดงศิลปะการขับซอ ซึ่งมีการผลิต เผยแพร่และบริโภค และเกิดการผลิตซ้ำ เป็นวงจรต่อเนื่องกันไป อันส่งผลให้ศิลปะการขับซอ ยังคงดำรงอยู่แม้จะมีการปรับเปลี่ยน ปรับเนื้อหา หรือปรับวิธีการนำเสนอไปบ้าง แต่โครงสร้างหลักของสิ่งเหล่านั้นยังคงมีอยู่

ความหมายของการสืบทอดวัฒนธรรม ของบัณฑิตเรื่องศิลปะการแสดงซอนั้น บัณฑิตได้นำเสนอผ่านแนวคิดอนุรักษนิยม นำเสนอในรูปแบบการแสดง การสร้างสรรค์บทประพันธ์บทซอ การสอน และการบรรยาย ส่วนมิติในการสืบทอดศิลปะการแสดงซอ ของบัณฑิต สามารถวินิจฉัยได้ทั้งในมิติบุคคล มิติสถานที่และมิติเวลา

ในส่วนของมิติบุคคล บัณฑิต ได้รับความรู้มาจากแม่ครูคำปันแล้วส่งต่อวิชาความรู้ในด้านศิลปะการแสดงซอผ่านไปสู่ลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์ของบัณฑิตก็จะทำหน้าที่สืบทอดให้ลูกศิษย์ไปอีกในอนาคตเนื้อหาที่ส่งไปสู่ลูกศิษย์ คือ วิธีซอ บทซอ และขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นจารีตของช่างซอ ส่วนการสืบทอดซอไปยังผู้ฟังในฐานะนักแสดงผู้ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม สิ่งที่สืบทอดไปคือข้อมูลและความคิดความเชื่อ ส่วนการที่ไปสอนหรือบรรยายได้ผ่านความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงซอไปสู่ นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการนั้น เป็นการส่งต่อความรู้ในเชิงวิชาการเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและนำไปศึกษาค้นคว้าและต่อยอดต่อไป

มิติพื้นที่ เป็นการสืบทอดศิลปะการแสดงผ่านพื้นที่สื่อ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลและความรู้เรื่องศิลปะการแสดงซอ กระจายออกไปอย่างกว้างขวางขึ้น ในแง่พื้นที่สื่อที่เล็กที่สุดของการแสดงซอ คือบริเวณผามซอ พื้นที่รอบเวทีการแสดงคือพื้นที่ที่มีผู้คนมาชม คือมารับการสืบทอดศิลปะการแสดงซอ สิ่งที่คนในพื้นที่เล็ก (รอบผามซอ) ได้รับคือเนื้อหาที่ช่างซอขับซอให้ได้ยินได้ฟัง หลังจากนั้นการแสดงซอสดก็ถูกนำเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เช่น รายการวิทยุ เทปเพลง แผ่นเสียง แผ่นซีดี ล้วนเป็นสื่อที่มีข้อจำกัดในการนำเสนอคนฟังพร้อมกันได้จำนวนหนึ่ง วัสดุออนไลน์สามารถเดินทางแพร่กระจายข้อมูลไปได้ไกล เพราะพกพาสะดวกแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการกระจายข้อมูลไปในพื้นที่ต่าง ๆ พอเปลี่ยนผ่านสู่สื่อดิจิทัล เช่นสื่อออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทิกท

อก หรือยุบ จะเห็นว่าข้อมูล ความสนุก ความบันเทิงจากการขับขื่อนั้นสามารถกระจายไปในพื้นที่สื่อออนไลน์อย่างไร้ขีดจำกัด

มิติเวลา เป็นเวลาในชีวิตของบัวซอน ถนอมบุญที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบทอดศิลปะการแสดงขอเกิดขึ้นคือในช่วงแรกเป็นช่วงเรียนรู้ สัมผัสความรู้และประสบการณ์ในการแสดงขอ ในช่วงที่หยุดรับงานแสดงแล้วไปอยู่ดูแลครอบครัวเป็นช่วงของการเรียนรู้ชีวิตครอบครัวเมื่อกลับมารับงานแสดงขออีกครั้งจึงได้ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่พักผ่อนและช่วงเรียนรู้ชีวิตครอบครัวทำให้สามารถแต่งบทขอได้ดี มีข้อมูลจากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มและได้ทำการสืบทอดโดยการสอน การแสดงและการบรรยาย

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

การสืบทอดศิลปะการแสดงขอทั้งสามมิติ เกิดขึ้นบนฐานของความรู้และข้อมูลชุดเดียวกัน เพียงแต่จะมองผ่านกรอบใด อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลหลักและผู้แสดงคนสำคัญ คือบัวซอน ถนอมบุญช่างขอผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “แม่ครู” ซึ่ง บัวซอน มีความรู้และทักษะการแสดงตลอดจนการสืบทอดศิลปะแขนงนี้ในทุกด้าน จนได้รับการยกย่องจากได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 อันทรงเกียรติอย่างเต็มภาคภูมิ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการขับขอให้แก่โรงเรียนองค์กร สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และยังคงรับงานแสดงขอแบบดั้งเดิมไปพร้อมกับงานบรรยายและงานรับเชิญไปเผยแพร่เรื่องขอล้านนา

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาแนวอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคเหนือในมิติอื่น ๆ เพิ่ม

เอกสารอ้างอิง (References)

- กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม. (2557). *เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวซอน ถนอมบุญ*. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
- จันทร์เพ็ญ ขาดิพันธ์. (2530). *การรับข่าวสารด้านจริยธรรมจากสื่อพื้นบ้านประเภทขอของประชาชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่*. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Citation : Okapanom, S. & Ratana, P. (2024). Inheritance of the Sor Performing Art of Buason Thanomboon.

Journal of Local Governance and Innovation. 8(2) : 323-340;

DOI : <https://doi.org/10.14456/jlgsrru.2024.42>

- ณัฐวัฒน์ สุทธิโยธิน. (2556). การสืบทอดทางวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://nattawats.blogspot.com/2013/04/cultural-inheritance.html>. สืบค้น 15 เมษายน 2556.
- ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒมากุล. (2539). ความหมายและลักษณะของการเล่นพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน และนาฏศิลป์พื้นบ้าน. ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภูมิภาค ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ทับทิม เป้งมล. (2564). กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนบ้านจำโบ อำเภอบางมะฝ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
- วิทวัส ทิโน. (2564). ตามรอยช่างขอล้านนาในอดีต. กรุงเทพฯ : บริษัททริปปี้ล กรุ๊ป จำกัด.
- ศุภนิจ ไชยวรรณ. (2547). กระบวนการสืบทอดเพลงขอพื้บ้านของจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- สิริกร ไชยมา. (2543). ขอ: เพลงพื้บ้านล้านนา ภูมิปัญญาชาวเหนือ. แพร่ : หจก.แพร่ไทยอุตสาหกรรมพิมพ์. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- สุรสิงห์สำรวม นิมพะเนา. (2527). คลองเจือแห่งพระเจ้ากือนา : ม.ป.พ, ม.ป.ป
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2551). หนังสือที่ระลึกเปิดศูนย์เรียนรู้ขอล้านนา บัวซอน เมืองพร้าว. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม.
- อมรา พงศาพิชญ์. (2547). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อรพิน ลือพันธ์. (2544). การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมบทขอของบัวซอน เมืองพร้าว. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.