

รายวิชา นาฏศิลป์

เรื่อง บุรณการละคร

รหัสวิชา ศ22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอน โชติกา สมพงษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์การบูรณาการละครกับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
2. อธิบายความสัมพันธ์การบูรณาการละครกับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

การบูรณาการนาฏศิลป์และละครไทย

1. ความหมายของการบูรณาการ

นักการศึกษาให้ความหมาย **การบูรณาการ** คือ “การนำเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน”

2. การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยกับการบูรณาการ ศิลปะแขนงต่าง ๆ

1.) การแต่งกาย

ลักษณะการแต่งกายของนาฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่น การแต่งกายของโขน ตัวพระ นาง ยักษ์ ลิง ลักษณะที่มีความแตกต่างกันนี้ เป็นการสร้างสรรค์ทางความคิดที่ผสมผสานงานจิตรกรรม การออกแบบเครื่องแต่งกาย ให้เห็นความงดงามของลวดลายบนเสื้อผ้า

การบูรณาการนาฏศิลป์และละครไทย

ตัวพระ

ตัวนาง

ยักษ์

ลิง

2. การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยกับการบูรณาการ ศิลปะแขนงต่าง ๆ

2.) ฉาก

เป็นส่วนประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ที่ทำให้น่าสนใจ ทำให้ผู้ชม
เข้าใจเหตุการณ์ในการแสดงได้ชัดเจน เกิดอารมณ์สในการชมการแสดง
ศิลปะของฉาก ถูกสร้างสรรค์ด้วยงานสถาปัตยกรรมหรือ ฉากในการ
แสดงนาฏดนตรีหรือลิเก ถูกสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ภาพวาดสีน้ำมัน
เพื่อให้ผู้ชมให้เข้าใจเหตุการณ์ในท้องเรื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 จาก<http://www.painaidii.com/event/event-detail/00001712/lang/th/> โดยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สืบค้นเมื่อวันที่ 29/1/63

ภาพที่ 2 จาก<https://www.youtube.com/watch?v=7LSqa93zz7g> โดย 1.97K subscribers สืบค้นเมื่อวันที่ 29/1/63

2. การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยกับการบูรณาการ ศิลปะแขนงต่าง ๆ

3.) สี แสง เสียง

สี แสง เสียง หมายถึง สีสันทของเสื้อผ้าชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ต้องมีความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของผู้แสดง ระบบแสงของไฟทำให้น่าดูยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากระบบเวที ผู้กำกับเวที จะใช้แสงเป็นตัวช่วยให้การแสดงสมจริงยิ่งขึ้น และยังเป็นเทคนิคผสมผสานกับเสียงที่ให้อารมณ์ความรู้สึกให้คล้อยตามกับการแสดง

2. การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยกับการบูรณาการ ศิลปะแขนงต่าง ๆ

3.) สี แสง เสียง

เช่น เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือเสียงเพลงดนตรีบรรเลงประกอบ
จะต้องใช้ศิลปะในการนำเสนอเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อเรื่องยิ่งขึ้น

สื่อวีดิทัศน์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์

เรื่อง Ayutthaya Show ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยาจรดกโลก ประจำปี 2558

โชว์แสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการณ์

เผยแพร่โดย : Kanokrat Tawokhat

เผยแพร่วันที่ : 23 Dec 2015

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-Q_14sdfRoE&feature=youtu.be

2. การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยกับการบูรณาการศิลปะแขนงต่าง ๆ

4.) อุปกรณ์การแสดง

อุปกรณ์การแสดงเป็นงานศิลปะที่นำมาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยหลายรูปแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เช่น พัด อาวุธ เครื่องจักสาน ซึ่งต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ประณีตงดงาม เช่น

ระบำวิชณี

รำพรายชุมพล

การเชื่อมโยงความรู้ระหว่างนาฏศิลป์ กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นักเรียนที่ฝึกหัดนาฏศิลป์ จะต้องรู้จักการกำหนดจังหวะ
ของบทเพลงที่ฝึกหัด การกำหนดแถว การเว้นระยะระหว่างแถว
การคำนวณพื้นที่บนเวที เพื่อความเหมาะสมสวยงามให้กับฉากละคร

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การกำหนดจุดยืนของผู้แสดง หรือแม้แต่การคำนวณเรื่องการจัด
ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ในการจัดการแสดง จากตัวอย่างที่กล่าวมา
จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้เรื่องนาฏศิลป์และการละคร จะต้องใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ามาร่วมด้วย เพื่อความสมบูรณ์แบบ
ในการนำเสนอ

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เนื้อหาของรายวิชาภาษาไทย ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษา และวรรณคดี เช่นเดียวกับวิชานาฏศิลป์ และการละครที่ได้นำ วรรณคดีไทยและการแต่งบทร้อยกรองมาประกอบการเรียนทั้ง นาฏศิลป์และละครไทย การเรียนรู้วรรณคดีผ่านการแสดงนาฏศิลป์ และการละครนั้นนักเรียนจะได้รับ อรรถรสและสุนทรียภาพที่ชัดเจน ทำให้เกิดการเรียนรู้ศาสตร์ทั้งสองอย่างไปด้วยกัน

ขุนช้างขุนแผน

http://drartchula.blogspot.com/๒๐๐๙/๐๒/blog-post_๙๔๒๙.html

พระอภัยมณี

http://thaishowtv.blogspot.com/๒๐๑๐/๐๗/blog-post_๑๒.html

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และการละคร เพราะอิทธิพลของแสง จะทำให้เกิดภาพที่มีสีสันที่สวยงามของเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าของผู้แสดง ตลอดจนเทคนิคของเสียงที่เหมาะสม ก็ช่วยส่งเสริมให้การแสดงมีความสมจริง เป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว เนื้อหา ที่สื่อผ่านผู้แสดงไปยังผู้ชม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้สอดคล้องกัน

การใช้เทคนิคของแสง

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแสดงนาฏศิลป์ มีความเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ของประเทศไทย เราสามารถเรียนรู้ผ่านการแต่งกาย ของชุดการแสดงที่ บ่งบอกลักษณะทางกายภาพได้ เช่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อน ชุดการแสดงของเซิ้ง จะนุ่งผ้าซิ่น ยาวแค่ว่า ทางภาคเหนือ ผู้แสดง จะนุ่งผ้าซิ่นกรอมเท้า เนื่องจากมีอากาศค่อนข้างเย็น เป็นต้น

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

และรวมไปถึงวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงมีการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อสื่อถึงความสำคัญของศาสนา การบูชา พระรัตนตรัย สะท้อนให้เห็นถึง ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อในสังคม ได้เรียนรู้เรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ ผ่านชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีอยู่มากมายหลายชุด เช่น ละครอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “อานุกาพพ่อขุนรามคำแหง” การแสดงชุด ชุมนุมเผ่าไทย ซึ่งการแสดงมีการถ่ายทอดสาระให้คนไทยรักประเทศชาติ

ภาพการแสดงระบำไตรรัตน์

เป็นการแสดงเพื่อบูชาพระ
รัตนตรัยและขอพร
ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

ภาพการแสดงฟ้อนสาวไหม

เป็นการแสดงที่ให้เห็นถึงวิถีชีวิต
และการทอผ้าไหมของล้านนา

ภาพการแสดงชุมนุมเผ่าไทย

แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของ
ชาวไทยเผ่าและกลุ่มต่าง ๆ
จนเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาพการแสดงเซิ้ง

การนุ่งผ้าซิ่นในการแสดงเซิ้ง
จะนิยมใส่สั้นแค่เข่า
เพราะภาคอีสานมีอากาศร้อน

ภาพการแสดงฟ้อน

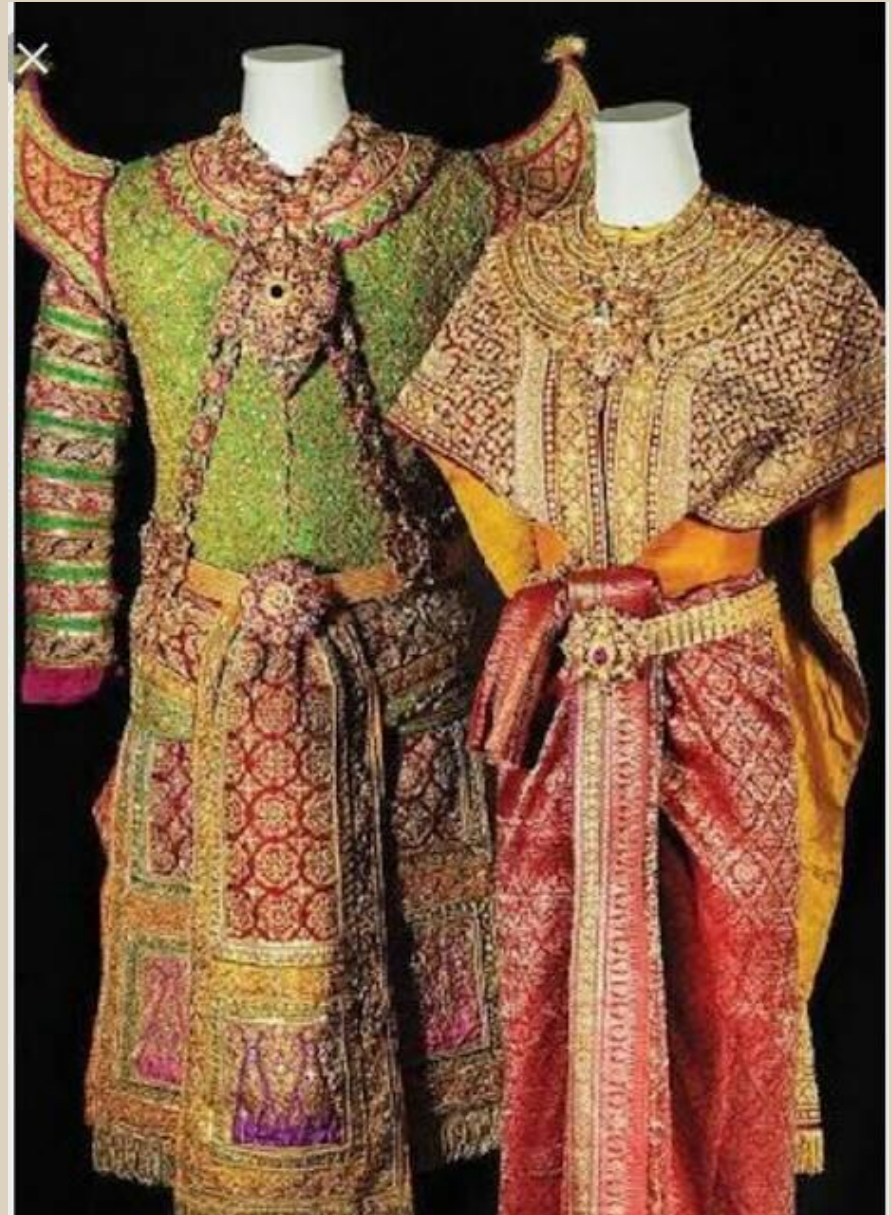
การนุ่งผ้าชิ้นในการแสดงฟ้อน
จะนิยมใส่แค่ยาวรอมเท้า
เพราะภาคเหนือมีอากาศเย็น

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การเย็บปักถักร้อย งานออกแบบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับไม่ได้จากเสื้อผ้าของชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่มีความสวยงาม คงทนและการตัดเย็บที่ยืดหยุ่นไม่ตายตัว เทคนิคการเก็บรักษาหลังการใช้ การนุ่งผ้าแบบต่าง ๆ จากผ้าผืนเดียว เป็นต้นแบบของดีไซน์เนอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ก็มีความสำคัญ ที่ช่วยทำให้งานออกแบบชุดการแสดง การออกแบบเวที ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

<https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/๖๘๑๓๘๘>

<http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=๕๓๕๔๔๖>

https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_๕๓๕๗๕๓/attachment/๐๑-๒๗๔

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ประโยชน์ของการรำรำเป็นการออกกำลังกายที่มีความสวยงาม
ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหว การยกเท้า การตั้งวงรำรำ การย่อเท้า
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ จะทำให้ผู้เรียนนาฏศิลป์ มีร่างกายและ
สุขภาพที่แข็งแรง มีบุคลิกลักษณะที่สง่างาม ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า
วิชานาฏศิลป์ ส่งเสริมด้านสุขภาพและพลานามัย เป็นอย่างดี
มีความสอดคล้องในด้านการปฏิบัติ

ภาพการแสดงโขน ชุด ยกรบ

ซึ่งผู้แสดงจะต้องใช้กำลังมากและ
ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีท่าทางการแสดงที่สง่างาม

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะภาษากลางคือภาษาอังกฤษ ผู้เรียนนาฏศิลป์ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการแสดง นาฏศิลป์ไทย เช่น Drama, Dance , Folk-Dance เป็นต้น ซึ่งที่จะสามารถนำมาใช้ในการอธิบายชุดการแสดงทำให้ชาวต่างชาติมีความเข้าใจในการแสดงมากยิ่งขึ้น

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

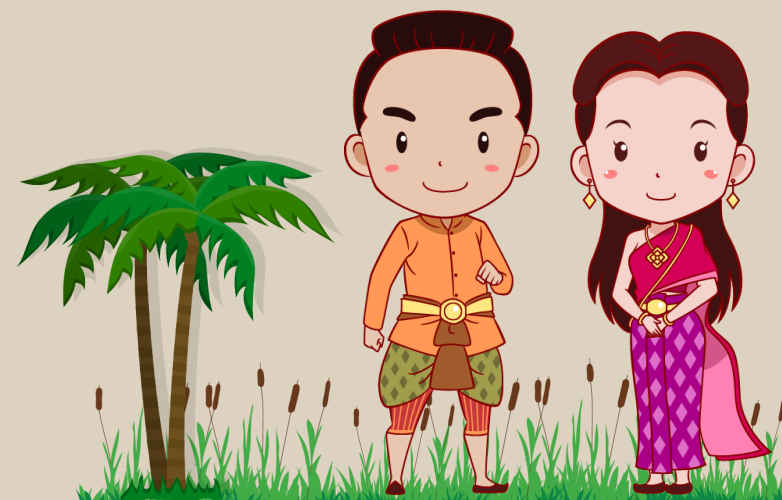
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแบ่งเป็น 3 สาระการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ จะเห็นได้ว่าศิลปะทั้ง 3 สาระ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เชื่อมโยงจนไม่สามารถที่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้ นาฏศิลป์จึงมีความสมบูรณ์ หมายความว่า นาฏศิลป์ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งสองสาระการเรียนรู้ คือ ดนตรี และทัศนศิลป์ จึงจะเห็นสุนทรียภาพที่สวยงาม ฉาก แสงสี ที่ตระการตา เป็นเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย

การแสดงโขนของกรมศิลปากร ที่โรงละครแห่งชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญกับการแสดงที่ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้

กิจกรรม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของละคร

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
ลงในแบบบันทึกที่กำหนดให้

การแสดง.....

1. ความสัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่น

1.1

.....

1.2

.....

1.3

.....

1.4

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

.....

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

.....

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

.....

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

.....

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

.....

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

.....

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

.....

.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

.....

.....

