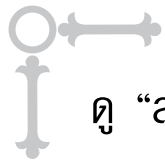

1. เกริ่นนำ

ดู “ละคร” ให้เป็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

กาญจนา แก้วเทพ

สารบัญ

1. เกริ่นนำ
2. เปิดม่าน “ละคร” ในแง่มุมของ “การสื่อสาร”
3. สื่อละครกับแบบจำลองการสื่อสาร
4. สื่อละครกับระดับของการสื่อสาร
5. คุณลักษณะทั่วไปของสื่อละครเพื่อพัฒนามนุษย์และชุมชน
6. พัฒนาการของกลุ่มละครเพื่อการพัฒนาของไทย
7. คุณลักษณะพิเศษทางการสื่อสารของสื่อละครเพื่อการพัฒนา
8. ขั้นตอนและการออกแบบละครเพื่อการพัฒนา
9. การประเมินประสิทธิภาพของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา

เมื่อเปรียบเทียบ “สื่อละคร” กับ “สื่อค่าย” แล้ว การที่จะพลิกมุมมองให้ดูเห็น “ละคร” ให้เป็นสื่อ เป็นสาร และเป็นการสื่อสารนั้น ดูเหมือนสื่อละครจะทำได้ง่ายกว่า สื่อค่ายอยู่หลายช่วงตัว เพราะส่วนประกอบต่างๆของสื่อละครเช่น นักแสดง เนื้อหา ผู้ชม ฉาก ฯลฯ ชวนให้เชื่อมโยงไปถึงองค์ประกอบธาตุทั้งสี่ของ “การสื่อสาร” คือ S-M-C-R ได้โดยง่าย (Sender-Message-Channel/Media-Receiver)

และเมื่อเปรียบเทียบความคุ้นเคยของผู้คนที่มีต่อละคร เราก็จะพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่อย่างน้อยก็ต้อง “รู้จัก” บางคนก็ถึงขั้น “คุ้นเคย” และบางคนก็อาจจะถึงขั้น “ติดอมแงม” กับ “สื่อละคร” ทั้งนี้เพราะความแพร่หลายของละครโทรทัศน์ หรือละครเวที ละครร้อง ละครรำ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ความคุ้นเคยดังกล่าวนี้ ในด้านหนึ่งก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับการสร้างความเข้าใจเรื่องการนำสื่อละครมาใช้ในการพัฒนา “เครื่องมือของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา” เพราะคนทั่วไปก็คงจะร้อง “อ้อ” ทันที เมื่อบอกว่าจะนำเอาละครมาใช้เป็นสื่อรณรงค์เรื่อง “เมาไม่ขับ” แต่ในเวลาเดียวกัน ความคุ้นเคยดังกล่าวก็กลับกลายเป็นอุปสรรคอย่างมากพอสมควรต่อการทำความเข้าใจเรื่องการนำสื่อละครมาใช้เพื่อการพัฒนา ทั้งนี้เพราะชาวบ้านที่มีโอกาสได้ดู “ละครชุมชน” เป็นครั้งแรก อาจจะงงงวยและเกิดคำถามว่า “เอ๊ะ นี่มันละครแบบไหน ทำไมไม่เห็นเหมือนละครในโทรทัศน์เลย” เป็นต้น

ปรากฏการณ์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนั้นก็หมายความว่า สื่อละครนั้นมี **หลายประเภทหลากหลายพันธุ์** ละครสายพันธุ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่คุ้นเคยนั้นเป็นละครโทรทัศน์ซึ่งเป็น “สื่อละครกระแสหลัก” ละครแบบนี้เป็นละครที่ผู้คนร้อง “อ้อ” แต่ว่า “ไม่ใช่ละครเพื่อการพัฒนา” ส่วนละครที่ “ใช่” เพื่อการพัฒนานั้นเป็น “สื่อกระแสรอง/กระแสทางเลือก” ที่คนทั่วไปยังไม่รู้จักมากนัก จึงมัก “ไม่อ้อ แต่มักจะเอ๊ะ” เราอาจจะกล่าวถึงข้อแตกต่างระหว่างสื่อละครทั้ง 2 ประเภทไว้ ณ ที่นี้อย่างคร่าวๆ ได้ว่า ละครแบบละครโทรทัศน์หรือละครเวทีนั้นเป็น “ละครสำหรับผู้ชม” มีการเน้น **ผลผลิต** คือ

ตัวละครที่ออกมา (product) แต่ละครเพื่อการพัฒนาอันเป็น “ละครสำหรับผู้เล่น” สิ่ง
ที่เน้นมีใช้ตัวผลงานละครที่ออกมา แต่เน้นที่ “กระบวนการละคร” (process) (สุคนธ์จิต,
2549)

การรู้จักมักคุ้น “สื่อละคร” กันอย่างแพร่หลายที่กลักลับกลายมาเป็น “ความสับสน”
ในการนำเสนอแนวคิดเรื่องการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาจะส่งผลมาถึงองค์ประกอบ
ต่างๆเมื่อมีการนำสื่อละครมาใช้เพื่อการพัฒนา ในข้อเขียนชิ้นนี้จึงจะขอร่วมเป็นมือ
หนึ่งที่จะช่วยปัดเช็ดฝุ่นละอองแห่งความสับสนในเรื่องดังกล่าวด้วยการผายมือให้รู้จัก
กับ “สื่อละครเพื่อการพัฒนา” จากสายตาของนักการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ข้อเขียน
ชิ้นนี้ก็ทำได้เพียง “การแนะนำขึ้นเบื้องต้น” เท่านั้น

สำหรับแหล่งที่มาของเนื้อหาในบทความนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะประมวลสรุปมา
จากงานวิจัยชิ้นที่ผู้เขียนมีส่วนร่วมรับรู้ด้วย งานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ทำการศึกษาแบบ
ถอดบทเรียนกลุ่มละครเพื่อการพัฒนาของไทยที่ชื่อ “กลุ่มละครมะขามป้อม” ซึ่งถือว่าเป็น
เป็น “ต้นตระกูลของละครเพื่อการพัฒนา” ของไทยที่มีอายุยืนยาวมาได้ราว 3 ทศวรรษ

งานวิจัยชิ้นแรก คณะวิจัยคือ ดวงแข บัวประโคน และคณะ (2547) ซึ่งได้
วิจัยถอดบทเรียนพัฒนาการของกลุ่มละครมะขามป้อมตั้งแต่ยุคก่อตั้ง (ปีพ.ศ.2523)
มาจนถึงช่วงเวลาที่ศึกษา (พ.ศ.2547) รวมทั้งได้ศึกษาผลของการทำงานของกลุ่ละคร
ในพื้นที่ชุมชนชนบท 4 แห่ง ส่วนงานวิจัยชิ้นที่สอง ผู้วิจัยคือ ศศโสฬส จิตรวานิชกุล
(2551) ซึ่งได้ทำการวิจัยถอดบทเรียนการทำงานของกลุ่ละครมะขามป้อมเช่นเดียวกัน
หากแต่เป็นการทำงานในช่วงปีพ.ศ.2549-2550 และเป็นการทำงานกับเด็กและครูใน
สถาบันโรงเรียน

นอกจากองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้แล้ว ผู้เขียนจะประมวลชุด
ความรู้ในเรื่องสื่อละครเพื่อการพัฒนาจากงานวิจัยชิ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ภาพที่
สมบูรณ์ขึ้น

2. เปิดม่านดู “ละคร” ในแง่มุมของ “การสื่อสาร”

เมื่อเวลาเข้าไปนั่งดูชมละครเวทีสักเรื่องหนึ่งนั้น เราจะพบว่า บนเวทีนั้นเราอาจ
จะเลือกมองดูให้เห็นได้หลายอย่าง เริ่มตั้งแต่เลือกที่จะมองดูตัวแสดงบางตัว เลือกที่
จะดูฉาก เลือกดู action บาง action ฯลฯ และการเลือกดูแต่ละแง่มุมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ
“ตำแหน่งแห่งที่หนึ่งของผู้ชม” ด้วย อุปมาอุปไมยดังกล่าวนี้นี้เปรียบเสมือนการศึกษาเรื่อง
“สื่อละคร” ที่สามารถจะมองดูได้จากหลายตำแหน่งแห่งที่ และเลือกที่จะดูอะไรที่อยู่
บนเวที

หากเราเริ่มต้นดูตั้งแต่คำว่า “ละคร” ซึ่งเป็นคำภาษาไทยที่มีอยู่เพียงคำเดียว
แต่ทว่าในภาษาอังกฤษนั้นเมื่ออยู่ 2 คำ คือคำว่า “Theatre” และ “Drama” คำว่า
“Theatre” มาจากภาษากรีก “theatron” หมายความว่า “ได้ดู ได้เห็น” (to see)
ส่วนคำว่า “Dram” มาจากภาษากรีก “drao” หมายถึงการกระทำหรือการแสดง (to do,
to act) (ดวงแข. 2547)

จาก 2 คำนี้ พรรัตน์ ดำรุง (2547) เสนอว่า ระหว่างคำว่า theatre และ drama
นั้น ล้วนมีจุดร่วมกัน คือ ต่างเกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกัน ได้แก่ บทละคร คนเขียนบท
นักแสดง ผู้กำกับการแสดง การฝึกซ้อมการแสดง และผลงานละคร (product)
แต่ทว่า ส่วนที่แตกต่างกัน ก็คือ ละคร “drama” นั้น มักหมายถึงกิจกรรมในห้องเรียน
(หรือชุมชนอื่นๆ) ที่เน้นที่กระบวนการ (process) ไม่ต้องการผู้ชม และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนละคร “เธียเตอร์” เป็นกิจกรรมที่มีแบบแผนมุ่งสร้าง
“ผลงานละคร” (product) ต้องการผู้ชมและมีจุดมุ่งหมายทางการแสดงที่ชัดเจน เน้น
ฝีมือและทักษะการแสดงของนักแสดง และเน้นการทำงานร่วมกันของศิลปะหลายแขนง
ทั้งหน้าเวทีและเทคนิคหลังเวที

จากนิยามทั้งสองแบบนี้ ศศโสฬส (2551) นำมาสรุปประมวลให้ชัดเจนว่า
เราสามารถจะมอง “ละคร” ได้ใน 2 ลักษณะ คือ ละครในฐานะ “ผลงาน” (product)
และละครในฐานะ “กระบวนการ” (process)

1. ละครในฐานะ “ผลงาน” (Product) คือ ชิ้นงานการแสดงเรื่องหนึ่งๆที่นำ

เสนอต่อผู้ชม โดยจะมี “ผลงานละคร” เป็นหัวใจหรือเป้าหมายสำคัญ เพื่อถ่ายทอดความคิด ความงาม ความบันเทิง ฯลฯ ผู้ผู้ชม ด้วยเหตุนี้ในการทำงานจึงมักเน้น “ความเป็นมืออาชีพ” (Professional)

2. ละครในฐานะ “กระบวนการ” (Process) คือ ชุดกิจกรรมละครที่ได้รับการออกแบบเป็นกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เข้าร่วมกระบวนการเป็นสำคัญ โดยในขั้นสุดท้ายของกระบวนการจะมีการผลิต “ผลงาน” ออกสู่สายตาผู้ชมหรือไม่ก็ตาม แต่จุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ “ระหว่างทาง” มิใช่ “ปลายทาง” นั่นคือหัวใจหลักหรือเป้าหมายสำคัญจะอยู่ที่ “การเข้าร่วม” ของกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาทักษะ หรือกระบวนการทำงานสร้างชิ้นงาน ส่วน “ผลงานละคร” มักจะเป็นเป้าหมายรองที่นำมาเสริมเป้าหมายหลัก ดังนั้น ผลงานที่ออกมาจึงมักมีลักษณะที่ไม่เน้นความเป็นมืออาชีพ (Non Professional) เท่าใดนัก

สำหรับในงานวิจัยทั้งสองชิ้นที่นำมาใช้นั้น จะมอง “ละครในความหมายที่สอง” คือ ในแง่ “กระบวนการ” หรือที่เรียกให้ชัดเจนลงไปเลยว่า “กระบวนการทางละครหรือกระบวนการศิลปะทางละคร” ซึ่งหมายความว่าเราจะสนใจ “ตัวละคร” น้อยกว่าสนใจ “คนเล่นละคร” ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาและเมื่อเราพูดว่าเราจะสนใจละครในฐานะ “กระบวนการ” ก็หมายความว่า เราจะให้ความสนใจกับ “ลำดับขั้นตอนต่างๆ” ของละครที่มีการระบุอย่างแน่นอนว่า ในแต่ละขั้นตอนนั้น จะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายอะไรอยู่เบื้องหลัง ใครเป็นผู้กระทำกับใคร และอย่างไร ดังที่ผู้อ่านจะได้พบกับเนื้อหาดังกล่าวในหัวข้อต่อไป

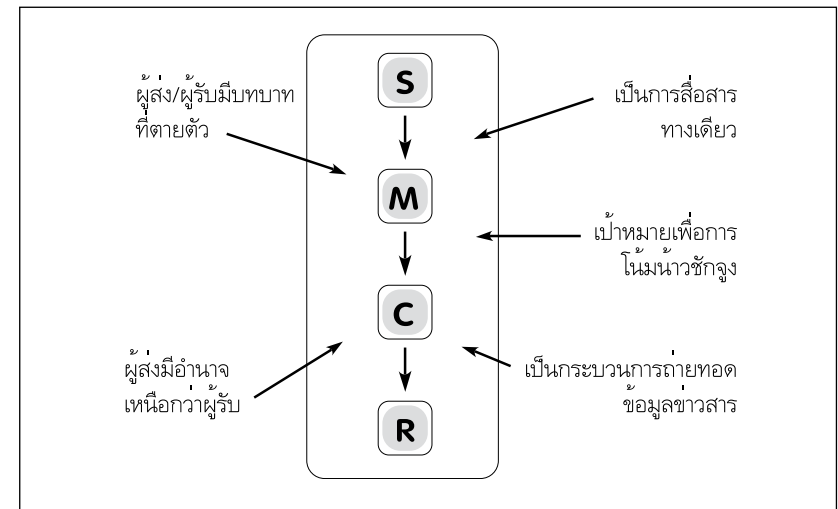
นอกจากจะส่องกล้องมองดูละครด้วยเลนส์ “ผลผลิตหรือกระบวนการ” ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีวิธีมองดู “ละคร” จากหลายแง่มุม เช่น ดวงแชนและคณะ (2547) นำเสนอว่า เราสามารถจะมองสื่อละครได้อย่างน้อยใน 3 ฐานะ คือในฐานะศิลปะ/ศิลปะร่วม (composite art) ในฐานะสื่อ และในฐานะกิจกรรมการเรียนรู้ จาก 3 ฐานะนี้ เนื่องจากผู้เขียนสังกัดอยู่ในวงโคจรของ “การสื่อสาร” ดังนั้น ผู้เขียนจึงจะให้ความสนใจกับการพิจารณา “สื่อละครในฐานะการสื่อสาร” เป็นหลัก

และเมื่อเราใช้กล้องจุลทรรศน์ตัวที่มีชื่อว่า “การสื่อสาร” ส่องดูละครประเภท

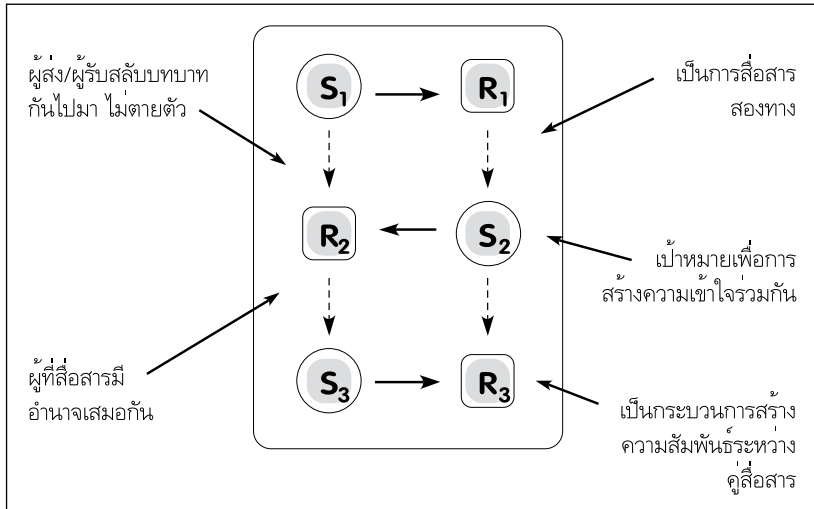
“สื่อละครเพื่อการพัฒนา” (ในบางแห่งอาจจะใช้คำว่า “ละครประยุกต์” หรือใช้คำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน) ที่มีลักษณะเน้น “กระบวนการละคร” เป็นพิเศษ กล้องจุลทรรศน์ตัวนี้ก็จะช่วยให้มองเห็นสายระโยงระยางของแนวคิดที่เกี่ยวกับ “การสื่อสาร” ตามติดกันออกมาเป็นพรวน เริ่มตั้งแต่การมองเห็น “กระบวนการชุมนุมของธาตุทั้งสี่” คือ S-M-C-R” เห็นแบบจำลองของการสื่อสาร มองเห็นระดับของการสื่อสาร มองเห็นบทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร เป็นต้น และจากนี้ไป ผู้เขียนจะขอคลี่ดูมิติต่างๆของการสื่อสารที่ได้เกริ่นมาแล้วลงไปรายละเอียดทีละมิติ

3. สื่อละครกับแบบจำลองการสื่อสาร

แบบจำลองการสื่อสารนั้นมีอยู่ 2 แบบจำลองใหญ่ๆ โดยที่แต่ละแบบจำลองนั้นก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 1: Transmission Model

ภาพที่ 2: Ritualistic Model

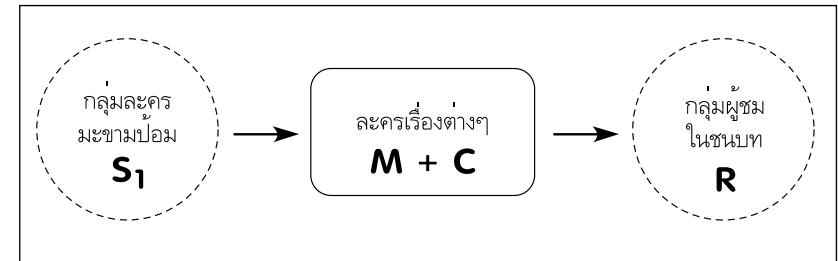
(i) เป้าหมายของแต่ละแบบจำลอง

แบบจำลองการสื่อสารทั้งสองแบบนี้อาจจะมาปรากฏในสื่อละครแต่ละประเภท เช่นสื่อละครโทรทัศน์อาจจะเน้นหนักไปในด้าน “แบบจำลองเชิงการถ่ายทอด” เนื่องจากมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดส่งข่าวสาร/เรื่องราว/อารมณ์ความรู้สึกบางอย่างจากฝ่ายผู้ผลิต/นักแสดงไปยังผู้ชม ส่วนละครเพื่อการพัฒนานั้นอาจจะใช้ทั้ง 2 แบบจำลองในระบบ “two in one” กล่าวคือ ในระหว่างที่แสดงนั้น อาจจะเน้นแบบจำลองเชิงการถ่ายทอด แต่หลังจากแสดงจบแล้ว ก็จะมีขั้นตอนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาละครที่ได้ดูไป ซึ่งเป็นเป้าหมายของแบบจำลองเชิงพิธีกรรมที่เน้นว่าการสื่อสารนั้นมีเป้าหมายเชื่อมโยงผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน (ดูรายละเอียดในขั้นตอนของสื่อละครเพื่อการพัฒนา)

(ii) การสื่อสารจังหวะเดียว v.s. สองจังหวะ

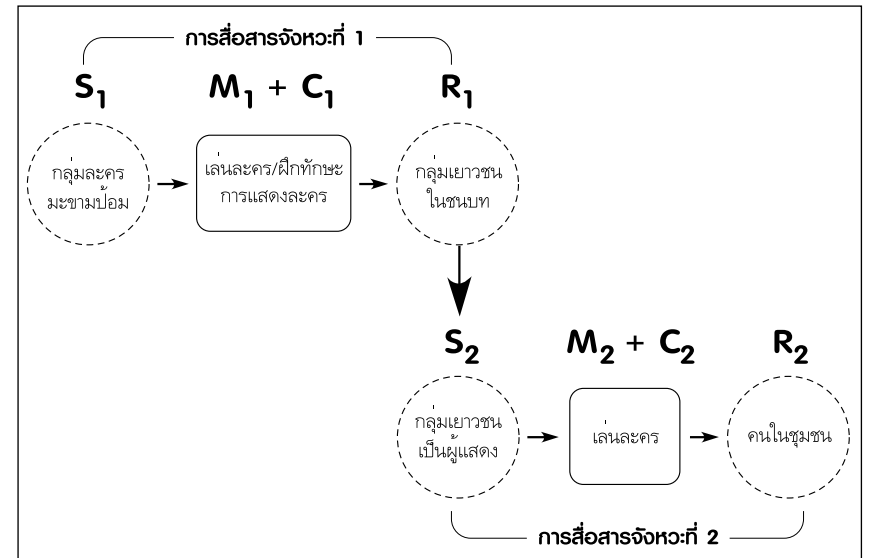
จากประวัติพัฒนาการของกลุ่มละครชุมชนป้อม(ซึ่งเราจะดูในรายละเอียดในตอนต่อไปนั้น) ณ จุดนี้ เราอาจจะกล่าวได้ว่าก่อนหน้านี้ในยุคแรกคือยุคละครเร่

กลุ่มละครชุมชนป้อมได้ใช้การสื่อสารแบบจังหวะเดียว (one - step flow of communication) กล่าวคือ กลุ่มละครจะทำหน้าที่เป็น “ผู้ส่งสาร” เล่นละครเรื่องต่างๆ เร่ไปตามกลุ่มผู้ชมในชนบทดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 3: การสื่อสารแบบจังหวะเดียวของกลุ่มละครชุมชนป้อมยุคละครเร่

แต่ในช่วงระยะเวลาต่อมา กลุ่มละครชุมชนป้อมก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากการสื่อสารแบบจังหวะเดียวมาเป็นการสื่อสารสองจังหวะ ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 4: การสื่อสารแบบสองจังหวะของกลุ่มละครชุมชนป้อมยุคหลัง

ในยุคหลังนี้ ในวัฏจักรของการสื่อสารจังหวะที่ 1 กลุ่มละครมะขามป้อมจะเล่นละครและฝึกทักษะการแสดงละครให้แก่เยาวชนกลุ่มต่างๆในชุมชน และในวัฏจักรการสื่อสารจังหวะที่ 2 กลุ่มเยาวชนนั้นก็จะเปลี่ยนฐานะจาก “ผู้ดู/ผู้ชม” มาเป็น “ผู้แสดง/ผู้ส่งสาร” และเริ่มเข้าสู่กระบวนการสื่อสารด้วยการสร้าง/เล่นละครให้คนในชุมชนดู การสื่อสารในวัฏจักรที่ 2 นี้ถือว่าเป็น **“รูปแบบสูงสุด”** ของการใช้การสื่อสารละครเพื่อการพัฒนาทั้งตัวเยาวชนและชุมชน เป็นกระบวนการที่ศศิสพล (2551) สรุปว่า ได้เปลี่ยนเยาวชนจากที่เคยเป็นเพียง “ผู้ดู/ผู้ชม/ผู้บริโภค” (consumer) ให้กลายเป็น “ผู้ผลิต/ผู้ส่งสาร” (producer) ซึ่งส่งผลทางอ้อมคือการฟื้นฟูศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตที่สร้างสรรค์ซึ่งสูญหายไปในหมู่เยาวชนยุคปัจจุบันให้กลับคืนมาด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “production approach” (เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความรู้เท่าทันสื่อ - Media literacy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เปลี่ยนให้ผู้ชม/ผู้ดู/ผู้เสพ/ผู้รับสาร ให้ไปทดลองสวมบทบาทของ “ผู้ผลิต/ผู้ส่งสาร” ดูบ้างแต่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นไม่ได้ต้องการสร้าง “ผู้ผลิต/ผู้ส่งสารมืออาชีพ” หากว่าต้องการจะสร้าง “ผู้ชมที่ชาญฉลาด” (smart audience) มากกว่า ดังที่ศศิสพลได้สรุปว่า การเปลี่ยนบทบาทของเด็ก/เยาวชนจาก “คนดูละคร” มาเป็น “ผู้เล่น/นักแสดงละคร” เองนั้น นอกจากจะเพิ่มพูนความนิยมชมชื่นด้านความรู้/ความเข้าใจ ความไวด้านอารมณ์/ความรู้สึก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว (Knowledge/Attitude/Performance-K-A-P) ก็ยังเป็นกระบวนการ “ขัดเกลา” รสนิยมทางด้านสุนทรียะของเยาวชนพร้อมกับสร้างความตระหนักของพลังทางศิลปะให้เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ยากที่จะหาได้จากสื่อประเภทอื่นๆ นอกจากในสื่อละครซึ่งมีส่วนผสมของศิลปะการแสดงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และถือได้ว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรด้านสุนทรียะ/ด้านศิลปะในตัวบุคคลให้องกามขึ้น (personal resource)

(iii) เจาะดู S-M-C-R ที่สร้างในสื่อละครเพื่อการพัฒนา

จากการถอดบทเรียนประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา เมื่อวิเคราะห์ข้อสังเกตหลายๆที่ปรากฏในองค์ประกอบทั้งสี่ของการสื่อสารจะพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

(ก) **ตัวผู้ส่งสาร (Sender)** กลุ่มบุคคลที่สังกัดอยู่ใน “ผู้ส่งสาร” ของสื่อละครนั้นมีหลายประเภท เริ่มตั้งแต่ที่เห็นอยู่หน้าฉากคือนักแสดง อาจเห็นอยู่ข้างๆมาการแสดงคือ ผู้กำกับ และที่อาจจะมองไม่เห็นเลยคือ คนเขียนบท เป็นต้น

ข้อสังเกตประการแรกซึ่งอาจจะเป็นหลักการพื้นฐานของการสื่อสารโดยทั่วไปว่า เมื่อผู้ส่งสารมีแนวคิดบางอย่างที่จะส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านสื่อละคร **ตัวผู้ส่งสารเองก็ต้องชัดเจนในแนวคิดนั้นเสียก่อน** จึงจะสามารถส่งสารได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่ายก็คือ ถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะพูด/เขียน/แสดง ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้รับสารจะเข้าใจในความคิดของเรา ตัวอย่างเช่น ศศิสพล (2551) พบว่า จากประสบการณ์ของกลุ่มมะขามป้อมที่จะไปติดตั้งแนวคิดเรื่อง “การรู้เท่าทันแบบวิถีตะวันออกและแบบพุทธวิธี” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในโรงเรียน หากกลุ่มละครมะขามป้อมเองยังไม่ตกผลึกหรือแตกฉานว่า แนวคิดการรู้เท่าทันแบบที่กล่าวมานั้นเป็นอย่างไร ก็คงไม่สามารถไปใช้สื่อละครทำงานถ่ายทอดได้ (ไม่ว่าจะมีความชำนาญในเรื่องทักษะการละครสักเพียงใดก็ตาม) กลยุทธ์ที่ทางกลุ่มมะขามป้อมได้นำมาเป็นวัคซีนป้องกันโรค “แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจ” นั่นก็คือ ในหมู่ที่มหาวิทยาลัยนั้น ให้ทดลองหัดวิเคราะห์สื่อตามแนวคิดที่กำหนดให้มาเสียก่อน ซึ่งทางทีมงานได้พบว่าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การได้ดี **ความเข้าใจในแนวคิดที่จะถ่ายทอดภายในกลุ่มผู้ส่งสาร** จึงเป็น **“ปัจจัยเบื้องต้น”** (Necessary factory) ของความสำเร็จในการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา

ข้อสังเกตประการที่สองสำหรับผู้ส่งสาร สำหรับการแสดงละครแบบทั่วๆไปนั้น สิ่งที่ฝ่ายผู้ผลิตละครจะต้องทำการวิเคราะห์เป็นอันดับแรกก็คือ **การวิเคราะห์ผู้รับสาร (audience analysis)** ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการ รสนิยม/ความชื่นชอบระดับของความเข้าใจ ฯลฯ โดยที่กลุ่มผู้รับสารนี้ยังคงหมายถึงเพียงแค่ระดับของ “กลุ่มผู้ชมเป็นบุคคล” แต่สำหรับในกรณีของสื่อละครเพื่อพัฒนานั้น ขอบเขตของการวิเคราะห์จะต้องขยายจากระดับของ “กลุ่มผู้ชม” ออกไปถึง “บริบทของชุมชน” ด้วย ดังปรากฏในขั้นตอนกระบวนการละครที่จะต้องขึ้นตอนหนึ่งคือ **“การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน”** ผนวกรวมเอาไว้ด้วย

และสำหรับคำว่า “ชุมชน” ในความหมายของกลุ่มละครฆาตกรรมป้อมนั้นก็น่าสนใจ อาณาเขตอย่างกว้างขวาง นอกจากชุมชนที่เป็นหมู่บ้านในชนบท หมู่บ้านในเขตภูเขาสูง แล้ว ชุมชนที่กลุ่มละครฆาตกรรมทำงานด้วยก็ยังมีชุมชนแออัด ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เด็ก/เยาวชนในสถานพินิจ คนงานในโรงงาน เด็ก/เยาวชน/ครูในโรงเรียน เป็นต้น

ดังนั้น หากเราจะต่อเติมคำท้ายของชื่อ “สื่อละครเพื่อการพัฒนา” ให้เต็มยศ ด้วยการตอบคำถามว่า สื่อละครนั้นจะนำไปใช้พัฒนาอะไรกับใครได้บ้าง คำตอบก็คือ สื่อละครเพื่อการพัฒนาชีวิตของผู้คนและชุมชนทุกประเภทนั่นเอง

(ข) **เนื้อหาสาร (Message)** ในขณะที่สื่อละครกระแสหลัก เช่น ละครโทรทัศน์หรือละครเวทีนั้น จะมี**แหล่งที่มา**ของเนื้อหาสารจากบทประพันธ์ที่เป็นนวนิยายหรือเกิดมาจากแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์บทละคร แต่ทว่าละครเพื่อพัฒนานั้นจะมี**แหล่งกำเนิด**ของเนื้อหาสารที่แตกต่างกันออกไป

เนื่องจากละครเพื่อพัฒนานั้นถือกำเนิดตกพามาเพื่อ “ปราบทุกข์เข็ญ” คือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนั้น แอ่งกำเนิดของละครเพื่อการพัฒนาจึงก่อเกิดมาจากปัญหาต่างๆของชุมชน/สังคม เช่น โรคเอดส์ คีลธรรมเสื่อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หนี้สิน ยาเสพติด ฯลฯ

และจากจุดกำเนิดใหญ่ๆตามหลักการดังกล่าว ในภาคปฏิบัติ จากประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มละครฆาตกรรมป้อมยังพบว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาละครเพื่อพัฒนานั้นยังสามารถแยกออกเป็น 2 สายย่อย สาขาย่อยแรก เป็นเนื้อหาประเภท “คุณสั่งมา” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีหน่วยงาน/องค์กรเงินทุนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสังคมต่างๆได้ติดต่อให้กลุ่มละครฆาตกรรมป้อมใช้สื่อละครถ่ายทอดเนื้อหา ดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายโดยตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้หลายระดับ ตั้งแต่การกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกไปจนกระทั่งถึงการลงมือปฏิบัติการปรับเปลี่ยนแก้ไขสภาพการณ์ที่กำลังเป็นอยู่

อีกสาขาย่อยหนึ่งเป็นเนื้อหาประเภท “ไปหาเอาข้างหน้า”ซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยที่กลุ่มละครฆาตกรรมป้อมเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบ “เอาคณะละคร/องค์กรเงินทุนเป็นตัวตั้ง” (top-down approach / Media-centered) ไปเป็นแบบ “เอาชุมชน/

กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง”(bottom-up approach / community-centered) ในยุคสมัยหลังนี้ การที่จะแสดงละครเรื่องอะไรนั้น คณะละครจะต้องทำการสำรวจสภาพการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนนั้นเสียก่อน ไม่ว่า “ชุมชน” นั้นจะเป็นชุมชนแบบใดก็ตาม แล้วจึงค่อยก่อร่างสร้าง “เนื้อหาละคร” มาจากสภาพการณ์ของชุมชนนั้น

อนึ่งการใช้แนวทางสร้างเนื้อหาแบบได้นั้นมิได้เป็นหลักการว่า วิธีการแหล่งกำเนิดของเนื้อหาแบบใดจะดีกว่ากันในตัวเอง หากว่าการเลือกแหล่งที่มาของเนื้อหาในแต่ละแบบนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาในครั้งนั้นๆเป็นสำคัญ

(ค) **ช่องทาง/ตัวสื่อ (Channel/Media)** คำว่า “ช่องทาง/สื่อ” ในแนวคิดใหม่ของการสื่อสารนั้นกินความหมายกว้างขวาง โดยนับรวมตั้งแต่ “กาละ/เวลา” (Time) และ “เทศะ/พื้นที่-สถานที่” (Space) ที่การสื่อสารนั้นได้เกิดขึ้น รวมทั้ง “ตัวสื่อ” ประเภทต่างๆที่ “ห่อหุ้ม/แบกรับ” ตัวเนื้อหาสารนั้นเอาไว้

สำหรับสื่อละครนั้น เมื่อพิจารณาตัวสื่อละครในฐานะ “ช่องทาง/ตัวสื่อ”เราก็อาจจะแยกแยะได้หลายแง่มุม เช่น หากพิจารณา**สื่อละครในเชิงเทคนิค** ดวงแขและคณะ (2547) ระบุว่าสื่อละครเป็นสื่อประเภท “โสต-ทัศน์” (audio-visual) กล่าวคือ เป็นสื่อที่ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ด้วย “ตาหู-หูฟัง” ซึ่งนับเป็นวิธีการสื่อสารด้วยระบบ 2 ช่องทาง ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการส่งข่าวสารมากกว่าระบบช่องทางเดียว คือ ใช้ตาอย่างเดียว (เช่น การดูภาพฝาผนัง) หรือใช้หูอย่างเดียว (เช่น สื่อวิทยุ)

นอกจากนั้น ดวงแขยังเสนอว่า คุณลักษณะพิเศษของสื่อละครคือ**การใช้การสื่อสารโดยผ่านร่างกาย** คือใช้ “ร่างกาย” เป็นช่องทางผ่านข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปากพูดภาษาหรือใช้สีหน้าและการแสดงท่าทางบอกอารมณ์ความรู้สึก (ซึ่งในภาษาการสื่อสารเรียกว่าการใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา) การสื่อสารโดยใช้ร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์กระทำอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นทักษะตามธรรมชาติของมนุษย์ (by nature) ฉะนั้นในด้านหนึ่งสื่อละครจึงเป็น “สื่อที่เลียนแบบธรรมชาติ”เช่นโดยธรรมชาติ มนุษย์เรามีการยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ อยู่แล้ว ท่าทางการแสดงออกในละครก็เลียนแบบมาแต่ท่าทางจากทักษะธรรมชาติดังกล่าวนั้นละครได้มายกระดับให้ประณีตมากขึ้น(refined)

จนสามารถ “แสดงออก” ส่งสารได้อย่าง คม ชัด ลึก มากขึ้น เช่น รู้ว่าร้องไห้เพราะดีใจหรือ เสียใจ เสียใจเล็กน้อยหรือปี๋มาชีวิตจะวาววาย เป็นต้น

และสุดท้ายหากเราพิจารณา “ช่องทาง/ตัวสื่อละคร” จากแบบจำลองการสื่อสาร ทั้งสองแบบเราก็จะสามารถมองเห็น “บทบาทหน้าที่โดยพื้นฐานของสื่อละคร” (ซึ่งจะแตกต่างกันสาขาออกไปอย่างเหลือคณานับตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ใช้สื่อละคร) อย่างน้อย 2 บทบาท กล่าวคือ บทบาทแรก สื่อละครจะเป็น **ช่องทางพื้นที่การแสดงออก** ของฝ่ายผู้ส่งสารไปยังฝ่ายผู้รับ (จากแบบจำลองเชิงการถ่ายทอด) และบทบาทที่สอง คือการเป็น **ช่องทาง/พื้นที่ประสานเชื่อมร้อยสายสัมพันธ์** ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ตัวอย่าง เช่น เมื่อเด็ก/เยาวชนจากสถานพินิจฯ ได้เล่นละครให้ผู้ปกครองชม ก็ทำให้ผู้ปกครอง ได้มองเห็นแง่มุมใหม่ๆ ของลูกหลานที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เข้าใจบุตรหลานมากขึ้น ความเข้าใจกันนี้เป็นบันไดก้าวไปสู่การฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ ลูกให้เหนียวแน่นขึ้น

(ง) **ผู้รับสาร (Receiver)** ดวงแขและคณะ (2547) ตั้งข้อสังเกตว่า ละครนั้นมี **ธรรมชาติของการให้** (giving) อยู่ในตัวเอง หมายความว่า ผู้ที่ผลิตละครนั้นจะต้อง เหลือบตามองดู “ผู้รับ” อยู่ตลอดเวลาว่าจะรับ “เรื่องราว/ความหมาย” ของเนื้อหาที่จะส่งไปได้หรือไม่ กล่าวในภาษานิติศาสตร์ก็คือ ละครนั้นเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มี แนวโน้มที่จะใช้ “ผู้รับสารเป็นตัวตั้ง” (audience-oriented) อยู่เหนือในซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากรูปแบบการสื่อสารอย่างอื่น ๆ เช่น การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง การเทศน์โดยเอาความต้องการของพระผู้เทศน์เป็นจุดเริ่มต้น การออกคำสั่งที่ถือเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นเป้าหมาย เป็นต้น

นอกเหนือจาก **ธรรมชาติแห่งการให้** ของละครที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบ การสื่อสารแล้ว กล่าวโดยเฉพาะในสื่อละครเพื่อการพัฒนา ก็ยังมีคุณลักษณะพิเศษบางประการที่เกี่ยวกับผู้รับสาร คือการพลิกบทบาทของ “ผู้รับสาร” มาเป็น “ผู้ส่งสาร” (Role shifting) อันได้แก่ การเปลี่ยนเด็ก/เยาวชนที่เคยมาเป็น “คนดูละคร” ให้กลายมาเป็น “คนเล่นละครเอง” ดังที่ได้กล่าวมาข้างแล้ว

การปรับเปลี่ยนบทบาทดังกล่าวนั้น เมื่อพิจารณาในแง่มุมของเรื่อง **ช่วงตอน**

ของการสื่อสาร เมื่อเด็ก/เยาวชนยังเป็น “ผู้รับสาร” นั้น การสื่อสารของพวกเขาจะเป็น “การสื่อสารขาเข้า” (receptive communication) ซึ่งหมายถึงการได้ดู ได้ฟัง ได้เห็น ได้อ่าน ได้สัมผัส แต่เมื่อเด็กๆ ได้เปลี่ยนมาเป็น “ผู้ส่งสาร” นั้น การสื่อสารของพวกเขาจะเป็น “การสื่อสารขาออก” (Expressive communication) ซึ่งหมายถึงการได้พูด ได้เขียน ได้แสดงสีหน้าท่าทาง เป็นต้น

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร 2 ช่วงตอน คือการสื่อสารขาเข้าและขาออกนั้น มีหลายแง่มุม ประการแรกก็คือ หากมีการสื่อสารขาเข้าน้อย ก็ยากที่จะมีการสื่อสารขาออกที่ดี เช่น หากเด็กๆ ไม่รู้จักหัดสังเกต ไม่ดูการแสดงของเพื่อนๆ หรือ พี่เลี้ยง/วิทยากรให้แตกฉาน ก็ยากที่จะแสดงเองให้ได้ดี หรือนักเขียนบทที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็มีโอกาสน้อยที่จะเขียนบทให้น่าดูชมได้ ประการที่สองก็คือ การติดตั้งความรู้/ความเข้าใจรวมถึงการเกิดความรู้สึกในระดับจิตสำนึกนั้นจะนำไปได้ก็ต่อเมื่อ มีการสื่อสารเกิดขึ้นครบทั้งสองช่วงตอน ดังเช่น ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่เรา จะยังอ่านเพื่อทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่กระจ่าง จนกว่าเมื่อเราต้องพูดหรือเขียน เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ หรือพูดง่าย ๆ ว่า ถ้ายังเล่นบทเป็นนักเรียน/เป็นผู้รับสารอยู่ ก็จะไม่มีความเข้าใจได้เลยว่า เราเข้าใจเรื่องนั้นจริงหรือไม่ จนกว่าจะได้ “ทำข้อสอบ” หรือจนกว่าจะได้ไปเป็นเล่นบทเป็น “ครู” เอง (ในขอบของวงวิชาการจึงมีธรรมเนียม “การเขียนงานทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กระจ่างแก่ผู้เขียนเอง” ที่เรียกว่า self-clarification)

จากแนวคิดพื้นฐานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร 2 ช่วงตอนที่กล่าวมา นั้น จากประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมยังได้ค้นพบอุปสรรคและผลสืบเนื่องอีกมากมาย นอกเหนือจาก “การเพิ่มพูนต่อยอดย៉ามิติด้านความรู้ความเข้าใจ” ที่เกิดจากการสื่อสารครบสองช่วงตอนแล้ว ก็ยังเกิดผลสืบเนื่องอื่นๆ ตามมา เช่น เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตน (Self-esteem) ความรู้สึกดังกล่าวดังกล่าวได้กลายเป็นฉนวนป้องกันตนเอง (Self-defensive) ให้เด็ก/เยาวชน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมาก พอสมควรที่ได้ศึกษาถึง “ผลลัพธ์อันมากมายและเหยียดยาว” ที่เกิดจากวิธีการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาแบบครบสองช่วงตอนที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

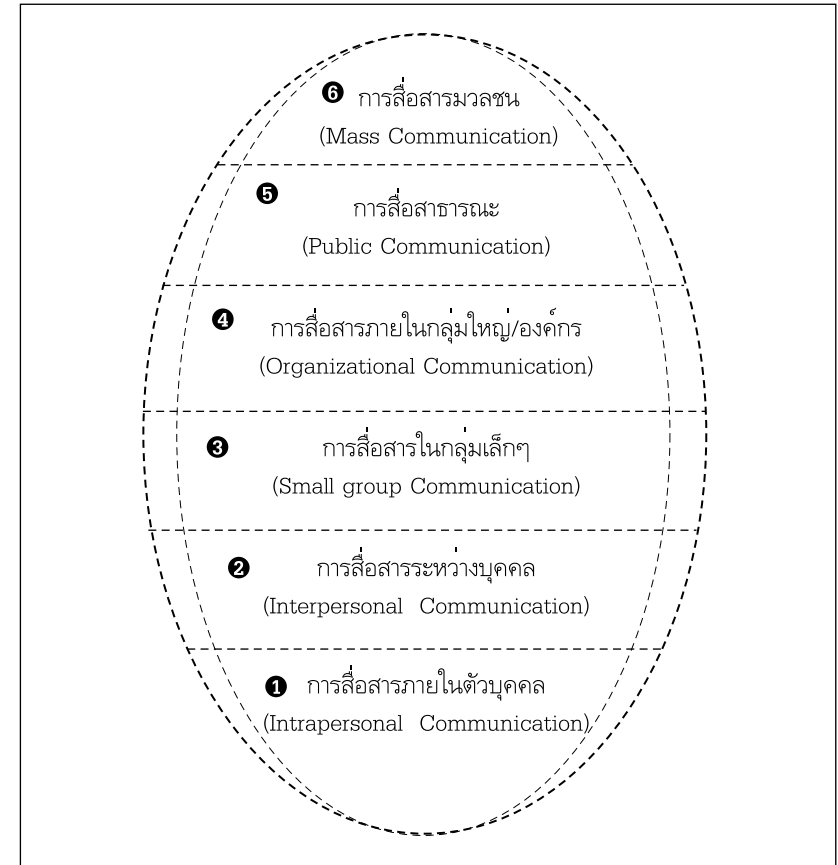
ถึงแม้เราจะได้แยกแยะวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสื่อสารของสื่อละคร เพื่อการพัฒนาดังที่กล่าวมาข้างต้น และเราก็คงจะได้เกิดความรู้สึกตระหนักถึงคุณงามความดีนานาประการของสื่อละครเพื่อการพัฒนา อย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เนื่องจากละครนั้นมีอยู่หลายสายพันธุ์ มีทั้งแบบขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และแบบตัวเล็กๆที่ผู้คนไม่ค่อยได้พบเห็น ดวงแขและคณะ (2547) ได้สรุปกระแสการรับรู้ “สื่อละคร” ของสังคมไทยในยุคนับปัจจุบันว่า คนไทยส่วนใหญ่จะรับรู้ “ละครนั้นเป็นเพียงสื่อบันเทิง” มากกว่าจะมองทะลุไปให้เห็นว่า “ละครสามารถเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ได้” การรับรู้สื่อละคร(ที่มาจากกระแสหลักดังกล่าว) จะมีผลพวงติดตามมาและส่งผลสะท้อนถึงการใช้อยู่สื่อละครเพื่อการพัฒนาในทุกขั้นตอน เช่น แรงจูงใจของเด็กและเยาวชนที่จะเข้ามาเล่นละครก็เพื่ออยากจะเป็นดารา/อยากรจะมีชื่อเสียง อยากรจะร่ำรวย การยึดติดที่รูปร่างหน้าตา ความเย่อหยิ่งโอ้อวดตัวเอง ฯลฯ ในการแสดงก็จะ “แสดงออกอย่างเวอร์มาก” (over act) รวมไปถึงความไม่คุ้นเคยของผู้ชมเมื่อได้สัมผัสกับละครเพื่อการพัฒนาดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ ภารกิจของกลุ่มละครเพื่อชีวิตนั้นจึงต้องมียุทธศาสตร์ 2 ชั้น ชั้นแรกคือการฝึกทักษะให้เด็กเล่นละครเป็น ชั้นที่สองคือการติดตั้งความเข้าใจเรื่องละครเพื่อการพัฒนาให้คมชัดจนสามารถแยกแยะออกจากละครแบบ “ที่เคยรู้จัก” ฉะนั้น นอกจากจะฝึกให้เด็กรู้จักเล่นละครได้แล้ว การใช้สื่อละครเพื่อพัฒนายังต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มากกว่าการเล่นละครอีกด้วย

4. สื่อละครกับระดับของการสื่อสาร

นอกเหนือจากเรื่ององค์ประกอบและแบบจำลองของการสื่อสารซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการพิจารณาเรื่องใดๆว่าเป็น “การสื่อสาร” แล้ว คุณสมบัติประการต่อมาก็คือเรื่อง “ระดับของการสื่อสาร” ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นักการสื่อสารจะใช้วัดระดับของการสื่อสารที่เกิดขึ้นว่า “อยู่ในระดับใด” ทั้งนี้เพราะการสื่อสารในแต่ละระดับนั้น มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นปริมาณของผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร ความยากง่าย

ในการควบคุมเนื้อหา ระเบียบกฎเกณฑ์ของการสื่อสาร และอื่นๆ

โดยทั่วไป นักนิเทศศาสตร์จะแบ่งระดับการสื่อสารออกเป็นระดับต่างๆ ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 5: ระดับของการสื่อสาร

ในส่วนที่เกี่ยวกับละครนั้น ผู้เขียนมีข้อสังเกตเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องละครเพื่อพัฒนามากับระดับของการสื่อสาร ดังนี้คือ

(4.1) การเลื่อนหายไของาสารระดับรากฐาน

สำหรับชีวิตของผูคนในยุคสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะบรรดาคนรุ่นใหม่/เด็ก-เยาวชน จากเวลาที่เรามืออยู่วันละ 24 ชั่วโมงนั้น เมื่อแบ่งล้นปันส่วนไปให้าสารสื่อสารในแต่ละระดับแล้ว เราจะพบว่ามีความไม่สมดุลเกิดขึ้นในแต่ละระดับ

การสื่อสารระดับที่เข้ามาในเวลาที่ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเราจะเป็น “การสื่อสารมวลชน” เช่น การดูโทรทัศน์ การฟังเพลงทางวิทยุ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นการสื่อสารผ่านตัวสื่อกลาง (mediated communication) แม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การพูดคุยกัน ในโลกปัจจุบันก็มักจะเป็นการพูดคุยกันผ่านตัวสื่อกลาง เช่น ผ่านมือถือหรือผ่านอินเทอร์เน็ต (mediated interpersonal communication) ระดับของการสื่อสารที่มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปก็คือการสื่อสารในระดับล่างๆ (ซึ่งควรจะเป็นรากฐานของชีวิตการสื่อสารของมนุษย์) คือการสื่อสารระหว่างบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารภายในตัวบุคคล (intrapersonal communication)

สำหรับรูปแบบการสื่อสารภายในตัวบุคคลซึ่งมีผู้ส่งสาร/ผู้รับสารเป็นบุคคลเดียวกันคือตัวเราเองนั้น มองเห็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การขบคิดไตร่ตรอง การพูดคุยกับตัวเอง การเขียนบันทึก/ไดอารี (ออนไลน์) การตั้งสติ การทำสมาธิ ฯลฯ ซึ่งรูปแบบการสื่อสารระดับนี้เคยได้รับการเน้นย้ำมากในสังคมโบราณ โดยผ่านกิจกรรมทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น การสอนให้รู้จักคิดหน้าคิดหลังก่อนจะตัดสินใจ/ทำอะไร การฝึกปฏิบัติสมาธิ ฯลฯ โดยที่คนโบราณมีความเข้าใจว่า การสื่อสารในระดับนี้จะทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันการรุกร้าของภยันอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาสู่ตัวบุคคล แต่ทว่าในปัจจุบันนี้การสื่อสารในระดับนี้ได้เลื่อนหายไจากวิถีชีวิตประจำวันของผูคนเป็นอย่างมากโดยถูกการสื่อสารระดับอื่นๆเข้ามาเบียดแทรกแทนที่

และถึงแม้ว่า เราอาจจะเริ่มเห็นเค้าลางของการก่อตัวของสำนึกที่หันกลับมาเห็นความสำคัญของการสื่อสารภายในตัวเอง เช่น คำเตือนที่ว่า “ตั้งสติก่อนสาร์ท” แต่ข้อเท็จจริงก็คือ “สตินั้นหากไม่เคยฝึกฝนก็ไม้อาจจะตั้งได้โดยง่าย” โรคสมาธิสั้นที่เด็ก/เยาวชนยุคใหม่เป็นอยู่อย่างมกนั้นจำเป็นต้องแก้ไขด้วย “การมีกิจกรรมฝึกฝน” มิใช่ “การพร้าสอน” หรือปลูกสำนึกเท่านั้น

ในแง่นี้สื่อละครเพื่อการพัฒนาจะมีคุณลักษณะที่แปลกแตกต่างไจากสื่อประเภทอื่นๆเนื่องจากสื่อละครเป็นสื่อที่เอาดีกับการสื่อสารในระดับล่างๆเช่น การสื่อสารภายในตัวบุคคลอย่างมาก เนื่องจากทักษะประการสำคัญในการฝึกฝนและการแสดงละครนั้นก็คือ การตั้งสติและการมีสมาธิที่ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “การสำรวจตัวเอง”

ดวงเชและคณะ(2547)ระบุว่าในชั้นเรียนละคร ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ทำการสำรวจตนเองในหลายๆแง่มุม ทั้งจุดอ่อนและความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง และจากหลักการที่ว่า “เราจะไม่มือนำใจคนอื่นได้ หากเราไม่รู้จักตนเองเสียก่อน” ดังนั้นจึงต้องใช้การรู้จักตนเองเป็น “จุดเริ่มต้น” และเครื่องมือที่จะใช้สำรวจรู้จักตนเองก็คือการสื่อสารภายในตัวบุคคลนั่นเอง และหลังจากที่ผ่านกิจกรรมสำรวจ รู้จักและเข้าใจตนเองแล้ว ก็จะขยายกิจกรรมไปสู่การสำรวจ รู้จักและเข้าใจผู้อื่นซึ่งเคลื่อนย้ายระดับไปสู่การสื่อสารระหว่างบุคคลต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการสำรวจและเข้าใจตนเองซึ่งเป็นเสมือนการส่องกระจกดูตัวเองนั้น อาจจะไม่ไ้ได้ง่ายนัก ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรามักมีการสร้าง “กำแพง/กลไกการป้องกันตนเอง” (defensive mechanism) เอาไว้ ดังนั้น สื่อละครเพื่อการพัฒนาจึงได้นำเอาทักษะทางการละครที่เรียกว่า “การสวมบทบาทของคนที่ไม่ใช่ตัวเอง” (Role playing) โดยการจำลองสถานการณ์สมมติขึ้นมาเพื่อบรรเทาอาการป้องกันตนเอง สูดนจิต (2549) ให้คำอธิบายว่า การสวมบทบาทของคนอื่นนั้นเป็นการทดลองชีวิตอย่างง่าย ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ปลอดภัย ได้มีโอกาสพบทวนหรือสะท้อนประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านละคร และที่สำคัญที่สุดก็คือ **ในขณะที่เล่นเป็นคนอื่น เราได้มองเห็นตัวเอง**

ศศโสฬส (2551) ยืนยันความสำคัญของการสวมบทบาทของคนอื่น (ในกรณีที่เราเป็นผู้แสดง) หรือการได้ดู “ตัวละครที่เหมือนตัวเรา” (ในกรณีที่เรเป็นคนดู) ว่า ในด้านหนึ่งดูเหมือนว่าสื่อละครเพื่อพัฒนานั้นจะพาเด็ก/เยาวชนหลบหนีไจากชีวิตที่เป็นจริง (เพราะนั่นเป็นเพียงแค่ละคร) แต่ในอีกด้านหนึ่ง หลังจากพาหนีหลังเดินจากไป ได้สักระยะหนึ่ง ละครแบบนี้ก็จะกลับหมุนตัวเราให้หันกลับมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของเราเอง (เพราะตัวละครที่กำลังเล่นหรือเนื้อหาเรื่องราวของละครนั้น มันช่าง

เหมือนกับตัวเราหรือชีวิตของเราเหลือเกิน) อย่างไรก็ตาม การหันหน้ากลับมาเผชิญด้วยรูปแบบของการสื่อสารผ่านละครนั้นมีความแตกต่างจากรูปแบบการสื่อสารอย่างอื่นๆ เช่น หากจัดให้เยาวชนในทัศนสถานเล่าเรื่องความผิดของเขาให้คนอื่นฟังแบบตรงไปตรงมา เขาก็อาจจะถูกตำหนิหรือลงโทษ แต่ทว่า เมื่อใช้รูปแบบการสื่อสารแบบละครก็จะทำให้เยาวชนสามารถแสดงออกหรือดูซึมละครที่แสดงถึงชีวิตของตนเองได้โดยไม่รู้สึกว่าการถูกตำหนิ หรือไม่ถูกตัดสินพิพากษา (Non-judgement) อันเป็นหลักการที่เป็นหัวใจของละครและเมื่อค่อยๆลดกำแพงป้องกันตนเองออกไปได้ เด็ก/เยาวชนก็สามารถที่จะมองย้อนและวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ผ่านมาของตนเองได้อย่างปราศจากอคติ และอาจพบทางออกของปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

เมื่อวิเคราะห์ทักษะต่างๆของการเล่นละคร เราก็จะพบว่า**การฝึกสมาธิ (concentration)** ซึ่งเป็นรูปแบบของการสื่อสารภายในตนเองนั้นจะเป็นหัวใจของการแสดง กล่าวคือ ถ้าขาดสติ/ไม่มีสมาธิก็จะเล่นละครไม่ได้เลย เพราะจะจำบทพูดของตนเองหรือรับส่งบทกับเพื่อนนักแสดงคนอื่นไม่ได้ และในการแสดงละครนั้นนักแสดงต้องปลดปล่อยตนเองออกจากความเป็นตัวเอง เข้ามาสวมบทบาทเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตนเองต้องแสดง สมาธิของนักแสดงจึงต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนพร้อมๆ กัน คือทั้งการเป็นตัวของตัวเองและการปลดปล่อยตัวเองเข้าสู่บทบาทของตัวละครที่สวมอยู่ สมาธิแบบสองชั้นเช่นนี้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากกิจกรรมหลายๆแบบของละคร เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การฝึกหายใจ ฯลฯ เราจึงอาจกล่าวได้ว่า ทั้งในฐานะผู้ชมและผู้แสดงของละครนั้น มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองอย่างสูงมากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆ และอาจจะมีความใกล้เคียงกับรูปแบบการสื่อสารทางศาสนา เช่น การเดินจงกรม การฝึกสมาธิ หรือการสวดมนต์ เป็นต้น

(4.2) ความโดดเด่นของการสื่อสารระดับกลุ่มในสื่อละคร

การสื่อสารในอีกระดับหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากในสื่อละครก็คือ การสื่อสารระดับกลุ่ม (group communication) ทั้งนี้ เนื่องมาจากคำนิยามของสื่อละครเองว่าเป็น**ศิลปะร่วม (composite art)** ซึ่งหมายความว่า สื่อละครต้องอาศัยทักษะความ

เข้าใจจากศิลปะหลายๆแบบมาประสานเข้าด้วยกัน เช่น ทักษะการประพันธ์บทละคร ทักษะการสร้างฉาก ทักษะการแสดง ทักษะการใช้เสียงเพลงประกอบ ฯลฯ ดังนั้น การทำละครจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม-การทำงานร่วมกัน และการทำงานร่วมกันนี้เรียกร้องในทั้งสองระดับคือ **การทำงานร่วมกันทางความคิด** ซึ่งต้องใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน (shared understanding) และ**การทำงานร่วมกันระดับลงมือปฏิบัติ** ซึ่งต้องใช้การสื่อสารเพื่อการจัดการ/เพื่อการประสานงาน (communication for management)

ดังนั้น งานละครจึงเป็นงานที่ **“ทำคนเดียวไม่ได้”** แม้ว่า โดยหน้าฉาก เราอาจจะมองเห็นการแสดงของนักแสดงเพียงคนเดียว แต่ทว่าละครก็ต้องมีทั้ง **“หน้าฉาก”** และ **“หลังฉาก”** ซึ่งผู้คนที่อยู่หลังฉากนั้นยังมีอีกมากมายหลายคน และมีงานอีกหลายประเภทที่นอกเหนือไปจากงานการแสดง งานละครจึงเป็นงานที่เปิดหน้าต่างให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และอาจะชวนผู้คนที่มีความสามารถหลายแบบ (คุณลักษณะนี้จะมีผลมาถึงมิติการมีส่วนร่วมของสื่อละครเป็นอย่างมาก) อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สื่อละครอาจะชวนต้อนรับผู้คนที่มีความหลากหลาย ในอีกด้านหนึ่ง งานละครก็เรียกร้องให้ผู้คนที่เข้าไปร่วมต้องมีทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกัน และหนึ่งในบรรดาทักษะเหล่านั้นก็จะเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารภายในกลุ่ม

สำหรับการสื่อสารภายในกลุ่มของสื่อละครนั้นจะมีอยู่หลายวง เริ่มจากวงเล็กคือ **การสื่อสารภายในคณะละครเอง** เช่น ระหว่างทีมงานกับคณะผู้แสดงหรือระหว่างนักแสดงด้วยกัน ศศิสโสฬส (2551) ระบุเคล็ดลับเอาไว้ว่า การสื่อสารระหว่างภายในกลุ่มละครนี้จะดำเนินไปได้จนบรรลุเป้าหมาย ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือความเชื่อใจหรือความไว้วางใจกันและกัน (Trust) และเมื่อกลุ่มละครมีพัฒนาการมาถึงขั้นที่ไม่แสดงเอง หากแต่ตั้งตัวเป็น **“ทีมวิทยากร/พี่เลี้ยง”** เพื่อฝึกอาสาสมัครหรือเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะการแสดงละคร การสื่อสารภายในกลุ่มก็จะขยายวงกว้างออกมาเป็น **การสื่อสารระหว่างวิทยากรกับอาสาสมัคร** และในท้ายที่สุด เมื่อเกิดมีการแสดงขึ้น การสื่อสารภายในกลุ่มก็อาจจะขยายวงใหญ่ขึ้นเป็น**การสื่อสารระหว่างนักแสดงกับผู้ชม** เมื่อมีการขยายวงทุกครั้งนั้นก็แปลว่า ผู้คนที่มาเข้าร่วมการสื่อสารจะมีปริมาณมากขึ้น

ความหลากหลายของคนที่มีสื่อสารก็จะเพิ่มขึ้น และหมายความว่า ทักษะการสื่อสารภายในกลุ่มก็ต้องมีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปร่วมเล่นละคร พวกเราก็จะมีทักษะการสื่อสารภายในกลุ่มอยู่บ้างแล้วในระดับหนึ่ง เนื่องจากเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ในแวดวงเครือข่าย เพื่อนฝูงในห้องเรียนที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเข้าไปร่วมกระบวนการละคร เราก็จำเป็นต้อง “ขัดเกลา/เหลา” ทักษะการสื่อสารภายในกลุ่มให้แหลมคมขึ้น ประณีตยิ่งขึ้น เพื่อจะขับเคลื่อน “ศิลปะร่วม” ให้ขยับไปได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ดวงแขและคณะ(2547)จึงรายงานว่าการฝึกฝนเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของกระบวนการขับเคลื่อนงานด้วยกลุ่มจึงเป็นหัวใจของการอบรม (คุณลักษณะนี้อาจเทียบเคียงได้กับการทำงานร่วมกันของทีมฟุตบอลที่มีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน คือการยิงลูกเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามให้ได้) และในกรณีของกลุ่มละครมะขามป้อมได้ค้นพบกลยุทธ์ของการสื่อสารภายในกลุ่มว่า ต้องใช้กลยุทธ์ “ทำงานด้วยกัน (ทุกขั้นตอน แม้แต่การสร้างสรรค์ตัวละครก็ต้องทำกันเป็นทีม) สนุกสุดขั้นทุกขั้นตอน” โดยไม่มีการแบ่งงานแบบมีคุณค่าตามลำดับชั้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือผู้กำกับก็ต้องช่วยกันยกของแบกของอย่างเท่าเทียมกัน การสื่อสารภายในกลุ่มละครเพื่อการพัฒนาจึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารในแนวนอน (Horizontal communication) มากกว่าการสื่อสารในแนวตั้ง (Vertical communication)

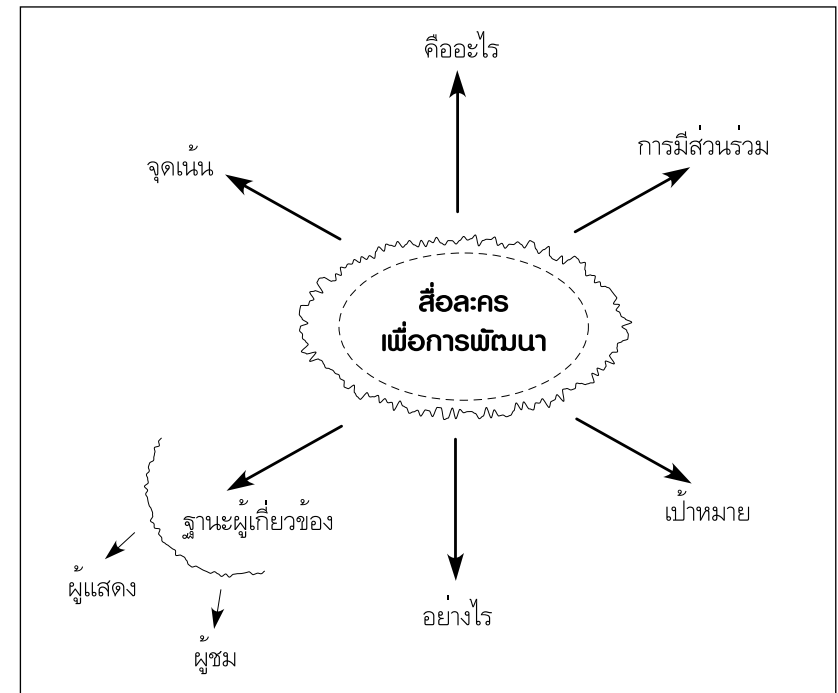
และผลจากการเข้าร่วมประสบการณ์ที่เข้มข้นด้วยการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภายในกลุ่มดังกล่าว จึงมีงานวิจัยที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบว่า การใช้กิจกรรมละครเพื่อพัฒนานั้นจะมีส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้เรียนที่มีต่อกันอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่รายงานว่า มีการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันในกลุ่มมากขึ้น เช่น เรียนรู้ที่จะรับฟังและเคารพความคิดเห็นหรือคำแนะนำของเพื่อน การเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาภายในกลุ่ม เรียนรู้ที่จะประนีประนอมกันภายในกลุ่มมากขึ้น และกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนดีขึ้นด้วย (อ้างจาก ดวงแขและคณะ, 2547)

5. คุณลักษณะทั่วไปของสื่อละครเพื่อการพัฒนาคนุชย์และชุมชน

หลังจากที่พินิจสื่อละครเพื่อการพัฒนาผ่านเลนส์ “การสื่อสาร” แล้ว จากนั้น เราก็จะเข้ามาพินิจพิจารณาคุณลักษณะทั่วไป “สื่อละคร” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า เมื่อเราต้องการจะใช้สื่ออะไร เราก็ควรรู้จักธรรมชาติ/คุณลักษณะสื่อ นั้นให้กระจ่าง

(5.1) คุณลักษณะทั่วไปของสื่อละครเพื่อการพัฒนา

ผู้เขียนจะแยกแยะคุณลักษณะของ “สื่อละครเพื่อการพัฒนา” ตามการนิยามของดวงแขและคณะ (2547) ซึ่งได้สรุปคำนิยามนี้มาจากประสบการณ์การทำงานของกลุ่มละครมะขามป้อมเอง

ภาพที่ 6: คุณลักษณะทั่วไปของสื่อละครเพื่อการพัฒนา

ดวงแขและคณะ (2547) นิยามว่า ละครเพื่อการพัฒนาเป็นการนำกระบวนการผลิตละครมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งในฐานะผู้แสดงและผู้ชม) อย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง (personal resource) โดยผ่านกิจกรรมประเภทต่างๆ

- ทั้งที่เป็นกิจกรรมระดับบุคคล เช่น การค้นหา การทดลอง การสร้างสรรค์
- ทั้งที่เป็นกิจกรรมระดับกลุ่ม เช่น การระดมประสบการณ์แลกเปลี่ยนกัน
- ทั้งที่เป็นกิจกรรมระดับชุมชน เช่น การศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาจริง

ในชุมชน และการนำละครไปแสดงเป็นการคืนข้อมูลให้ชุมชน

ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อละครนั้นอาจจะมีหลายฐานะ เช่น ในฐานะผู้ชมก็จะได้รับการพัฒนาให้เป็น “ผู้ชมที่ active ดูละครแล้วรู้จักคิดทบทวน” หากเป็นฝ่ายผู้ผลิตก็อาจจะเป็นได้ทั้งนักแสดง การเขียนบท คนทำฉาก คนทำเครื่องแต่งกาย คนทำอุปกรณ์การแสดง เป็นต้น

และเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างละครเพื่อความบันเทิงกับละครเพื่อการพัฒนา ดวงแขและคณะ (2547) ได้ขีดเส้นใต้ข้อแตกต่างเอาไว้ว่า ละครเพื่อพัฒนานั้น

- จะเน้นพัฒนาผู้เล่นก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ชมในลำดับต่อมา
- มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นผู้กระทำ (active role) มากกว่าเป็นผู้ถูกกระทำ (passive role)
- เน้นกระบวนการมากกว่าผลผลิต
- เน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ภายในตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าการฝึกฝนในเชิงศิลปะการแสดง
- เน้นเรื่องราวเนื้อหาที่มาจากผู้แสดงและบริบทของชุมชนของผู้แสดงมากกว่าเรื่องราวของคนอื่น
- เน้นให้ละครมีบทบาทหน้าที่เป็นเครื่องมือ (Function) ในการสื่อสารความคิดของผู้แสดงมากกว่าจะสนใจพัฒนาเทคนิคและรูปแบบเชิงศิลปะ (Form)

(5.2) ขอบเขตของคำว่า “ชุมชน”

ดังได้เกริ่นมาบ้างแล้วว่า ในคำว่า “ละครเพื่อการพัฒนาชุมชน” นั้น คำว่า “ชุมชน” จากประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมพบว่า ศักยภาพของละครสามารถใช้งานได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง และใช้ได้กับชุมชนทุกประเภท รวมทั้งยังใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายทุกๆกลุ่ม ดังเช่น จากช่วงเวลาอันยาวนานของกลุ่มละครมะขามป้อมก็ได้เวียนกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆ เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้าน แล้ววนมาหาเยาวชน แล้วขยายไปยังกลุ่มครู จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็วกกลับมาสิ้นสุดที่กลุ่มเยาวชนอีก

ถึงแม้ว่ากลุ่มคนและชุมชนที่จะทำงานกับสื่อละครนั้นจะมีได้อย่างหลากหลาย แต่ทว่าจากข้อสรุปของกลุ่มมะขามป้อมก็พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้ละครเพื่อพัฒนานั้นคือ **กลุ่มเยาวชน** ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลในหลายแง่มุม คือ

(ก) เหตุผลเชิงสังคม มีเหตุผลสำคัญ 3 ประการที่ทำให้กลุ่มมะขามป้อมเลือกทำงานกับกลุ่มเยาวชนมากเป็นพิเศษ คือ

- เยาวชนเป็นช่วงวัยที่ยังพอมีเวลาว่างที่จะเข้ามาฝึกอบรมกับคณะละครได้เป็นเวลายาวนานกว่าคนช่วงอายุอื่นๆ และหลังจากติดตั้งสำนึกให้กับเยาวชนแล้ว พวกเขาจะยังมีชีวิตยืนยาวเป็นกำลังของชุมชนต่อไปอีกนาน
- เยาวชนเป็น “ข้อต่อเชื่อม” ในอีกหลายๆด้าน เช่น เป็นความหวังและความห่วงใยของครอบครัว เป็นรอยต่อระหว่างปัจจุบันและอนาคต
- เยาวชนเป็นวัยที่ต้องการการแสดงออกให้สังคมยอมรับอย่างเหมาะสม เนื่องจากสังคมมักมีทัศนะที่ติดลบต่อเยาวชน ดังนั้น หากไม่มีทางเลือกที่สร้างสรรค์เช่น การฝึกหัดละคร(หรือเล่นดนตรี/กีฬา) โอกาสเสี่ยงของเยาวชนที่จะเลือกแสดงออกอย่างไม่เป็นที่ยอมรับ (เช่น แข่งมอเตอร์ไซด์ชิง ทดลองยาเสพติด ฯลฯ) ก็จะมีสูง

(ข) **เหตุผลเชิงธรรมชาติของเยาวชน** เนื่องจากธรรมชาติของสื่อละครนั้นเป็นสื่อแบบ “สาระ-บันเทิง” (education-entertainment) หรือที่เรียกว่า “เรียนปนเล่น” (Play and learn) ดังนั้นจึงเหมาะสมกับธรรมชาติของเยาวชนที่ชื่นชอบการเรียนรู้ในลักษณะนี้

(ค) เหตุผลเชิงการสื่อสาร ในโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ

โดยใช้ละครเป็นกิจกรรมนั้น ศศิสวัสดิ์ (2551) รายงานว่า กลุ่มละครมะขามป้อม คาดหวังไว้ว่า เยาวชนที่สมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น จะกลายเป็น “เยาวชนต้นแบบ” เยาวชนกลุ่มนี้จะพัฒนาต่อไปเป็น “กลุ่มแกนนำ” (opinion leader) ของโรงเรียน และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเพื่อนเยาวชนด้วยกันได้ง่ายกว่าครูหรือวิทยากรผู้ใหญ่เนื่องจาก เป็นกลุ่มผู้ส่งสาร/ผู้รับสารที่ใกล้ชิดกัน และมีสถานภาพที่ใกล้เคียงกัน (Homophily)

อย่างไรก็ตาม กลุ่มละครมะขามป้อมก็ได้บ่งชี้ว่า แม้จะใช้การทำงาน ละครกับ “กลุ่มเยาวชน” เป็นจุดเริ่มต้น แต่ก็ต้องไม่หยุดอยู่เพียงแต่กลุ่มเยาวชนเท่านั้น หากพวกเขาจะต้องขยายผลส่งออกไปยังคนกลุ่มอื่นๆ โดยมีกลุ่มเยาวชนเป็นตัวเชื่อม

(5.3) ข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา

ปัจจุบันนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาได้เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ จากที่เคยหวังพึ่งพาสื่อขนาดใหญ่ อานาภาพมหาศาล เช่น สื่อมวลชน มาเป็นการใช้บรรดาสื่อเล็กสื่อน้อยซึ่งสื่อละครก็เป็นหนึ่งในสื่อตัวเล็กๆเหล่านี้ด้วย ดวงเชและคณะ (2547) ได้อ้างบทความจากเว็บไซต์ Royal Tropical Institute ที่ประมวลข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของการนำเอาสื่อละครมาใช้ในงานพัฒนาที่ผู้เขียนจะมานำเสนอซ้ำในที่นี้โดยบวกผสมกับประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมเอง

(ก) ข้อได้เปรียบของการใช้สื่อละครในงานพัฒนา

- 1) สื่อละครมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและไวต่อบริบทแวดล้อม (content sensitive) ซึ่งน่าจะหมายความว่า สื่อละครมีวิธีการเล่าเรื่องราวอย่างมีรสชาติ ตามแบบรสนิยมของชุมชน และเรื่องที่เล่านั้นก็ป็นเรื่องราวต่างๆของชุมชนเอง
- 2) สื่อละครเป็นช่องทาง/พื้นที่ที่จะทำให้ได้ยินเสียงที่เคยเงียบงันของชุมชน (เช่นเสียงของคนที่เป็นโรคเอดส์) และเอื้ออำนวยให้ชุมชนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น/อารมณ์ความรู้สึกและปฏิกิริยาต่อประเด็นต่างๆ
- 3) เป็นพาหนะในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น (เพราะเนื้อหาละคร สร้างมาจากการศึกษาชุมชน)แต่แสดงออกอย่างไม่ก้าวร้าว หากทว่าเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกและมีศิลปะสุนทรีย์
- 4) ในกรณีที่ทรัพยากรทุกอย่างในการแสดงละครมาจากชุมชน เช่น นักแสดง

มาจากลูกหลานของคนในชุมชน สถานที่/อุปกรณ์/ช่วงเวลาในการเล่น ฯลฯ ก็สามารถจะสร้างให้ ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของละคร (Sense of belonging) ได้โดยง่าย

5) สามารถรับใช้ชุมชนในฐานะที่เป็น “น้ำมันหล่อลื่นทางสังคม” สำหรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ เนื่องจากสื่อละครเพื่อการพัฒนา นั้น จะไม่ทำหน้าที่เพียงในระดับ “สะท้อนปัญหา” เท่านั้น แต่จะมีกระบวนการที่แสวงหา “ทางออกจากปัญหาร่วมกันด้วย”

6) เนื่องจากสื่อละครเพื่อพัฒนามีขนาดเล็ก จึงเคลื่อนย้ายได้ง่าย กระบวนการก็ไม่ซับซ้อน วัสดุอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งที่หาได้ในชุมชน (และอันที่จริง คณะละครบางคณะ ก็แทบจะไม่ใช้ของจริงด้วยซ้ำไป หากแต่ใช้จินตนาการของผู้เล่นและผู้ชม เช่น ใช้ตัวละคร แสดงเป็นต้นไม้ประดับฉาก) ดังนั้น จึงสามารถจัดแสดงได้ทุกที่ แม้แต่ในพื้นที่ที่ถนนไฟฟ้า น้ำประปาเข้าถึงไม่ถึง เช่น กลุ่มเยาวชนชาวเขาในพื้นที่ทางไกลของ จ.แม่ฮ่องสอนที่กลุ่ม ละครมะขามป้อมไปทำงานด้วย

7) สามารถบันทึกไว้ได้ ดังนั้นจึงอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่กว้างได้

8) มีลักษณะที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในความหมายที่ว่า ในการแสดงครั้งหนึ่งๆ สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากมาย

9) การแสดงมีความยืดหยุ่นสูง (exibility) หมายความว่า สามารถปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชนหรือความต้องการของผู้ชมได้โดยง่าย เราอาจกล่าวได้ว่า ละครเพื่อ การพัฒนานั้นจะจัดวางเอาไว้แต่ “รูปแบบและกระบวนการ” ซึ่งหากเทียบกับการทำ อาหาร ก็เปรียบเสมือนมีวิธีการผัด แกง ทอด ยำ แต่ทว่าสำหรับเนื้อหาเรื่องราวนั้น จะได้มาจากชุมชน ซึ่งเทียบได้ว่าจะผัดอะไร แกงอะไร ก็แล้วแต่ว่าชุมชนนั้นมีเครื่อง ปรุงอะไร

10) สามารถใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มพลังในการนำเสนอข่าวสาร เช่น แผ่นพับ วิทยุ (ผู้เขียนจะกล่าวถึงมิตินี้ในประเด็นการเป็นสื่อบูรณาการของละครต่อไป)

11) ละครจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อ (Accessibility) เช่น อุปสรรคด้าน การอ่านออกเขียนได้(ซึ่งเป็นปัญหาของสื่อสิ่งพิมพ์)อุปสรรคทางเทคนิคที่ต้องมีอุปกรณ์ เทคนิคการรับส่งสัญญาณ (เช่น วิทยุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ผู้ชมไม่จำเป็นต้อง อ่านออกเขียนได้หรือต้องผ่านการศึกษาศึกษาพิเศษอย่างอื่นๆ

12) ระดับของการนำสื่อละครมาใช้ในงานพัฒนานั้น อาจจะนำมาใช้ในฐานะ “พระรอง/ผู้ช่วยพระเอก” คือเป็นสื่อประกอบที่มีส่วนช่วยเสริมการดำเนินงานพัฒนา ตัวอย่างเช่น รัตนวดี เศรษฐจิตร(2551) ศึกษาพบว่า เมื่อกลุ่มเด็กๆในหมู่บ้านหนองหล่ม จ.ลำพูน ต้องการให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสร้างสระน้ำให้เด็กๆเล่น กลุ่มเด็กๆก็ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านกับผู้ใหญ่ และได้แสดงละครเพื่อบอกความต้องการสระน้ำของตน

นอกจากสื่อละครจะถูกนำมาใช้ในฐานะ “พระรอง/ผู้ช่วยพระเอก” แล้ว สื่อละครยังสามารถนำมาใช้ในฐานะ “พระเอก” ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สุพรรณ ไชยลังกาและคณะ(2548) ได้พบวิธีการนำเอาสื่อละครมาแก้ไขข้อจำกัดของสื่อพิธีกรรมพื้นบ้าน เมื่อทางกลุ่มงานวัฒนธรรมได้รื้อฟื้นพิธีกรรมไหว้ผีปู่ย่าขึ้นมาในชุมชน ต.วอแก้ว จ.ลำปางได้แล้ว แต่เนื่องจากการไหว้ผีปู่ย่านั้นเป็นพิธีกรรมที่ต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ทำอย่างแน่นอน และปีหนึ่งๆก็ทำได้เพียง 1-2 ครั้ง ในขณะที่ความเข้าใจและรับรู้ความหมาย/ความสำคัญของพิธีกรรมนี้ได้จางหายไปมากแล้วในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ดังนั้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูประเพณีผีปู่ย่าจึงได้นำเอาสื่อละครมาเป็นช่องทางทดแทนและเชื่อมรอยต่อในช่วงเวลาที่ว่างไปของสื่อพิธีกรรม เยาวชนได้แสดงละครเรื่องผีปู่ย่าเพื่อสืบทอดความเข้าใจ ความหมาย และความสำคัญของพิธีกรรม และเนื่องจากสื่อละครสามารถแสดงได้อย่างไม่จำกัด จึงมีความถี่ของการสื่อสารได้อย่างสูง

(ข) ข้อจำกัดของการใช้ละครในงานพัฒนา

1) ในกรณีที่เป็นการแสดงของนักแสดงจากภายนอก เช่น ในยุคแรกของกลุ่มละครมะขามป้อมที่แสดงละครในลักษณะของ “ละครเร่” ก็จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาละครและการจัดการ

2) ต้องใช้เวลาสำหรับการพัฒนาและจัดกิจกรรม เช่น ต้องมีการศึกษาชุมชน แต่งเรื่องเขียนบท ชักซ้อมนักแสดง ตระเตรียมเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ดังนั้น หากมีข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่อย่างทันทีทันใด (เช่น การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก) การใช้สื่อประเภทนี้อาจไม่ทันกาล

3) ประสิทธิภาพของละครนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถของนักแสดงและผู้

กำกับการแสดงหรือผู้จัดการแสดง แต่เนื่องจากสื่อละครเพื่อพัฒนานั้นใช้หลักความสมัครใจ/อาสาสมัครของนักแสดง และมิได้มุ่งเน้นที่ “ศิลปะการแสดง” ดังนั้นจึงอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยในแง่การแสดง

4) ข้อจำกัดประการสุดท้ายมิใช่ข้อจำกัดของตัวสื่อละครเอง แต่เป็นข้อจำกัดที่เกิดจาก “วิธีคิดในการใช้สื่อละคร” ซึ่งดูเหมือนว่าสื่อละครเพื่อพัฒนานั้นจะมีชะตากรรมร่วมกับสื่อพื้นบ้านหรือสื่อบุคคล กล่าวคือ “มีแต่การคิดเรื่องจะใช้ แต่ไม่มีความคิดที่จะเฝ้าจับหรือพัฒนา” หลักฐานที่ยืนยันก็คือ ผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลุ่มละครมะขามป้อมในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ผลการวิจัยเกือบทั้งหมดจะยืนยันว่า เมื่อมีการนำ “กระบวนการละคร” หรือ “ผลงานการแสดงของกลุ่มละครมะขามป้อม” ไปใช้ในงานพัฒนาไม่ว่าจะเป็นประเด็นใด ก็มักจะได้ผลตามที่มุ่งหวังเอาไว้อยู่เสมอ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ดวงแขและคณะ (2547) ก็รายงานว่า กลุ่มละครมะขามป้อมนั้นจะพบกับปัญหาจากการขาดองค์กร/เงินทุนมาสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามมาหลายประการ เช่น การทำงานของกลุ่มต้อง “วันวรรค” อยู่เป็นระยะๆอาสาสมัครคนทำงานเมื่อมีอาวุโสมากขึ้น ต้องรับผิดชอบภาระครอบครัวมากขึ้น ก็ต้องออกจากองค์กรไป และในแง่การค้นคว้าศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวสื่อละครเองก็เป็นไปได้ เพราะสภาพของตัวสื่อจะอยู่เพียงแคระดับ “ยังชีพให้รอด” (survival) แต่ไม่สามารถยกระดับมาสู่ขั้น “การพัฒนา” ได้ (development) ปัญหาวิธีคิด “เอาแต่ใช้ แต่ไม่ช่วยพัฒนา” สื่อละครนี้อาจทำให้สื่อละครเพื่อพัฒนาของไทย “ถึงอยู่รอดได้ แต่ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้”

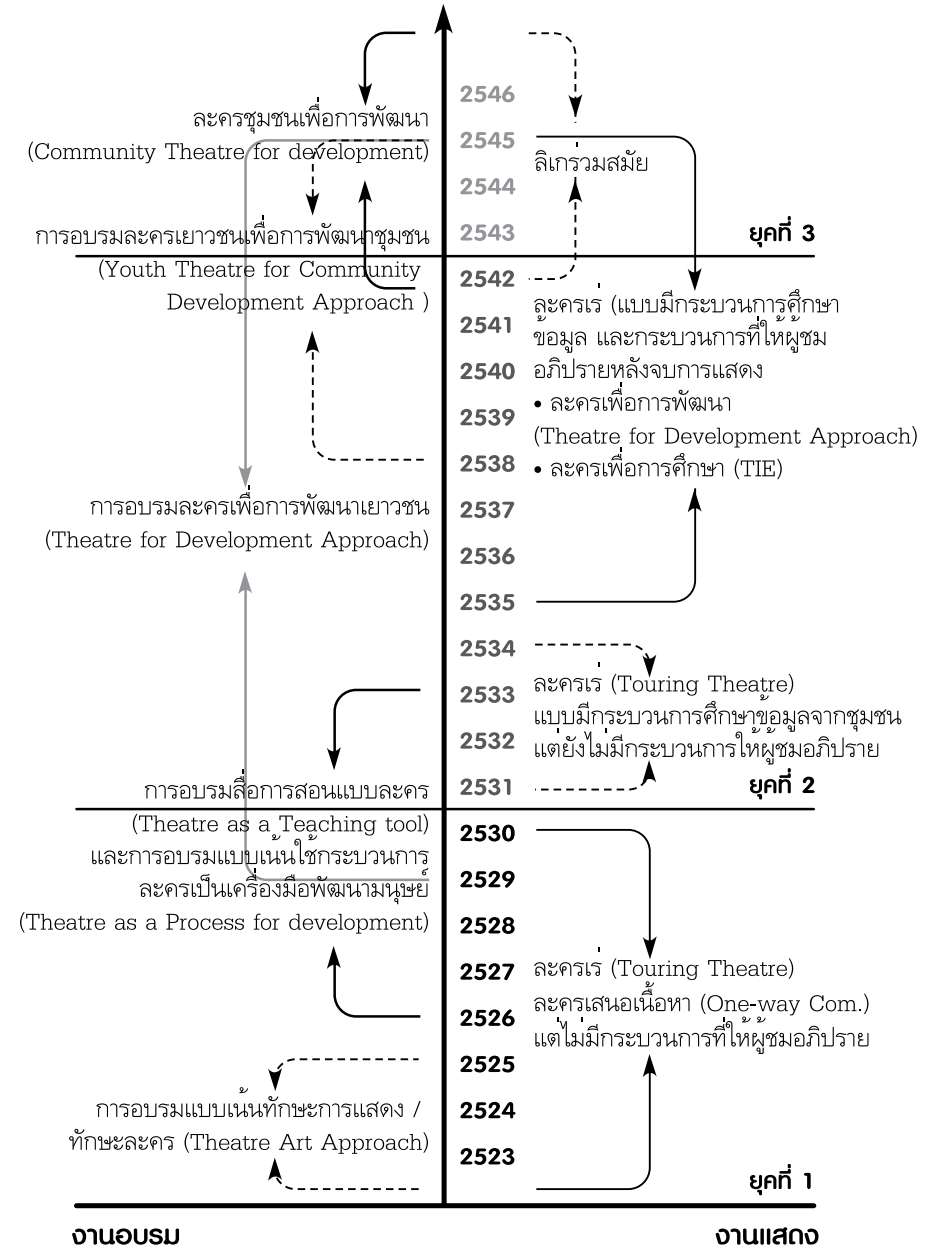
6. พัฒนาการของกลุ่มละครเพื่อการพัฒนาของไทย

จากหลักการกว้างๆแบบทั่วไปที่อยู่ในระดับแนวคิดของสื่อละครเพื่อการพัฒนาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ต่อจากนี้ ผู้เขียนจะขอเสนอกรณีรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่า กระบวนการก่อเกิดของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาของไทยนั้น มีได้มีลักษณะเป็นแบบม้วนเดียวจบ หรือมีแนวคิดทฤษฎีแล้วก็นำมาปฏิบัติได้เลย จากประสบการณ์ตลอดช่วง 3 ทศวรรษของกลุ่มละครมะขามป้อมซึ่งเป็นต้นตระกูลของสื่อละครเพื่อการพัฒนาของไทยนั้นได้แสดงให้เห็นเส้นทางการปรับแนวคิด การเปลี่ยนรูปแบบของละคร การแสวงหากลยุทธ์และวิธีการทางการละคร แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของสื่อละครเอง การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั้นเกิดมาจากการนำเอาหลักการแนวคิดทฤษฎีไปประสานกับสภาพความเป็นจริงเมื่อลงมือปฏิบัติ โดยระหว่างกลางทางก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมิตรสหายในที่อื่นๆ

ดวงแขและคณะ (2547) ได้สรุปพัฒนาการของกลุ่มละครมะขามป้อมตั้งแต่งช่วงก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2523 มาจนถึงปีพ.ศ.2547 และได้แบ่งช่วงเวลาทั้งหมดออกเป็น 3 ยุคคือ

1. ยุคละครเร่ (Touring Theatre) และการอบรมทักษะละคร-สื่อการสอนแบบละคร พ.ศ. 2523 – 2531
2. ยุคละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for development) พ.ศ. 2532 – 2542
3. ยุคละครชุมชน (Community Theatre) และลิเกมะขามป้อม พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน

ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ

ภาพที่ 7: วิวัฒนาการทางเทคนิคในการทำงานละครของกลุ่มมะขามป้อม

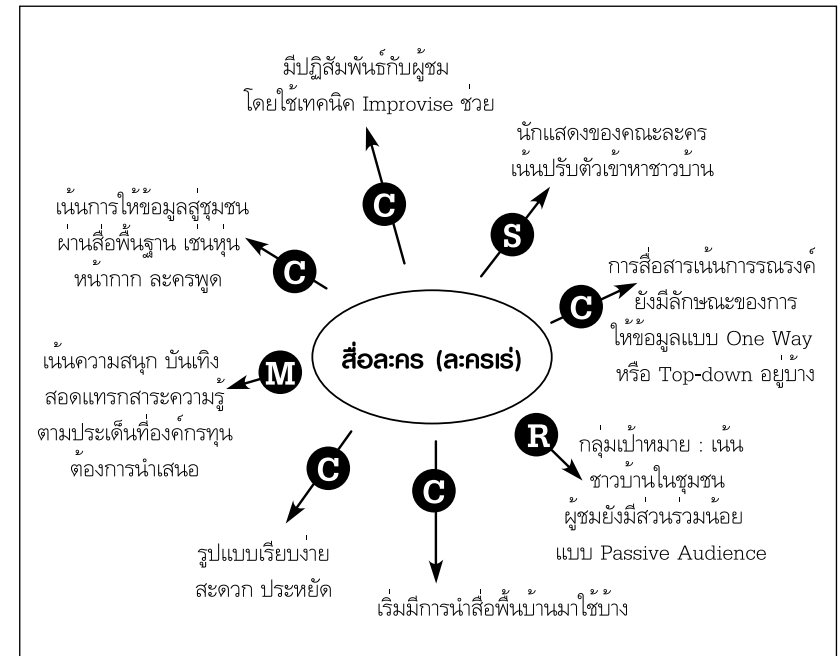
ยุคที่ 1 ยุคละครเร่ (Touring theatre) และการอบรมทักษะละคร สื่อการสอนแบบละคร พ.ศ.2523-2531

กลุ่มละครมะขามป้อมก่อตั้งขึ้นมาในช่วงที่บริบทสังคมไทยได้ผ่านพ้นช่วงเวลาของการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งจากขบวนการนักศึกษา (14 ตุลาคม 2516) ขบวนการแรงงานและชาวนา ซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคม ช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วยเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงปราบปรามขบวนการดังกล่าวในช่วง 6 ตุลาคม 2519 และผลักดันให้ขบวนการทางสังคมดังกล่าวต้องหันเข้าไปหาแนวทางสังคมนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีแนวทางยึดอำนาจรัฐโดยใช้วิธีการทางการเมืองและความรุนแรง อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการรุนแรงดังกล่าวก็ทำให้ข้อสรุปทั้งจากฝ่ายอำนาจรัฐและฝ่ายต่อต้านว่าไม่สามารถจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ ประกอบกับอำนาจรัฐเริ่มใช้นโยบายผ่อนปรนในช่วงพ.ศ.2525 ดังนั้น จึงเกิดขบวนการเคลื่อนไหวสังคมแนวใหม่ (New Social Movement) เช่น ขบวนการปฏิรูปศาสนา ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการรักษาสีวล้อม ขบวนการพัฒนาสังคมแบบทางเลือก เป็นต้น

หนึ่งในองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นรูปธรรมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น คือ กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กสส.) ที่เริ่มนำเสนอกระบวนการทัศน์การพัฒนาประเทศแบบทางเลือกและกลุ่มละครมะขามป้อมได้กลายมาเป็น “ส่วนเสี้ยวที่เกี่ยวกับการสื่อสาร” ของ กสส.

วิธีการทำงานของกลุ่มละครมะขามป้อมในยุคนี้ก็คือ “ละครเร่” โดยลงไปในพื้นที่ชนบทด้วยแนวคิดการพัฒนาแบบกึ่งสังเคราะห์กึ่งพัฒนา และเมื่อลงไปในพื้นที่ที่มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่กำลังทำงานประเด็นต่างๆ เช่น ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำธนาคารข้าว ธนาคารควาย ฯลฯ กลุ่มละครก็จะเลือกเอาเนื้อหาการพัฒนาเหล่านั้นมาเป็นละคร ในยุคละครเร่นี้ ทางกลุ่มยังสนใจ “กระบวนการผลิตละคร” อยู่เป็นหลัก

ดวงแขและคณะ (2547) ได้แยกแยะลักษณะการทำงานของกลุ่มละครมะขามป้อมในยุคแรกนี้ตามองค์ประกอบการสื่อสาร-S-M-C-R จะได้ภาพดังนี้

ภาพที่ 8: ลักษณะทั่วไปและกลยุทธ์การใช้สื่อละครของมะขามป้อมในยุคแรก

และในขณะที่ยุคละครเร่ไปแสดงตามพื้นที่ต่างๆ บทบาทหน้าที่อีกประการหนึ่งของคณะละครก็คือ การนำข่าวสาร/แนวคิดใหม่ๆของการพัฒนา (เช่น ชาวบ้านต้องรวมกลุ่มกันแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการพึ่งตนเอง ฯลฯ) จากส่วนกลาง/ในเมืองไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้รับรู้ ดังนั้น ทางคณะละครจึงเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นดัง “อिकाคาขาว” อย่างไรก็ตาม เมื่อได้เข้าไปใกล้ชิดและสัมผัสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในชุมชนชนบท ซึ่งในขณะนั้น หลายชุมชนที่กำลังพยายามแก้ไขหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา เช่น ปัญหาหนี้สินปัญหาที่ดินปัญหาตลาด ฯลฯ ทางกลุ่มคณะละครเองจึงได้ค้นพบว่า “ชาวบ้านไม่ได้โง่ แต่ขาดโอกาส ขาดพลังที่จะเสี่ยงของตัวเองออกมา” ข้อค้นพบนี้มีผลให้คณะละครมะขามป้อมปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาเป็นยุคที่สอง

ยุคที่ 2: ยุคละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for development) พ.ศ.2532-

2542

ในยุคนี้ กลุ่มละครมะขามป้อมได้ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการใช้สื่อละครจากที่เคยเน้น “การผลิตตัวละคร” มาเป็นการเน้น “กระบวนการละคร” มากขึ้น เมื่อมีการเน้น “กระบวนการ” ก็ต้องให้ความสำคัญกับ “ขั้นตอนต่างๆ” ของการแสดงละคร ซึ่งอาจจะแบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ ช่วงก่อนการผลิต/แสดงละคร ช่วงระหว่างการแสดงละคร และช่วงหลังจากดูละครจบแล้ว ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการให้ครบวงจร

ดวงแขและคณะ (2547) ได้สรุปคุณลักษณะสำคัญของสื่อละครในยุคที่ 2 เอาไว้ดังนี้

ภาพที่ 9: ลักษณะทั่วไปและกลยุทธ์การใช้สื่อละครของมะขามป้อมยุคที่สอง

จากแผนภาพที่แสดง จะเห็นได้ว่า กลุ่มละครมะขามป้อมได้เริ่มตระหนักเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชน” มากขึ้นและในทุกขั้นตอน และในยุคนี้ นอกเหนือจากการแสดงละครเพื่อการพัฒนาแล้ว กิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากยุคแรกและได้รับการเน้นหนักมากยิ่งขึ้นก็คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการละครเพื่อการพัฒนาให้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ซึ่งในยุคแรกนี้อาจจะมีทั้งกลุ่มผู้นำชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน พระสงฆ์ กลุ่มครู และกลุ่มเยาวชน แต่ทว่าในยุคที่สองนี้ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของงานฝึกอบรมกลับเป็นกลุ่มเยาวชนในชุมชนต่างๆ (ดังเหตุผลของการให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่ได้กล่าวไปแล้ว)

ยุคที่ 3: ยุคละครชุมชน (Community Theatre) พ.ศ.2542-2547

ผลพวงจากยุคที่สองที่กลุ่มละครมะขามป้อมได้ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆมากพอสมควร กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้เริ่มทำงานอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 ปี ดังนั้น ทางกลุ่มละครจึงได้พัฒนาแนวคิดต่อไปอีกว่า ควรจะเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มละครเยาวชนเหล่านี้มีความยั่งยืน สามารถเล่นบทบาทเป็น “กลไกของชุมชน” ในการนำเสนอถึงประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวของชุมชน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนในชุมชนของตนเอง หรือให้ชุมชน “ได้มีสื่อทำกันเอง/ใช้กันเอง (Homemade media) ได้มีละครเล่นเพื่อความบันเทิง ในแบบฉบับเดียวกับที่ชุมชนเคยมีสื่อพื้นบ้าน เช่น เพลงเกี่ยวข้าว โนรา หมอลำ ค่าวซอ ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่ชุมชนทำกันเอง/ใช้กันเอง” ในกรณีนี้ ทางกลุ่มละครฯ ต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายว่า ภารกิจของกลุ่มฯต้องมิใช่การฝึกหัดให้มีกลุ่มเยาวชนที่เล่นละครได้ แต่ไม่สนใจประเด็นปัญหามานุษยวิทยา หรือเล่นละครเก่ง แต่ไม่เชื่อมโยงกับชุมชน หรือถ้ากลุ่มละครเยาวชนเติบโตอย่างดี แต่ชุมชนกลับแย่ลง ก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายของกลุ่มละครมะขามป้อม

สำหรับการติดตั้งสื่อละครเพื่อให้เป็น “กลไกการสื่อสารแบบหนึ่ง” ของชุมชนนั้น จะต้องค่อยๆพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดวงแขและคณะ (2547) ได้แยกแยะขั้นตอนของการนำกระบวนการละครเพื่อการพัฒนาที่เริ่มจากกลุ่มเยาวชนออกเป็นอีก 3 ขั้นตอนย่อยๆคือ ขั้นตอนละครเพื่อการพัฒนาที่ตัวเยาวชนเป็นหลัก ขั้นตอนละครเยาวชนเพื่อ

การพัฒนาชุมชน และปิดท้ายด้วยละครชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
คนทุกกลุ่มในชุมชน และได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ
ของขั้นตอนทั้ง 3 แบบ ดังที่แสดงอยู่ในตาราง

ตารางเปรียบเทียบการทำงานละครเพื่อการพัฒนาใน 3 ระดับ

องค์ประกอบ	ระดับที่ 1 ละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน	ระดับที่ 2 ละครเยาวชนเพื่อการ พัฒนาชุมชน	ระดับที่ 3 ละครชุมชนเพื่อการพัฒนา
กระบวนการ	7 ขั้นตอน	7 ขั้นตอน + กระบวนการ ติดตามผลและการอบรม เพื่อเสริมศักยภาพด้านต่างๆ เป็นระยะ + การทำงาน ต่อเนื่องของกลุ่มเยาวชน ร่วมกับชุมชน	7 ขั้นตอน + กระบวนการ ติดตามผลและการอบรม เพื่อเสริมศักยภาพด้านต่างๆ + การทำงานต่อเนื่องของ กลุ่มเยาวชนร่วมกับชุมชน + การพัฒนาบทบาทและ ยกระดับการมีส่วนร่วม ของชุมชน
ระยะเวลา	5-10 วัน ต่อการอบรมแล้ว จบโครงการหรือจะทำต่อ เนื่องก็ได้ (โดยต่อระยะที่ 2)	เพิ่มจากขั้นที่ 1 อีกประมาณ 3-4 ปี ต่อโครงการและมีการ อบรมหลายครั้งต่อเนื่องกัน จะจบสิ้นโครงการที่เกิด กลุ่มที่เข้มแข็งก็ได้(หรือต่อ เนื่องไป 3)	นับจากขั้นที่ 2 อีกประมาณ 2 - 3 ปีและมีกระบวนการ พัฒนาศักยภาพพร้อมกันทั้ง ชุมชน
เป้าหมาย การพัฒนา	มุ่งพัฒนาเยาวชนระดับ ปัจเจกให้เกิดการค้นพบ ตัวเอง, Self - esteem, พัฒนาทรัพยากรบุคคล, ทักษะกระบวนการด้าน ละครเพื่อการพัฒนา, การมีส่วนร่วม และทักษะ การทำงานเป็นทีม	1.มุ่งพัฒนาให้เกิดกลุ่มละคร เยาวชนที่มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถทำงานละคร เพื่อการพัฒนาได้ในพื้นที่ หรือชุมชน ด้วยความช่วยเหลือ จากองค์กรพื้นที่ / กลุ่ม สื่อชาวบ้าน 2.มุ่งพัฒนาชุมชนโดยใช้กลุ่ม ละครเยาวชน ตามความคาด หวังของโครงการ เช่น ความรู้ เรื่องเอตส์	1.มุ่งพัฒนาต่อเนื่องจากระดับ ที่ 2 โดยเน้นบูรณาการกลุ่ม ละครเข้ากับชุมชน 2.มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนอย่างลึกซึ้งในการผลิต ละครและการทำงาน 3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ พัฒนาตนเองโดยใช้กลุ่มละคร เป็นกลไก
ผลรูปธรรม	ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน ระดับบุคคลและกลุ่ม	เกิดกลุ่มละครเยาวชนที่ทำงาน ได้จริงในชุมชนได้รับการยอมรับ จากภาคีและชุมชน	ยังไม่ได้มีการมองภาพที่ ชัดเจนร่วมกันว่าผลควรจะมี รูปธรรม อย่างไร

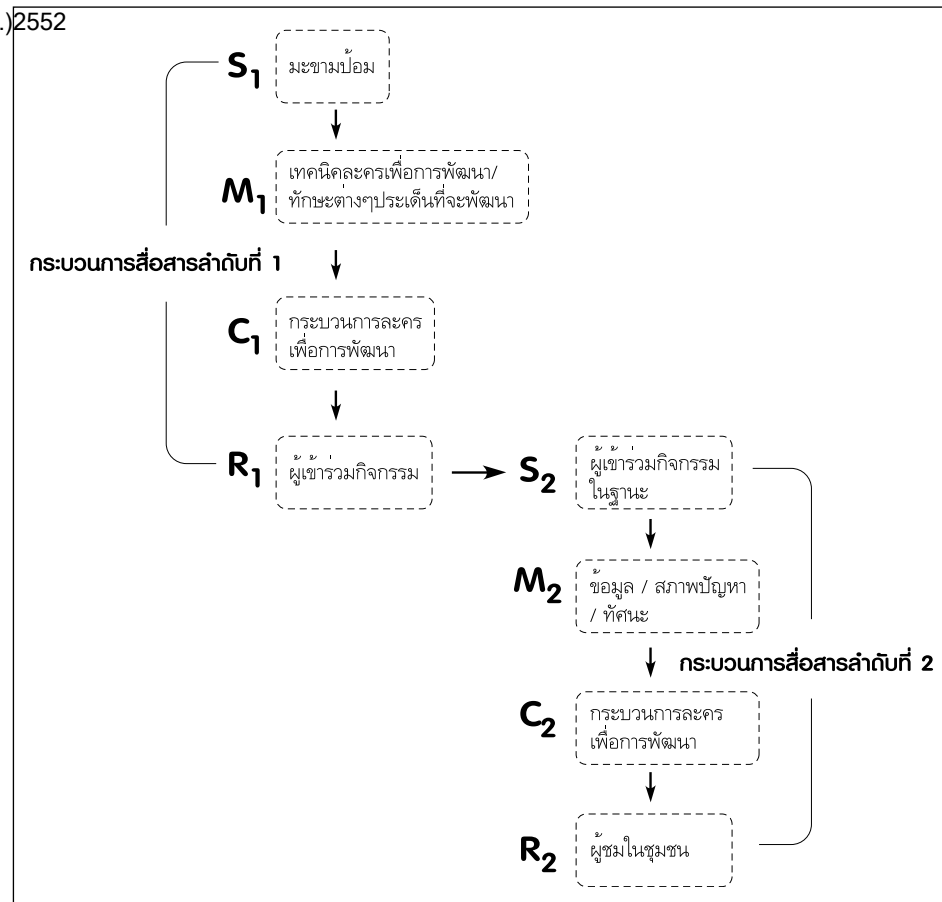
ตารางเปรียบเทียบการทำงานละครเพื่อการพัฒนาใน 3 ระดับ(ต่อ)

องค์ประกอบ	ระดับที่ 1 ละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน	ระดับที่ 2 ละครเยาวชนเพื่อการ พัฒนาชุมชน	ระดับที่ 3 ละครชุมชนเพื่อการพัฒนา
ความ รับผิดชอบ ของภาคี	MKP รับผิดชอบการอบรม ทั้งหมด แหล่งทุนรับผิดชอบ งบประมาณองค์กรพื้นที่ หรือชุมชนรับผิดชอบการ จัดการอำนวยความสะดวก ให้กับการอบรมเช่นสถานที่ อาหารและการคัดเลือกเยาวชน เป็นต้น	ภาคีต่างๆทั้งมะขามป้อมกลุ่ม เยาวชน องค์กรพื้นที่และชุมชน ร่วมกันวางแผนโครงการกำหนด วัตถุประสงค์ ช่วยกันดำเนิน กิจกรรมและร่วมกันเป็น เจ้าภาพ	ชุมชนเป็นเจ้าภาพ มีความ รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผน งานกำหนดวัตถุประสงค์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆโดย อาจขอความร่วมมือจาก MKP, องค์กรพื้นที่
การมีส่วนร่วม ของชุมชน	ร่วมให้ข้อมูล ร่วมเป็นผู้ชมร่วม สนับสนุนการอบรมเช่นอาหาร, พื้นที่	ร่วมเป็นผู้ชมร่วมสนับสนุน การพัฒนาชุมชน เช่น ให้ทุนในการทำงาน/อาหาร พื้นที่ให้ งานหรือเปิดโอกาสให้ กลุ่มเยาวชนได้เข้ามาร่วมงาน พัฒนาของชุมชนตามลักษณะ ต่างๆให้ความร่วมมือใน กิจกรรมต่างๆ และอาจจะร่วม ให้ข้อคิดเห็นคำวิจารณ์รวมให้ ความรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มละครโดยใช้ภูมิ ปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่	ร่วมเป็นเจ้าของกลุ่มละครหรือ เป็นคณะกรรมการของกลุ่ม ร่วมในการวางแผนและกำหนด นโยบายการทำงานของกลุ่ม ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มเข้ามา รวมในการประชุมการผลิตเขา รวมในการประเมินผลผลิตสรุป บทเรียนกับกลุ่มรวมในการ กำหนดอนาคต และความ อยู่รอดของกลุ่ม
ศักยภาพใน การทำงาน ของ MKP	สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้และเทคนิค ในการทำงานที่ชัดเจนใน ระดับสูง	สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้และเทคนิค ในการทำงานที่ชัดเจนใน ระดับปานกลาง-สูง	ยังมีความเข้าใจองค์ความรู้ เทคนิคที่ก่อให้เกิดประสิทธิ- ภาพในการทำงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายในระดับน้อย
แหล่งทุน	มักเป็นทุนระยะสั้นจำนวน น้อยไม่เกิน 50,000 บาท	ต้องเป็นแหล่งทุนที่สนับสนุน การทำงานในระยะยาวจำนวน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หรือหากหาไม่ได้ต้องใช้วิธี ขอทุนระยะสั้นหลายๆครั้งแต่ ลงไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการ ของกลุ่ม ซึ่งอาจทำให้มีโครง การเกิดขึ้นหลายโครงการ ในพื้นที่เดียวกัน	ต้องเป็นทุนระยะยาวแต่จะ ต้องพัฒนาให้กลุ่มละครรวม กับชุมชน สามารถระดมทุน ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นการ ระดมทุนจากภายในท้องถิ่น เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่าง ยั่งยืน

จากประวัติพัฒนาการโดยย่อของกลุ่มละครมะขามป้อมที่ได้กล่าวไปนั้น หากวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ของการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้น เราก็จะเห็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ด้านการสื่อสารได้ดังนี้

(1) การปรับเปลี่ยนทิศทางของการสื่อสาร จาก Top-down/Vertical Approach (จากคณะละครไปสู่ชุมชน) มาเป็น Bottom-up/Horizontal Approach หรืออาจกล่าวได้ว่า ได้ปรับเปลี่ยนจาก “การถือเอาผู้ส่งสารเป็นตัวตั้ง” (Sender-oriented) มาเป็น “เอาผู้รับสารเป็นตัวตั้ง” (Audience oriented) รวมทั้งยังเพิ่มสัดส่วนของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ให้มากขึ้นจากเดิมที่โน้มเอียงไปทางการสื่อสารแบบทางเดียว

(2) เปลี่ยนจากการ “สร้างผลงานละคร” มาเป็น “การสร้างผู้ส่งสารหน้าใหม่” โดยการใช้แบบจำลองการไหลของข่าวสาร 2 จังหวะ (Two-step Flow of communication) ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 10: แสดงกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสองขั้นตอนในละครเพื่อการพัฒนา

จากกระบวนการนี้ทำให้แม้กลุ่มละครมะขามป้อมจะถอนตัวออกมาจากพื้นที่แล้ว แต่ก็ยังจะมีการรวมกลุ่มละครของเยาวชน เช่น กลุ่มมะขามแก้ว จ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มดาวลูกไก่ จ.พิษณุโลก กลุ่มครองแครง จ.อยุธยา หรือกลุ่มฝันละไมยะมะนุ (เป็นกลุ่มเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจ/จ.สงขลา) ยังคงอยู่ และทำหน้าที่เป็น “หน่อใหม่” ของสื่อละครเพื่อการพัฒนาวงชุมชนต่อไป

กระบวนการสร้าง “กลุ่มเยาวชนละคร” ครั้งนี้มิใช่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยน

เยาวชนจาก “ผู้ชม” ให้กลายเป็น “ผู้ผลิต/นักแสดงละคร” เท่านั้น หากทว่ายังสามารถที่จะยกระดับจาก “ผู้ผลิตละคร” ให้กลายเป็น “ตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน” (change agent) ตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนาอีกด้วย เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้จะเริ่มผูกพันตัวเองเข้าไปในจังหวะชีวิตและลมหายใจของชุมชนของตน

(3) การสร้าง “ผู้ชมแบบใหม่” นอกเหนือจากการติดตั้ง “กลไกการสื่อสารแบบใหม่” และ “ผู้ส่งสารหน้าใหม่” ให้กับชุมชนแล้ว ผลสืบเนื่องจากการทำงานของกลุ่มละครมะขามป้อมก็ยังได้สร้าง “กลุ่มผู้ชมแบบใหม่” ให้เกิดขึ้นอีกด้วย คำว่า “กลุ่มผู้ชมแบบใหม่” นี้ มีความหมายใน 2 นัยยะ คือ

นัยยะแรก หมายถึง ผู้ชมที่รู้จัก “ละครแบบใหม่ๆ” ที่แปลกแตกต่างไปจากละครโทรทัศน์หรือละครเวทีแบบพื้นบ้านที่เคยดูมา ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะของละครเพื่อการพัฒนาจะมีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากละครทั่วไป เช่น ไม่มีพื้นที่ข้างหลังเวที นักแสดงจะออกไปยืนให้เห็นอยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็ไม่มีอุปกรณ์ประกอบการแสดงแต่ใช้คนแทน ตัวละครไม่แต่งกายตามบทละคร เป็นต้น ดังนั้น ผู้ชมจึงต้องติดตั้ง “วิธีการดูชมแบบใหม่ๆ” (New Viewing behavior) เช่น ต้องดูโดยใช้จินตนาการให้มากขึ้น เป็นต้น

นัยยะที่สองก็เกี่ยวข้องกับ “วิธีการดูชมละครแบบใหม่” ที่พัฒนามาจากการดูแบบเดิมๆ ปกติเมื่อเวลาที่เราดูละครโทรทัศน์ สิ่งที่จะได้รับก็คือความบันเทิง แต่เมื่อชมละครเพื่อพัฒนานั้น เราจะดูเอาแต่บันเทิงอย่างเดียวไม่ได้ “ต้องดูละครให้สนุกแล้วรู้จักคิดทบทวนด้วย” อันที่จริง คนไทยเรารู้จักคำกล่าวที่ว่า “ดูละครแล้วย้อนดูตัว” กันบ้างอยู่แล้ว แต่ทว่าเนื่องจากเนื้อหาของละครเพื่อพัฒนานั้นเป็นเรื่องราวของ “ส่วนรวม” ดังนั้น คำว่า “ย้อนดูตัว” คำว่า “ตัว” ในที่นี้จึงมีใช้ระดับ “ปัจเจก” หากแต่เป็น “ตัวในระดับกลุ่ม/ชุมชน”

กล่าวโดยสรุปก็คือ ละครเพื่อการพัฒนาจะติดตั้งวิธีคิดแบบ “ทบทวนไตร่ตรอง” (reflection) สิ่งที่ได้ดูได้เห็นจากการแสดงละคร ซึ่งอาจเทียบได้การรู้จักทำ “โยนิโสมนสิการ” ในแบบพุทธศาสนา

(4) การปรับเปลี่ยนจาก “การเป็นสื่อข้างนอก มาเป็นสื่อข้างใน” ในยุคแรกๆ

เนื่องจากศิลปะการแสดงละครแบบละครเวที/ละครโทรทัศน์ซึ่งเป็นละครพูดมีบทเจรจา นั้น เป็นศิลปะที่สังคมไทยรับเข้ามาจากตะวันตก แม้แต่สื่อละครเพื่อพัฒนามักก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในยุคแรกของละครมะขามป้อม จึงพ่วงติดเอารูปแบบวิธีการแสดงมาจากตะวันตกมาใช้นำเสนอเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น การอ่านบทกวี (ซึ่งสังคมไทยอาจจะคุ้นเคยกับวิธีการพากย์ของโขนมากกว่า) การจัดวางท่าทางแบบตะวันตก ซึ่งกลุ่มละครมะขามป้อมก็ได้ค้นพบว่า สื่อละครแบบดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ และมีความโน้มเอียงไปในทางเป็นสิ่งแปลกหน้าและแปลกปลอมสำหรับชุมชนชนบท

ดังนั้น ในยุคต่อมา กลุ่มละครมะขามป้อมจึงได้ปรับรูปแบบละครของตนเองด้วยการลบกลิ่นอายของตะวันตกออกไปบ้าง และเติมสีสันใหม่ของสื่อพื้นบ้านที่ชาวบ้านคุ้นเคย เช่น นำเอาศิลปะการแสดงลิเกเข้ามาผสมผสาน เพื่อช่วยให้สื่อละครเพื่อพัฒนาคลี่คลายกลายเป็นสื่อข้างในของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นจนจะสามารถเกาะติดอยู่กับชุมชนไปได้อย่างยาวนาน และกลยุทธ์การผสมผสานสื่อละครเพื่อพัฒนา กับสื่อพื้นบ้านของแต่ละชุมชนก็พิสูจน์ว่าใช้ได้ดี

(5) การปรับเปลี่ยน “วิธีการออกแบบสาร” (Message design) ในยุคเริ่มแรก กลุ่มละครมะขามป้อมมักจะเป็น “ผู้กำหนดประเด็นเนื้อหาที่จะเล่น” โดยติดตามกระแสของการพัฒนาในขณะนั้น วิธีการออกแบบเนื้อหาที่จะใช้ต้นทุนความรู้ของกลุ่มละครเป็นส่วนใหญ่ แต่ในยุคต่อมา ละครมะขามป้อมก็ได้ค้นพบตัวเองว่า ในการออกแบบสารนั้น ต้นทุนที่ทางกลุ่มละครมีอยู่คือ ความรู้ด้านเทคนิคและกระบวนการละคร แต่ทว่าสำหรับ “ตัวเนื้อหาสาร” แล้ว ควรจะนำเอามาจากต้นทุนของชุมชน ดังนั้น แหล่งที่มาของเนื้อหาสารในระยะหลังจึงมาจากต้นทุนของชุมชน เช่น ความรู้เรื่องนิทานชาดกของพุทธศาสนา และทางกลุ่มละครได้นำเอา “ต้นทุนความรู้ของชุมชน” มาทำการตีความใหม่ (reinterpret) และผสมผสานกับเทคนิคกระบวนการละครแบบสมัยใหม่ (ที่เรียกว่า “กลยุทธ์แบบผสมผสาน-Hybridization”) จนกระทั่งในช่วงหลังๆ กลุ่มละครก็ได้ได้เพิ่มสัดส่วนของต้นทุนของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ได้นำเอาวิธีการนำเสนอสารแบบพื้นบ้าน เช่น การแสดงลิเกเข้ามาใช้ในละครด้วย (ในขณะที่ยุคแรกๆ มักจะใช้วิธีการนำเสนอสารแบบละครตะวันตกเช่น หน้ากาก หุ่นมือ เป็นต้น)

7.คุณลักษณะพิเศษทางการสื่อสารของสื่อละครเพื่อการพัฒนา: ประสบการณ์ของไทย

ผู้เขียนได้กล่าวถึงคุณลักษณะโดยทั่วไปของละครเพื่อการพัฒนาแล้ว ในตอนนี้ผู้เขียนจะขอประมวลสรุปคุณลักษณะพิเศษทางการสื่อสารของสื่อละครเพื่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงในประสบการณ์ของสังคมไทย กล่าวคือ จากการทำงานของกลุ่มละครมะขามป้อม ซึ่งจะมีผลพวงตามติดมาถึงขั้นตอนการทำงานซึ่งมีดังนี้

ภาพที่ 11: คุณลักษณะทางการสื่อสารของสื่อละครเพื่อการพัฒนา

(7.1) สื่อละครเป็นสื่อที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติมนุษย์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสื่อละครนั้นถือได้ว่ามีธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับมนุษย์อยู่มากเพราะเป็นสื่อที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อดีใจก็หัวเราะ เสียใจก็ร้องไห้ ตกใจก็หวีดร้อง เป็นต้น ในกลุ่มละครมะขามป้อมก็เริ่มต้นด้วยความเชื่อเช่นนี้ และความเชื่อเช่นนี้ก็ยังคง

แตกกิ่งก้านไปให้กับความเชื่ออื่นๆติดตามมา เช่น เมื่อละครเลียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ทุกคน (หรือเกือบจะทุกคน) ก็ย่อมจะ “ดูละครเป็น เล่นละครได้” ฉะนั้นทุกคนจึงสามารถเข้ามาชมกิจกรรมละครได้เพียงแต่มีความสนใจโดยไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไร เพียงแค่เป็น “มนุษย์” ก็ทำงานกับละครได้แล้ว

แต่ในอีกด้านหนึ่ง ในขณะที่ละครเป็นสื่อเลียนแบบมนุษย์นั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แต่ละละครก็ได้ยกระดับธรรมชาติดังกล่าวให้มากขึ้น ชัดเจนขึ้น หรือสูงส่งขึ้น เช่น ยกระดับการร้องไห้ให้มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการร้องไห้ในชีวิตปกติ แสดงท่าทางที่สื่อความหมายได้ชัดเจนกว่า หรือยกระดับความรักให้มีอุดมคติมากกว่าในชีวิตมนุษย์ทั่วไป ดังนั้นความสุขที่ได้จากการดูละครจึงมีอยู่ 2 ระดับซ้อนกัน ด้านหนึ่งคือความสุขสนุกสนานที่ได้เลียนแบบของจริง/ความเป็นจริง (อันนี้เป็นความสุขแบบเด็กเล็กๆเล่นเลียนแบบ) และอีกระดับหนึ่ง เป็นความสุขที่ได้ผ่านจินตนาการออกไปให้เหนือกว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่นฉากหนึ่งในละครเรื่อง “ปีเตอร์แพน” ภาพที่เด็กๆกระโดดโลดเต้นอยู่บนเตียงนอนนั้นเป็นความสนุกสนานในระดับแรกที่เราเห็นอยู่ในชีวิตจริง แต่หลังจากที่เด็กๆกระโดดเล่นอยู่ได้สักพัก พวกเขา ก็พากันเปลี่ยนจากกระโดดมาเป็นการบินออกไปนอกหน้าต่างห้องนอน ภาพหลังนี้เป็นความสุขในระดับจินตนาการขั้นที่สองซึ่งในละครจะปรากฏใน “การสวมบทบาทเป็นคนอื่น” (role play) เป็นต้น

(7.2) สื่อละครเป็นศิลปะร่วม (Composite art) คุณลักษณะ “ความเป็นศิลปะร่วม” นั้น หมายความว่า ละครเป็นพื้นที่นัดพบหรือเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปะหลายๆแขนงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คุณลักษณะดังกล่าวนี้มีผลต่อการ “เปิดประตูมากมายหลายบาน” ให้ผู้คน/เด็ก-เยาวชนสามารถพบปะสิ่งที่ตนเองมีเป็นบัตรผ่านเข้ามามีส่วนร่วมได้ในหลายฐานะ เด็ก/เยาวชนและชาวบ้านทั่วไปจึงสามารถเข้ามามีความสัมพันธ์กับสื่อละครได้ในหลายแบบ เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ชม เป็นนักแสดง มาเป็นผู้ร่วมผลิต (เขียนบท จัดฉาก จัดหาเครื่องแต่งกาย รับผิดชอบอุปกรณ์/เทคนิคแสงเสียง ฯลฯ) มาเป็นผู้ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ มาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายประสานงาน มาเป็นผู้บริหารจัดการคณะละคร มาเป็นผู้อุปถัมภ์คณะละคร เป็นต้น ลักษณะการเปิดประตูหลาย

บานหรือเปิดหน้าต่างที่หลากหลายนี้ หากเปรียบเทียบกับสื่อโทรทัศน์ก็ดูเสมือนเป็นการมีรายการประเภทต่างๆให้ผู้ชมให้เลือกตามความสนใจ เช่น ถ้าไม่ชอบดูละคร ก็มีรายการกีฬาให้ดู ไม่ชอบกีฬาก็มีรายการเกมโชว์ให้ดู เป็นต้น และสำหรับสื่อละครเพื่อการพัฒนา นอกจากจะเปิดให้ผู้ชมได้มาเข้าร่วมตามความสนใจแล้ว เนื่องจากการเข้าร่วมอย่างเป็น “ผู้กระทำ” (ไม่ใช่เพียงการเป็นผู้ชมเช่นโทรทัศน์เท่านั้น) ดังนั้น สื่อละครจึงเปิดโอกาสให้เลือกได้ทั้งตามความสนใจและความสามารถที่มีอีกด้วย (เด็กบางคนอาจจะอยากมาเป็นนักแสดง แต่เมื่อแสดงไม่ได้ ก็ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆให้เลือกทำได้)

(7.3) สื่อละครเป็นสื่อโสต-ทัศน์ (Audio-visual Media) ดังได้กล่าวมาข้างแล้วว่า สื่อละครจะเป็นสื่อที่ใช้ส่งสารและรับสารด้วย “การใช้ตา ดู ใช้หูฟัง” ซึ่งคล้ายคลึงกับสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ แต่หาความแตกต่างก็คือ สื่อที่รองรับเนื้อหาข่าวสารนั้นไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟน เครื่องส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ เนื่องจากสื่อละครเป็นการสื่อสารระดับกลุ่ม “สื่อที่รองรับเนื้อหาข่าวสาร”จึงเป็นการใช้ร่างกายเป็นสื่อหลัก (โดยอาจมีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฉาก แสง สี เป็นสื่อประกอบ)

คุณสมบัติดังกล่าวนี้จะส่งผลมาถึงขั้นตอนของการฝึกอบรมทักษะการแสดงของเด็ก/เยาวชนที่ต้องการจะเล่นละครว่า จะต้องประกอบไปด้วยการฝึกทักษะการใช้ร่างกายเพื่อให้สามารถ “สื่อสาร” ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะแสดงออกในอิริยาบถ นั่ง นอน เดิน วิ่ง แบบใดก็ตาม รวมทั้งต้องฝึกทักษะเกี่ยวกับ “การควบคุมเสียง” ซึ่งทางทีมงานที่เลี้ยงของกลุ่มละครมะขามป้อมรายงานว่าเป็นปัญหามากที่สุดในการฝึกอบรม เพราะต้องฝึกให้นักแสดงสามารถ “พูดให้เสียงดังแต่ต้องไม่ใช้การตะโกน”ซึ่งเป็นวิธีการใช้เสียงที่ผิดไปจากธรรมชาติของมนุษย์ หรือมีการฝึกเสียงแบบต่างๆ ที่ “มาจากธรรมชาติ แต่ไปไกลกว่าธรรมชาติ” เป็นต้น

(7.4) สื่อละครเป็นสื่อแห่งการแสดงออก (Expressive Media) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นข้างแล้วว่า สื่อละครนั้นเป็นสื่อที่มีทั้งการสื่อสารเข้าและการสื่อสารออก

โดยที่การสื่อสารออกนั้นจะแสดงออกมาในรูปของ “ศิลปะ-สื่อการแสดง” (performing art) ที่แตกต่างไปจากศิลปะสาขาอื่นๆ (เช่น การประพันธ์ การวาดรูป การถ่ายภาพ การเย็บปักถักร้อย ฯลฯ)

และในการเป็นสื่อแห่งการแสดงออกเช่นสื่อละครนั้น สิ่งที่ถูกส่งสารจะนำมาแสดงออกนั้น นอกจากจะเป็น “ข้อมูล/ข่าวสาร/เรื่องราว/เหตุผลต่างๆ” แล้ว สื่อละครก็ยังมีมิติอื่นๆที่จะต้องนำมาแสดงออกอีกด้วย เช่น อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ ความใฝ่ฝัน ตัวตน อัตลักษณ์ ลัทธิความเชื่อ ฯลฯ มิติหลังๆที่กล่าวมานี้ ถ้าใช้เพียง “ภาษาพูด” อย่างตรงๆที่ออก ก็จะสามารถสื่อการแสดงออก จึงต้องใช้ “ภาษาอย่างอื่นๆ” เช่น ภาษาของสีหน้า ภาษาท่าทาง ภาษาจากภาษาดนตรีประกอบ ฯลฯ มาเป็นสื่อแห่งการแสดงออก ซึ่งในส่วนนี้ ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นนักแสดงละครผู้ส่งสารจะต้องมาฝึกซ้อมการแสดงออกผ่านสื่อที่กล่าวมานี้

และเมื่อสื่อละครเป็นสื่อการแสดง ก็มีความหมายว่า หลังจากผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการฝึกซ้อมมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เงื่อนไขที่จำเป็นประการหนึ่งของสื่อละครก็คือ “ต้องได้แสดงให้ผู้ชมได้ชมจริงๆ” ซึ่งหากกล่าวในภาษาของการสื่อสารก็คือ ต้องให้ธาตุทั้งสี่คือ S-M-C-R ได้มาชุมนุมกันอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงจึงจะถือว่าสื่อการสื่อสารผ่านสื่อละครนั้นสมบูรณ์แบบ ในวันที่มีการแสดงละคร จึงถือเป็นวาระโอกาสและพื้นที่ที่สำคัญสำหรับสื่อละคร

นอกเหนือจากการเตรียมการแสดงจากทางฝ่ายผู้ชมแล้ว ศศิสหัส(2551) ตั้งข้อสังเกตว่า สำหรับสื่อละครเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นละครที่ผิดแผกแตกต่างไปจากละครทั่วไปนั้น คำถามที่ว่า “ใครเป็นผู้ชม” นั้นก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า “ใครเป็นผู้เล่น” เช่นเดียวกัน การจัดให้เด็ก/เยาวชนซึ่งมิใช่นักแสดงอาชีพ มาแสดงออกในประเภทละครที่แตกต่างไปจากละครโทรทัศน์/ละครเวทีของบรรดามืออาชีพนั้น การมี “ผู้ชมที่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรู การมีผู้ชมที่เข้าใจ/ไม่เข้าใจละครเพื่อการพัฒนา การมีผู้ชมที่ผ่านการเตรียม/ขาดการเตรียม ฯลฯ” จะส่งผลดีหรือผลร้ายกลับไปยังตัวนักแสดง เช่น ความมั่นใจของการแสดง ความภาคภูมิใจ หรือความอับอายขายหน้า ดังนั้น ในการแสดงละครเพื่อพัฒนานั้นจึงแตกต่างจากการแสดงละครโทรทัศน์/

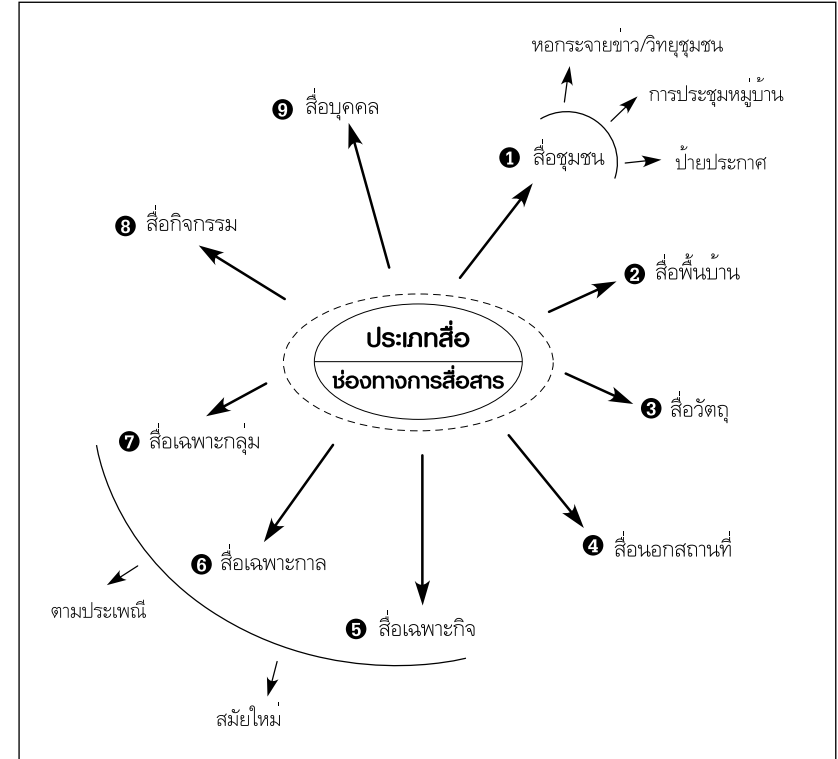

ละครเวทีในส่วนที่ต้องมีการ “เตรียมความเข้าใจของผู้ชม” ด้วย

(7.5) ละครเป็นสื่อที่เล่าเรื่อง (Narrative Media) สื่อละครมีรูปแบบการสื่อสารแบบให้ข้อมูลหรือรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเฉยๆ แต่ทว่าละครเป็นวิธีการให้ข้อมูลแบบที่ใช้ “การเล่าเรื่อง” (Narrative) เป็นรูปแบบนำทาง ซึ่งรูปแบบการเล่าเรื่องนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญของการเล่าเรื่องเป็นส่วนผสมอยู่ เช่น ต้องมีตัวละครหลายประเภททั้งดีและร้าย ต้องมีความขัดแย้งประเภทต่างๆ และมีวิธีการคลี่คลาย ต้องมีฉากอันประกอบด้วยเวลาและสถานที่ ต้องมีโครงสร้างของการเล่าเรื่องอันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างฉากแต่ละฉาก เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ในการฝึกอบรมให้เด็กเยาวชนเข้ามาร่วมในกระบวนการละคร กลุ่มละครมาชมบ่มจึงต้องติดตั้งทักษะการเล่าเรื่องผ่านเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าอย่างง่าย (story telling) โดยให้ภาพ 3 ภาพที่แสดงช่วงจังหวะ 3 จังหวะของเรื่องคือ Start-Story-Stop แล้วให้เด็กเยาวชนลองหัดแต่งเรื่องจากภาพทั้ง 3 นั้น เป็นต้น เทคนิคดังกล่าวนี้มีลักษณะทวิลักษณ์ (duality) กล่าวคือในด้านหนึ่งจะวางกรอบให้เด็กต้องเกาะติดอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในภาพ แต่ในอีกด้านก็เหลือพื้นที่ว่างสำหรับให้ยานอวกาศแห่งจินตนาการได้มีลานลงจอดด้วย

(7.6) ละครเป็นสื่อกิจกรรม/สื่อเฉพาะกิจ/สื่อเฉพาะกลุ่ม/สื่อเฉพาะกาล เมื่อนำเอาประเภทของสื่ออันหลากหลายออกมาทางดู แล้วนำเอาสื่อละครไปทาบจัดวางประเภทเพื่อตอบคำถามว่า ละครเป็นสื่อประเภทใด ก็พบว่า ละครนั้นกินอาณาเขตครอบคลุมอยู่หลายประเภท

ภาพที่ 12: ความหลากหลายของประเภทสื่อ

คุณลักษณะแรกคือ สื่อละครเป็นสื่อกิจกรรมแบบเดียวกับสื่อค่าย และยังมีคุณลักษณะที่เหมือนกันคือ เป็น “สื่อปลายเปิด” (open text) กล่าวคือ มีแต่ “รูปแบบ” ที่เป็นกระบวนการละครกำหนดเอาไว้ให้ ส่วน “เนื้อหา” นั้น สามารถจะสรรหาเนื้อหาทุกประเภทมาใส่ในรูปแบบนั้นได้ และแม้แต่รูปแบบ/กระบวนการละคร ก็ยังมีให้เลือกอีกหลายรูปแบบเช่นเดียวกับสื่อค่าย

และนอกจากจะเป็นสื่อกิจกรรมแล้ว ละครก็ยังถือว่าเป็นสื่อเฉพาะกิจ/สื่อเฉพาะกาล/สื่อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหมายความว่า การออกแบบการผลิตละครนั้นสามารถจะออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะๆ (สื่อเฉพาะกิจ) เช่น วางวัตถุ

ประสงค์เพื่อการรณรงค์ เพื่อให้ข้อมูล เพื่อการกระตุ้นอัตลักษณ์ศักดิ์ศรี ฯลฯ ดังตัวอย่างกรณีศึกษา 4 พื้นที่ของกลุ่มละครมะขามป้อมซึ่งดวงแขและคณะ (2547) พบว่า ในแต่ละพื้นที่ต่างก็ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ต่างกัน ซึ่งแปรไปตามสภาพความเป็นจริงและความต้องการของแต่ละพื้นที่

ส่วนลักษณะเฉพาะกลุ่มของสื่อละครนั้น หมายถึงทั้งกลุ่มผู้เล่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ดูผู้ชมจะมีผลมาถึงการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบของละคร ตัวอย่างเช่น ละครละครกลุ่มผีนละไมวัยละมุน ซึ่งเป็นเด็กในสถานพินิจ จ.สงขลา เมื่อเด็กต้องการจะเล่นละครให้ผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ดู ก็จะออกแบบเนื้อหาอย่างหนึ่ง แต่หากต้องการจะส่งสารให้ผู้ชมที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจก็ต้องออกแบบเนื้อหาอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น

(7.7) สื่อละครเป็นสื่อที่ต้องบริหารจัดการ สื่อละครมีลักษณะคล้ายคลึงกับสื่อค่าย คือ เป็นสื่อกิจกรรมประเภทปลายเปิดและใช้การได้ดีโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชน เนื่องจากมีธรรมชาติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก/เยาวชน นอกจากนี้ก็ยังมีผลคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่า แม้ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้การได้ผลดี แต่หากก็ต้อง “รู้วิธีการใช้สื่อเป็นอย่างดี” จึงจะใช้ได้ผล ดังนั้น คนที่จัดค่ายให้ได้ผลก็จะต้องเป็น “คนค่ายที่มีประสบการณ์” และดูเหมือนว่าสำหรับสื่อละครแล้ว จะเรียกร้องการล่วงรู้ถึงวิธีการใช้สื่อที่มากกว่าสื่อค่ายเสียอีก เนื่องจากสื่อละครมีเหลี่ยมมุมที่หลากหลายมากกว่าสื่อค่าย และเป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก สุนทรียะ และศิลปะสาขาต่างๆ

ดังนั้น เพียงแค่เรามีฐานะเป็นผู้ดูชมและมองเห็น “ผลงานการแสดง” ซึ่งเปรียบเสมือน “หน้าฉาก” ของสื่อละคร เราก็คงพอจะมองเห็น “ร่องรอยของการบริหารจัดการ” ให้ได้ผลงานการแสดงออกมาแต่ละเรื่อง เริ่มตั้งแต่การบริหารคน (จะเอาใครมาเล่นเป็นตัวละคร) การบริหารงาน (จะซ่อมเล็ก ซ่อมใหญ่ ซ่อมแห้ง) การแบ่งบทบาทหน้าที่ และการประสานงานภายใน การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารเวลาและงบประมาณ เป็นต้น

แต่เนื่องจากสื่อละครไม่ได้มีแต่เพียง “หน้าฉาก” ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้น หากทว่าละครยังต้องมี “หลังฉาก” ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ๆ และในขณะที่ “ผลผลิตละคร” แต่ละเรื่องนั้นต้องการการบริหารจัดการในด้านต่างๆ แต่ทว่า “การมีคณะละครคณะหนึ่งๆ” นั้นก็ยิ่งต้องมีการบริหารจัดการในระดับของการบริหารจัดการองค์กรหนึ่งๆ การใช้สื่อละครและการสืบทอดมรดกของคณะละครแต่ละคณะ จึงมิได้เกิดขึ้นและดำเนินไปตามยถากรรม หากทว่าจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ในขณะที่คณะละครแบบมีอาชีพ เช่น ละครโทรทัศน์หรือละครเวทีนั้น จะมีรูปแบบและเป้าหมายของการบริหารแบบมีอาชีพ สำหรับละครเพื่อการพัฒนาซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไปคือไม่ได้หวังผลกำไรและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาจึงต้องมีรูปแบบการบริหารที่แตกต่างออกไป ดวงแขและคณะ (2547) ค้นพบว่า เพราะเหตุใด ละครเพื่อการพัฒนาเช่น กลุ่มละครมะขามป้อมที่ถือกำเนิดมาบนเนื้อดินที่ไม่เอื้ออำนวยเลยต่อการออกต้นและเจริญเติบโตเช่นสังคมไทยจึงสามารถบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้อย่างน้อยอยู่ในระดับ “เอาชีวิตรอด” (survival) มาได้เป็นเวลายาวนานถึง 3 ทศวรรษ ดวงแขและคณะ พบว่า กลยุทธ์ที่กลุ่มละครมะขามป้อมได้ใช้ในการบริหารจัดการมีดังตัวอย่างต่อไปนี้ เช่น

- การสวมหมวกหลายใบ บุคลากรของละครมะขามป้อมนั้นแม้ว่าจะเป็น “นักการละคร” โดยพื้นฐาน แต่ก็จะเป็นเพียงแค่ “นักการละคร” เท่านั้นไม่ได้ หากทว่า จะต้องเป็นอีกหลายๆนัก เช่น เป็นศิลปิน นักพัฒนา นักการศึกษา นักสื่อสารรณรงค์ นักจัดกระบวนการ ฯลฯ กล่าวคือ บุคลากรของกลุ่มละครมะขามป้อมต้องมีความสามารถหลายด้าน และต้องเป็นด้านที่นอกเหนือไปจากการเป็น “นักการละคร” เพียงอย่างเดียว

- ต้องใช้ “ใจ” ทำงานมากกว่า “เงิน” ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของการบริหารจัดการที่มีสมาชิกเป็น “อาสาสมัคร” มิใช่ “ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการอาชีพ” เนื่องจากอาสาสมัครนั้นมีมูลเหตุจูงใจการทำงานด้วย “ใจ” จึงต้องบริหารด้วย “ใจ” เช่นเดียวกัน

- ใช้ต้นทุนเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางสังคม” มากกว่า “ต้นทุนด้านวัตถุ/เงิน”

ในการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่ม คณะละครด้วยกัน ระหว่างทีมพี่เลี้ยงกับอาสาสมัคร ระหว่างคณะละครกับคนในชุมชน จะไม่ใช่ “ความสัมพันธ์แบบการทำงาน” (work-oriented relationship) เท่านั้น แต่จะต้องใช้ “ความสัมพันธ์ทางสังคม” (social-oriented relationship) เช่น ความเป็นพี่น้อง ความเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เป็นพื้นฐานเสียก่อน

- การใช้การบริหารทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับ ตัวอย่างเช่น การแสวงหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุน ในบางกรณี กลุ่มละครมะขามป้อมก็จะ “ตั้งรับ” โดยจะรับงานที่มีเนื้อหาตามที่องค์กรเงินทุนมีความประสงค์ แต่ในบางกรณี กลุ่มละครมะขามป้อมก็จะกำหนดเนื้อหาขึ้นมาเองแล้วไปหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน

อาจกล่าวได้ว่า การมีต้นทุนความรู้เรื่องการบริหารจัดการที่เพียงพอ และการมีตัวบุคคลที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการอยู่บ้าง น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มละครมะขามป้อมดำรงอยู่ได้ นี่น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการถ่ายทอดชุดความรู้เรื่องการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาไปยังกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มต่างๆ อยู่น้อยหน่อใหม่ๆของสื่อละครจะต้องมีต้นทุนความรู้ในทั้ง 2 ด้าน คือ ชุดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการผลิตละคร และชุดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อธำรงรักษา คณะละครเอาไว้ให้มีอายุยืนขวัญยืนพอสมควร

(7.8) สื่อละครเป็นสื่อบูรณาการ ความหมายของประโยคที่ว่า “สื่อละครเป็นสื่อบูรณาการ” นั้นมีนัยยะอยู่ 3 ประการคือ

ประการแรก ในแง่เทคนิคทางการละคร การแสดงละครเรื่องหนึ่งๆนั้นก็จะมี การบูรณาการเทคนิคอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้ว เช่น ละครหุ่นก็จะมี การใช้สื่อวัตถุ เช่น ตัวหุ่นเข้ามาช่วย หรือละครหน้ากาก ก็ใช้สื่อหน้ากากมาร่วมแสดง

ประการที่สองนอกเหนือจากในแง่เทคนิคการผลิตแล้ว ในขั้นตอนของการแพร่กระจาย/การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อละครก็จำเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทอื่นๆมาช่วย ในกรณีของกลุ่มละครมะขามป้อมนั้นได้นำเอารูปแบบการสื่อสารแบบโบราณ คือ การตีฆ้องร้องป่าวและการแห่แห่นตัวละครออกไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนก่อนจะเริ่มการ

แสดงเพื่อปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม ในการจัดค่ายฝึกอบรมละครของโครงการ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ก็ได้ฝึกให้เยาวชนรู้จักทำสื่อโปสเตอร์ สื่อวิทยุชุมชน สื่อหอกระจายข่าวมาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ละครด้วย

ประการที่สาม ความหมายสุดท้ายของการเป็นสื่อบูรณาการนั้น ก็คือความหมายที่ได้กล่าวถึงไปแล้วคือ กลุ่มละครมะขามป้อมได้นำเอาเทคนิคกระบวนการละครแบบตะวันตกมาบูรณาการกับเนื้อหาเรื่องราวของชุมชนแบบไทย-ตะวันออก ซึ่งทำให้ละครที่ผลิตออกมามีลักษณะเป็นลูกครึ่ง (Hybrid) ระหว่างความเป็นไทย/ความเป็นสากล-ตะวันตก

(7.9) สื่อละครเป็นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (participatory communication)

โดยปกติธรรมชาติของสื่อละครนั้นก็มิได้มีลักษณะเปิดโอกาสให้ “ผู้รับสารมีส่วนร่วม” ได้อยู่แล้วในระดับหนึ่ง ประจักษ์พยานของคำกล่าวนี้ก็คือ “อาการ in” เข้าไปในเนื้อหาเรื่องราวของละครหรืออาการเกิดความผูกพันเป็นพิเศษกับตัวละคร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากลักษณะการมีส่วนร่วมในมิติเชิงอารมณ์นี้ สื่อละครเพื่อการพัฒนาที่ได้นำมาพัฒนาการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้เข้มข้นขึ้นหนักแน่นขึ้น กว้างขวางขึ้น ครอบคลุมทั้งด้านเหตุผลและอารมณ์ รวมทั้งซึมลึกมากขึ้น ดังนั้นคือ

(1) หลักการเรื่อง “การมีส่วนร่วม” นั้นถือเป็นหัวใจของละครเพื่อการพัฒนาเลยทีเดียว โดยเฉพาะละครเพื่อชุมชนนั้นจะต้องยึดหลักว่า “ทุกอย่างมาจากชุมชน และทุกอย่างไปสู่ชุมชน” ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรเกือบทุกอย่างที่ใช้ในละคร นับตั้งแต่ทรัพยากรตัวคน สถานที่ ผู้ชม ฯลฯ ล้วนระดมมาจากชุมชนทั้งสิ้น และเป้าหมายสุดท้ายของละครก็เพื่อความเจริญของงามของชุมชนเช่นกัน

(2) การมีส่วนร่วมของสื่อละครเพื่อชุมชนจะเป็นไปอย่างครบวงจร คือตั้งแต่ขั้นก่อนขั้นระหว่างและขั้นหลังจากจบการแสดงแล้ว เช่น ในขั้นก่อนการแสดง คณะละครจะต้องทำการ “โหมโรงประชาสัมพันธ์” การแสดงให้ชุมชนได้รับรู้โดยใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นชุมชนให้เกิดบรรยากาศที่พร้อมจะดูการแสดง (คล้ายๆการ

warm-up ร่างกายก่อนเล่นกีฬา) ส่วนในขั้นหลังจากจบการแสดงแล้ว ทางคณะละครจะต้องเตรียมขั้นตอนการมีส่วนร่วมพูดคุยของผู้ชมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียว (ดูรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ “ขั้นตอน”) และการมีส่วนร่วมของผู้ชมหลังจบการแสดงนี้เองที่ทำให้ละครเพื่อการพัฒนาแตกต่างจากละครทั่วไป

(3) การมีส่วนร่วมทั้ง “หน้าฉาก” และ “หลังฉาก” เนื่องจากในละครเพื่อการพัฒนา นั้น คนในชุมชนจะไม่ได้เล่นบทเป็นเพียง “คนดู” ที่อยู่หน้าฉากเท่านั้น หากว่าชุมชนจะเล่นบทเป็นทั้งผู้อุปถัมภ์/ผู้สนับสนุน เป็นเจ้าภาพ เป็นแม่ยก กล่าวง่ายๆคือ “เป็นเจ้าของละครชุมชน” ดังนั้น บรรดางาน “หลังฉาก” ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารจัดการ งานอาสาสมัครต่างๆ จะต้องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และผู้เขียนขอย้ำอีกครั้งว่า งานที่เกี่ยวกับการใช้สื่อละครนั้น มิได้มีแต่งานที่เกี่ยวข้องกับ “การแสดง” เท่านั้น หากยังต้องมี “งานสนับสนุน” อีกมากมายมหาศาลที่อยู่หลังฉากของการแสดง

(4) การมีส่วนร่วมตามองค์ประกอบของการสื่อสาร เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมในแง่มุมมองของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม จะพบว่ามีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมอย่างครบครันในทุกองค์ประกอบทั้ง 4 คือ S-M-C-R ดังนี้

(4.1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ในสื่อละครเพื่อการพัฒนา คนทุกคนในชุมชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิตซึ่งมีหลายบทบาทให้เล่นอย่างมาก ตั้งแต่การเป็นนักแสดงตัวเอก/ตัวรอง/ตัวสมทบ คนเขียนบท ผู้กำกับ เป็นต้น

(4.2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร หากเป็นการสื่อสารแบบอื่นๆ หรือเป็นละครประเภทอื่นๆ บทบาทของผู้รับสารนั้นอาจจะมึนน้อยและเป็นแบบตั้งรับ (passive) หากแต่ในสื่อละครเพื่อการพัฒนา ผู้ชม/ผู้รับสารจะมีบทบาทอย่างมากและเป็นแบบกระตือรือร้น (active) ในระหว่างเป็นผู้ดู วิธีการนำเสนอละครเพื่อพัฒนา จะกระตุ้นให้ผู้ชมตื่นตัวและติดตามอยู่ตลอดเวลา และเมื่อดูชมจบแล้ว ก็จะมีช่วงเวลาที่ดีให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นของตนต่อกลุ่มผู้ชมด้วยกัน และต่อกลุ่มนักแสดงอีกด้วย

(4.3) การมีส่วนร่วมในช่องทางการสื่อสาร การจัดช่วงเวลาของการแสดงนั้นจะต้องคำนึงถึงจังหวะชีวิตของชุมชนอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการเลือกพื้นที่/สถานที่แสดงก็เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น หากจะมีการจัดทำสถานที่/เวทีการแสดง ก็เป็นโอกาสที่จะขอความร่วมมือจากชุมชนได้อีกด้วย

(4.4) การมีส่วนร่วมในเนื้อหาสาร ดังได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า เนื้อหาเรื่องราวที่จะนำมาเล่นละครนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะนำมาจากเรื่องราวของชุมชน เป็นเรื่องราวที่ชุมชนสนใจนั้นก็เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทางจิตใจให้เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว เพราะผู้ชมสามารถจะนำเอาประสบการณ์ชีวิตของตนเองในชุมชนมาทับทาบกับเรื่องราวในละครได้โดยง่ายนอกจากนั้นก็ยังมีเทคนิคแบบสื่อพื้นบ้านในการสร้างเนื้อหาให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น การเอาชื่อผู้คน ชื่อสถานที่ของชุมชนมาใช้ในละคร เป็นต้น

(7.10) ความแตกต่างระหว่างสื่อละครเพื่อการพัฒนา กับละครอาชีพ

เพื่อตอบย้ำให้เห็นความแตกต่างระหว่างละครเพื่อการพัฒนา กับละครแบบอาชีพ ศศิสวัสดิ์ (2551) ได้ระบุข้อแตกต่างระหว่างละคร 2 ประเภทเอาไว้ดังนี้

(i) ในขั้นตอนของการผลิตละคร ละครเพื่อพัฒนามักจะเน้นการด้นสด (improvise) มากกว่าการท่องบทให้แม่นยำและไม่นิยมที่จะทำการซ้อมหลายๆครั้งแบบละครอาชีพ เนื่องจากจะทำให้ “ขาดความสดและเป็นธรรมชาติ”

(ii) ในช่วงของการซ้อมนั้น ตามปกติละครอาชีพจะเน้นให้ผู้กำกับการแสดงเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาวิจารณ์เพื่อแก้ไขการแสดงของนักแสดง (เป็นรูปแบบการสื่อสารที่รวมศูนย์อยู่ที่ผู้กำกับ และเป็นแบบการสื่อสารแนวดิ่ง จากผู้กำกับซึ่งเป็นผู้รอบรู้มาสู่นักแสดงที่เป็นผู้ไม่รู้) แต่ในละครเพื่อพัฒนานั้น ในช่วงของการซ้อม นักแสดงทุกคนร่วมกับผู้กำกับจะช่วยกันทำงานเป็นทีมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบกระจายตัว และเป็นการสื่อสารแนวระนาบ ทุกคนเป็นทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้ในเวลาเดียวกัน)

(iii) ดังที่ได้กล่าวมาข้างแล้วว่า ในขณะที่ละครอาชีพนั้นถือเอาหน้าตาบุคลิกของนักแสดงเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการแสดง (โดยเฉพาะตัวพระเอก/นางเอกจะต้อง

หน้าตาดีเป็นอันดับแรก) แต่สำหรับละครเพื่อการพัฒนา รูปร่างหน้าตาของนักแสดงจะไม่เป็นตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลย และเมื่อเข้ามาในคณะละครแล้ว ในขณะที่ละครอาชีพมักจะมี “ระบบดารา” (Star system) กล่าวคือ มีการให้ความสำคัญกับนักแสดงที่เป็นตัวเอก (พระเอก/นางเอก) ว่าเป็น “ดารา” ที่สำคัญเหนือกว่านักแสดงคนอื่นๆ (พระรอง ตัวประกอบ) แต่ทว่าในละครเพื่อพัฒนานั้น ไม่ว่านักแสดงคนใดจะเล่นเป็นตัวละครตัวใด ทุกคนก็จะมีค่าสำคัญเท่ากัน

(iv) **มาตรฐาน**ของละครอาชีพนั้นจะวัดกันที่ “ความสามารถของนักแสดง” ดังที่ปรากฏธรรมเนียมการให้รางวัลประเภทต่างๆแก่นักแสดง แต่สำหรับละครเพื่อการพัฒนาแล้ว มาตรฐานของละครประเภทนี้ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของนักแสดง หากแต่จะอยู่ที่ศักยภาพในการเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ของละครมากกว่า และ “การใช้สื่อละครให้ได้ผลดีนั้น ก็ต้องรู้กรรมวิธีในการใช้” ด้วย

8. ขั้นตอนและการออกแบบละครเพื่อการพัฒนา

ดังได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นว่า ละครเพื่อพัฒนานั้นจะเน้น “กระบวนการละคร” มากกว่า “ตัวผลผลิตละคร” และเมื่อเรากล่าวถึง “กระบวนการ” ก็หมายความว่าละครนั้นจะต้องประกอบด้วย “กิจกรรมหลายกิจกรรม” ที่มีการ “เชื่อมร้อย” อย่างเป็น “ลำดับขั้นตอน มีก่อน-หลัง” ดังนั้น ในที่นี้ ผู้เขียนจึงจะประมวลสรุปบทเรียนของ “กระบวนการละคร” ของกลุ่มละครมะขามป้อมมานำเสนอพอสังเขป

(ก) หลักการที่กำกับการออกแบบกระบวนการ

แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงขั้นตอน/กระบวนการของละครเพื่อพัฒนานั้น เนื่องจากการใช้และการออกแบบขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นต้องมี “หลักการ/วิธีคิด” บางอย่างที่เป็นตัวกำกับอยู่เบื้องหลัง ซึ่งในกรณีของกลุ่มละครมะขามป้อมนั้น มีหลักการ/วิธีคิดสำคัญที่กำกับการออกแบบกระบวนการละคร ดังนี้

(1) **เป้าหมายของตัวกิจกรรมทุกกิจกรรม**นั้นจะมุ่งพัฒนาผู้เข้าร่วมใน 3 ด้านพร้อมๆกันทั้ง 3 ด้านคือ การพัฒนาความรู้ (Head) การพัฒนาทักษะ (Hand)

และการพัฒนาความรู้สึก (Heart) ที่เรียกร้อยๆ ว่า “หลัก 3H”

1. **พัฒนาความรู้ (Head)** เป็นการเรียนรู้ในเรื่องเนื้อหาของการรู้เท่าทันสื่อ มุ่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงความจริง การพัฒนาดังกล่าวนี้นับเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา ตัดตั้งอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชน

2. **พัฒนาทักษะ (Hand)** เน้นเรื่องการปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานได้เคลื่อนไหว ผ่านการคิด การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นหลัก โดยอาศัยกระบวนการทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การเคลื่อนไหว การร้องเพลง การแสดง มุ่งการเรียนรู้ผ่านความงาม

3. **พัฒนาความรู้สึก (Heart)** เน้นเรื่องการสร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ให้เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ท้าทายความสามารถ และพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนการกลุ่มเป็นหลัก เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความดี

เหตุผลที่มาของหลัก 3H นี้ ก็มาจากความเชื่อของบรรดานักการละครคนสำคัญที่เชื่อว่า มนุษย์เรานั้นมีสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งเหตุผลและอารมณ์ และในอีกด้านหนึ่ง มนุษย์ก็มีความสามารถทั้งที่จะประสานความคิดและการลงมือกระทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ คิดแล้วลงมือทำได้ หรือทำแล้วรู้ว่าคิดอะไรอยู่ข้างหลังการกระทำ ดังนั้น ละครจึงเป็นสื่อเพื่อการพัฒนา มนุษย์ให้ครบถ้วนกระบวนการความของมิติแห่งมนุษย์ ดังที่ปรากฏในคำกล่าวของ Bertolt Brecht และ Walter Benjamin ว่า

“ผู้ชมละครจะต้อง “คิดให้เลยไปกว่าการกระทำที่เห็น ต้องอย่ายอมรับโดยไม่ใช้วิจารณญาณ แต่แน่นอนว่า ในระหว่างที่ใช้ความคิด ก็ต้องไม่มึนชากับด้านอารมณ์ไปด้วย เราต้อง “คิดเหตุผลอย่างมีอารมณ์ความรู้สึก และต้องมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างมีเหตุผลไปพร้อมๆกัน” (อ้างจาก McCullough, C. **Theatre Praxis**, p.3)

(2) หลักการทำงานบนพื้นฐานที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

ดวงแขและคณะ (2547) ได้สรุปหลักการทำงานพื้นฐานของกลุ่มละครฆาตกรรมฆาตกรรมว่า คนทำงานของกลุ่มมีความเชื่อมั่นในความหลากหลาย จึงไม่นิยมยึดติดกับรูปแบบที่ตายตัวหรือไม่เชื่อว่าจะมีสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียวที่ใช้ได้ทั่วประเทศ จึงไม่บังคับให้สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องทำอะไรเหมือนกัน เป็นแบบแผนเดียวกันหมด กล่าวคือ มีความเชื่อในเรื่อง “ความหลากหลาย” (diversity) นั่นเอง

และความหมายของคำว่า “ความหลากหลาย” ของกลุ่มละครฆาตกรรมก็มีหลายนัย เช่น

- ความหลากหลายของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ความหลากหลายในความต้องการของแต่ละชุมชน
- ความหลากหลายของเทคนิคและรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ที่นำมาใช้ผลิตละคร

- ความหลากหลายของวิธีการที่นำมาใช้จัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
- ความหลากหลายของตัววิทยากร

เป็นต้น

การยึดเกาะอยู่กับความหลากหลายนั้นทำให้ละครเพื่อการพัฒนาของกลุ่มละครฆาตกรรมสามารถตอบสนองกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้ เนื่องจากสภาพความเป็นจริงนั้นมีเหลี่ยมมุมที่หลากหลายและแตกต่างกัน

(3) การประสานระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในแวดวงละคร มักจะมีข้อ

ขัดแย้งระหว่างการเรียนรู้ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติการลงมือทำอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น คำกล่าวที่ว่า “theatre is made through action, rather than on the page” ซึ่งหมายความว่าหากอยากจะได้ละครก็ต้องลงมือเล่นเท่านั้น ไม่ใช่เรียนบนกระดาษ คำกล่าวนี้แสดงความโน้มเอียงไปทางด้านการเน้นภาคปฏิบัติ (อ้างใน McCullough, 1998, p.4) แต่ในอีกด้านหนึ่งในประวัติศาสตร์ตะวันตก ทฤษฎีแห่งการละครก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยของกรีกแล้ว

จากประสบการณ์ของกลุ่มละครฆาตกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้ เมื่อวิเคราะห์จากการออกแบบกิจกรรมของกลุ่มละคร ก็อาจจะสรุปได้ว่า กลุ่มละครฆาตกรรมได้ยอมรับทั้งบทบาทของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และได้พยายามรักษาสอดคล้องระหว่างทั้ง 2 ภาค ไม่ให้สุดโต่งไปด้านใดด้านเดียว รวมทั้งได้จัดลำดับของภาคทั้ง 2 ให้ดำเนินไปตามหลักตรรกะ ตัวอย่างเช่น ในการจัดออกแบบกิจกรรมในโครงการ “วัยมันส์ เท้าทันลือ” ของกลุ่มละครฆาตกรรม (ช่วงปี พ.ศ.2549-2550) ทางกลุ่มละครได้ออกแบบติดตั้งความเข้าใจเรื่องกระบวนการละครให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก่อน แล้วจึงต่อยอดด้วยการลงมือปฏิบัติ เป็นต้น (ดูศศิสวัสดิ์, 2551)

(ข) ตัวอย่างขั้นตอนของกระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

ในที่นี้จะขอนำเสนอตัวอย่างขั้นตอนของกระบวนการละครเพื่อการพัฒนาใน

3 กรณีคือ

กรณีที่ 1 ต้นแบบของขั้นตอน

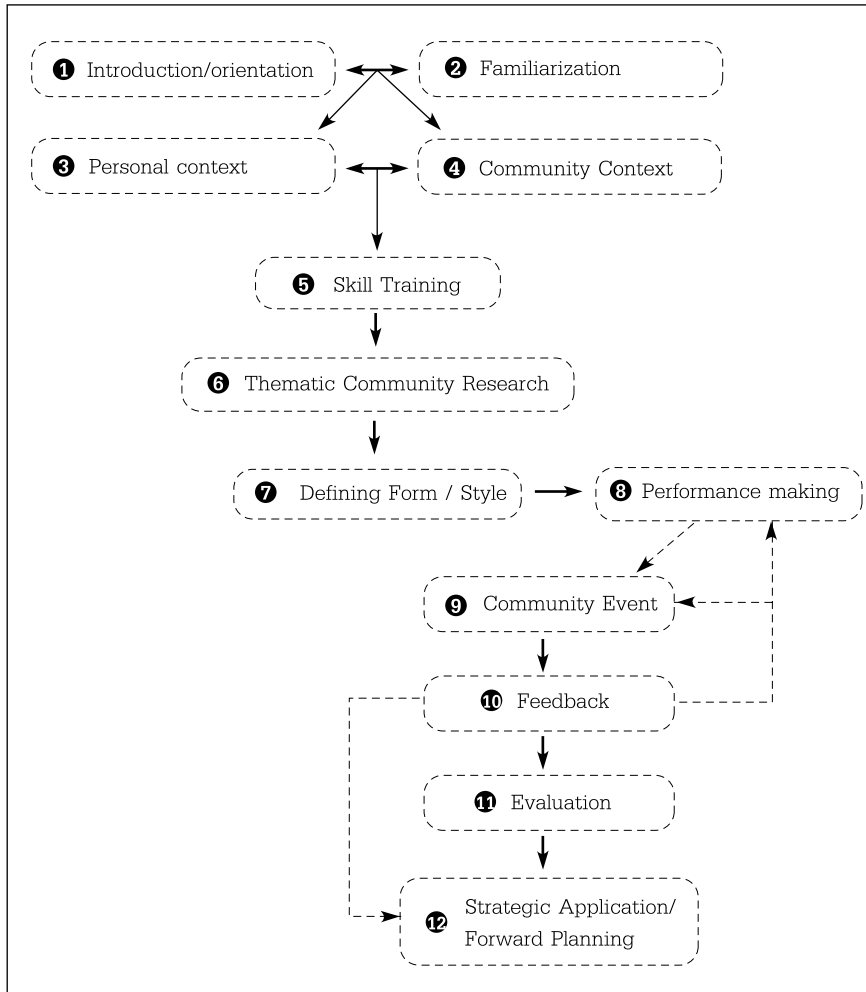
กรณีที่ 2 ขั้นตอนของละครที่ใช้กับเยาวชนในบริบทของชุมชนชนบท

กรณีที่ 3 ขั้นตอนของละครที่ใช้กับเยาวชนในโรงเรียนประเด็น “การรู้เท่าทันลือ”

กรณีที่ 1: ต้นแบบของขั้นตอน/กระบวนการ

ศศิสวัสดิ์ (2551) ได้สรุปขั้นตอนหลักๆของละครชุมชนของกลุ่มฆาตกรรมฆาตกรรมว่าประกอบด้วย 12 ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 13: ต้นแบบของขั้นตอน 12 ขั้นของละครเพื่อการพัฒนา

ขั้นที่ 1: Introduction/orientation: ขั้นแนะนำ/ปฐมนิเทศ เป็นขั้นตอนที่คณะละครจะต้องแนะนำตัวเองกับชุมชนเพื่อทำความรู้จักกันและกัน

ขั้นที่ 2: Familiarization: ขั้นการสร้างควมคุ้นเคย ซึ่งก้าวออกไปมากกว่าการทำความรู้จัก การสร้างควมคุ้นเคยจะเป็นพื้นฐานสำหรับควมไว้วางใจ จาก

2 ขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นได้ว่า การแสดงละครนั้นได้เริ่มกันด้วยการแสดงละครเลย ซึ่งจะทำให้ “การแสดง” นั้นกลายเป็นแขกแปลกหน้าของชุมชน

ขั้นที่ 3: Personal Context: การศึกษาบริบทส่วนบุคคล เป็นขั้นตอนที่เริ่มทำความรู้จักกับเด็ก/เยาวชนที่เริ่มสนใจจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมกิจกรรมของคณะละคร สำหรับขั้นตอนนี้ ในบริบทของชุมชนที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเช่นการไปฝึกละครให้เยาวชนในสถานพินิจ ทางคณะละครจะต้องให้ความสนใจกับขั้นตอนของการทำความรู้จักกับภูมิหลังของเด็กแต่ละคนเป็นพิเศษ เนื่องจากละครเป็นสื่อแบบคนสัมผัสผัดสน และเป็นสื่อที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก หากบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกโดยปราศจากข้อมูลก็อาจจะทำให้ “ที่หวังดีกลายเป็นผลร้ายไปได้”

ขั้นที่ 4: Community Context: การศึกษาบริบทชุมชน เนื่องจากละครเพื่อการพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อจะเป็น “ละครชุมชน” ดังนั้น จึงต้องตั้งเป้าหมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ การออกแบบละครก็จำเป็นต้องมี “ที่มา” และมี “ที่ไป” จากชุมชน คณะละครจึงต้องทำการศึกษาเรียนรู้ลักษณะของบริบทชุมชน ซึ่งเป็นหลักการคล้ายกับนักพัฒนาชุมชน ดังนั้น นักการละครเพื่อการพัฒนาจึงต้องมีทักษะบางประการของนักพัฒนาด้วย)

ขั้นที่ 5: Skill Training: การฝึกทักษะทางละคร หลังจากได้กลุ่มผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกับโครงการละครแล้ว ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นต่างๆของละคร เช่น ทักษะการใช้ร่างกาย ทักษะการหายใจ ทักษะการควบคุมเสียง ฯลฯ ในขั้นตอนนี้ ทั้งกลุ่มผู้เข้าร่วมและชุมชนจะเริ่มรับรู้ว่าเป็นรูปธรรมว่ากิจกรรมของคณะละครคืออะไร

ขั้นที่ 6: Thematic Community Research: การวิจัยประเด็นของชุมชน ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ละครเพื่อพัฒนานั้นเป็นละคร “ที่เอาเนื้อหาจากชุมชน แล้วก็ตีกลับมาให้ชุมชนโดยเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการละครเข้าไป” ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจึงต้องทำการศึกษาวิจัยแง่มุมต่างๆของชุมชน การศึกษาวิจัยชุมชนครั้งนี้มีเป้าหมายเบื้องต้นคือการนำเอาเนื้อหามาสร่าง/แต่งเป็นบทละคร ดังนั้น จึง

อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างไปจากการศึกษาในเชิงวิชาการ เช่น การให้ความสนใจกับชีวิตของคนบางคนในชุมชนที่น่าสนใจ เพราะ “น่าจะเอามาทำเป็นละครได้” กล่าวคือ เป็นการศึกษาวิจัยที่มีสีสัน มีสุนทรีย์ะ มีมิติของอารมณ์ความรู้สึก และมีชีวิตชีวา

ขั้นที่ 7: Defining form/style: การเลือกรูปแบบ/สไตล์ของละคร หลังจากได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยชุมชนมาแล้ว เนื่องจากเทคนิค รูปแบบและสไตล์ของละครเพื่อการพัฒนาขึ้นเมื่อย่างหลากหลาย ดังนั้นจึงต้องนำเอาเนื้อหา มาคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และสไตล์ที่จะเลือกแสดง

ขั้นที่ 8: Performance Making: การสร้างงานแสดง เป็นขั้นตอนของการลงมือสร้างงานแสดงทั้งการซ้อมการแสดง การจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก การเตรียมเครื่องแต่งกาย การเตรียมแสง/เสียง เวที ฯลฯ

ขั้นที่ 9: Community Event: ขั้นการจัดการแสดงละครในชุมชน ซึ่งอาจจะมีหลายวิธีการ เช่น การจัดวาระโอกาสเป็นพิเศษสำหรับการแสดงละครชุมชนเป็นการเฉพาะ หรืออาจจะสอดแทรกการแสดงละครเข้าไปใน “วาระงานของชุมชน” เช่น งานฉลองตามธรรมเนียมประเพณีต่างๆ งานส่วนรวมของชุมชนหรือในบางกรณี ก็อาจมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆ เช่น รัตนวดี (2551) พบว่า กลุ่มละครเด็กๆ ที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มธนาคารต้นกล้า” บ้านหนองหล่ม จ.ลำพูน เลิกไปแสดงละครบอกความต้องการว่าอยากได้สระน้ำของเด็กๆบ้านหนองหล่ม ในการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เป็นต้น

ขั้นที่ 10: Feedback: การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชม เนื่องจากละครเพื่อพัฒนานั้นมิใช่ “ละครที่ทำให้ดูเพื่อให้เชื่อ (ว่าเป็นจริง)” แต่เป็นละครที่ทำให้ดูเพื่อให้คิด” ดังนั้นหลังจากดูชมละครแล้ว ก็ต้องจัดขั้นตอนที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมเอาไว้เป็นทำนองขั้นตอนหนึ่ง และเนื่องจาก “เรื่องราวของละครที่ดูนั้น” มิใช่ “เรื่องของคนอื่น” แต่เป็น “เรื่องของผู้ชม” เอง ดังนั้นโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นได้ก็จะมีสูงและทักษะต่างๆก็มีสูงที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงได้ซึ่งเป็นไปตามหลักของการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ ละครเพื่อการพัฒนาจึงมิใช่ “โลกแห่งการสื่อสาร/โลกแห่งจินตนาการ” ที่ตัดขาดลอยไกลไปจาก “โลกแห่งความ

เป็นจริง” ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมนี้จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโลกแห่งจินตนาการและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน และในแง่นี้ ลีโละครก็จะทำหน้าที่เสมือนเป็น “พื้นที่สาธารณะ (public sphere) ของชุมชน” ตามทัศนะของ Habermas ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนหรือเป็นพื้นที่เพื่อการระดมพลังปัญญาในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

ขั้นที่ 11: Evaluation: การประเมินผล เนื่องจากลีโละครเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบร่วมกัน (collective learning) และเรียนรู้จากการลงมือทำไปแล้ว ดังนั้น จึงต้องมีการบรรจุขั้นตอนของ “การประเมินผล” ระหว่างผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคน เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จเอาไว้ใช้ในวันข้างหน้า และเพื่อแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนในครั้งต่อไป

จากประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมได้เรียนรู้วิธีการและทำที่ในการประเมินผลเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการประเมินผลซึ่งเป็นเสมือน “มิตสองคม” (ประเมินเพื่อให้ได้กำลังใจ/หรือทำให้พอต่อแท้ไปเลย) เช่น เริ่มต้นด้วยแง่มุมของความสำเร็จและความภาคภูมิใจเสียก่อน แล้วจึงค่อยๆก้าวไปสู่ข้อที่ควรปรับปรุง เป็นต้น

สำหรับประเด็นที่จะประเมินผลนั้น อาจจะได้หลายแง่มุม เช่น

- การประเมินผลกิจกรรมที่ได้ใช้
- การประเมินผลการบริหารจัดการ
- การประเมินผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม
- การประเมินผลที่มีส่วนร่วม
- การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น

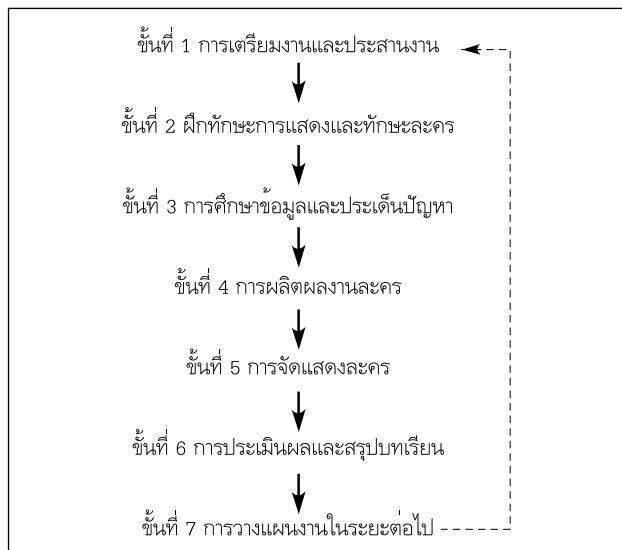
ขั้นที่ 12: Strategic Application/Forward Planning: การวางแผนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลังการอบรม ถึงแม้การแสดงละครแต่ละครั้งจะมีลักษณะเป็นสื่อกิจกรรมเฉพาะกิจ แต่ในแง่ของ “คณะ/กลุ่มละคร/ลีโละคร” แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลีโละครประเภทนี้ เช่น กลุ่มมะขามป้อมย่อมมีความคาดหวังที่จะให้ลีโละครมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป ดังนั้น หลังจากจบการแสดงแต่ละครั้งจึงต้องมีการประชุมเพื่อวางแผน

แผนอนาคตของสื่อละครที่จะอยู่ในชุมชนต่อไป และความหวังสูงสุดของกลุ่มละครมะขามป้อมก็คือ การที่สื่อละคร/กลุ่มละครได้กลายเป็น “ส่วนเสี้ยวหนึ่ง” ของชุมชน เป็นกลไกการสื่อสารใหม่ของชุมชนในสถานะเช่นเดียวกับที่ศาลาวัด บ่อน้ำ หอกระจายข่าว ฯลฯ เคยเป็นหรือกำลังเป็นอยู่

จากขั้นตอนที่เป็นต้นแบบอย่างสมบูรณ์ทั้ง 12 ขั้นตอนนี้ เมื่อมีการนำไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงในบริบทที่แตกต่าง ก็จะมีการ “ปรับแต่ง” (modify) ขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นบ้าง ดังตัวอย่างที่จะได้แสดงในตอนต่อไป

กรณีที่ 2: ขั้นตอนของละครที่ใช้กับเยาวชนในบริบทของชุมชนชนบท ข้อมูลในส่วนนี้มาจากผลการวิจัยของดวงแขและคณะ (2547) ที่ศึกษาการทำงานของกลุ่มละครมะขามป้อมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ชนบท 4 แห่ง และพบว่ามีขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 7 ขั้นตอน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นแบบของขั้นตอนละครเพื่อการพัฒนาแล้ว ก็จะพบว่า ยังมีขั้นตอนทั้งหมดอยู่ครบครัน เพียงแต่มีการยุบยวบบางขั้นตอนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความกระชับตัวในการทำงาน ขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอนมีดังนี้

ภาพที่ 14: 7 ขั้นตอนของกระบวนการละครของกลุ่มมะขามป้อม

ขั้นที่ 1: เตรียมงานและประสานงาน เป็นขั้นที่รวบขั้นตอน 1/2/3/4 จากต้นแบบมาไว้ในขั้นตอนเดียวกัน ในขั้นตอนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการทำกิจกรรมละครในการเตรียมนั้น มีข้อน่าสังเกตว่า จะมีการเตรียมนงานใน 3 ส่วน คือการเตรียมงานภายในของกลุ่มละคร (ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงาน/วิทยากร/ทีมบริหาร) การเตรียมในส่วนของผู้จัดหรือชุมชน อันได้แก่การทำความรู้จักกัน ทำความเข้าใจเรื่องเป้าหมายร่วมกันและสร้างความคุ้นเคยต่อกันและการเตรียมกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายถึงเด็กเยาวชนหรือกลุ่มอบต. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน ฯลฯ ที่จะสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

ขั้นที่ 2: ฝึกทักษะการแสดงและทักษะละคร ซึ่งก็คือขั้นตอนที่ 5 ของต้นแบบ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการเรียนรู้ นั้น จะใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง (Learning by doing) และการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ (Experiential Method)

ขั้นที่ 3: การศึกษาข้อมูลและประเด็น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 6 ของต้นแบบ กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ เช่น การให้ผู้เข้าร่วมลงไปศึกษาวิจัยชุมชน การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ฯลฯ นั้น อาจจะมี “บทบาทหน้าที่” หลายประการ เช่น เพื่อนำเอาเนื้อหา มาสร้างเป็นบทละคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ละครโดยทางอ้อม หรือเพื่อเป็นช่องทางที่จะรับฟังทัศนะของชุมชนต่อกิจกรรมละคร เป็นต้น

ขั้นที่ 4: การผลิตผลงานละคร ขั้นนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การให้ผู้เข้าร่วมสร้างละครสั้นๆ จากข้อมูลที่เก็บมาจากชุมชน การคัดเลือกฉาก/ภาพ การเตรียมนงานแสดง และการสร้างอุปกรณ์ประกอบ ตลอดจนถึงการซ้อมและการเตรียมการจัดแสดง (เป็นการรวบขั้นตอนที่ 7 และ 8 ของต้นแบบเข้าด้วยกัน)

ขั้นที่ 5: การจัดแสดง (Displaying) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นการประชาสัมพันธ์ละครแก่ชุมชน ขั้นการแสดง และกิจกรรมหลังการแสดง โดยเฉพาะกิจกรรมหลังการแสดงซึ่งมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ (คือขั้น feedback ในต้นแบบ) และเป็นขั้นตอนที่ทำให้ละครเพื่อการพัฒนาที่มีความแตกต่างไปจากละครทั่วไป ดังนั้นหลังจากการแสดง

จบลงแล้ว ทางกลุ่มละครมะขามป้อมได้จัดให้มีพิธีการออกมาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ชมในประเด็นต่างๆ เริ่มตั้งแต่คำถามง่ายๆ เช่น การเล่าอารมณ์ความรู้สึกขณะชมละคร ไปจนกระทั่งสาระแง่คิดที่ได้จากการดูละคร

ขั้นที่ 6: ขั้นประเมินผลและสรุปบทเรียน ขั้นตอนนี้ในทางปฏิบัติก็คือการรวบขั้นตอนที่ 10 และ 11 ของต้นแบบมารวมกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติจริง การประเมินผลและสรุปบทเรียนนั้น ก็มีการดำเนินการในหลายวงและมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น

- ประเมินผลและสรุปบทเรียนหลังจากจบการแสดง มีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้ความสำเร็จและข้อบกพร่องของการแสดงและปฏิกริยาของผู้ชมเป็นเนื้อหาหลัก
- การประเมินผลและสรุปบทเรียนของการฝึกอบรม เป็นเวดวงของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร เป้าหมายของการประเมินนี้มุ่งไปที่กระบวนการฝึกอบรมเป็นสำคัญ
- การประเมินผลและสรุปบทเรียนร่วมระหว่างกลุ่มละครกับองค์กรร่วมจัด เพื่อเป็นการประเมินดูผลโดยรวมของโครงการ

ขั้นที่ 7: การวางแผนงานในระยะต่อไป ซึ่งก็เป็นขั้น 12 ขั้นสุดท้ายของต้นแบบการวางแผนงานสำหรับอนาคตนั้นก็แบ่งเป็นหลายวงเช่นกัน เช่น การประชุมของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจะก่อตั้งกลุ่มละครของตนเองในชุมชน ความเป็นไปได้ในการทำงานและอื่นๆ หรือวงของการวางแผนร่วมระหว่างกลุ่มละครมะขามป้อมกับองค์กรในพื้นที่ เช่น อบต. สภาวัฒนธรรม และอื่นๆ หรืออาจจะเป็นวงของกลุ่มละครมะขามป้อมเองว่าจะวางแผนเพื่อการหนุนช่วยกลุ่มละครในพื้นที่อย่างไร

กรณีที่ 3: ขั้นตอนของละครที่ใช้กับเยาวชนในโรงเรียนประเด็น “การรู้เท่าทันสื่อ”

สำหรับตัวอย่างโครงการที่นำมาวิเคราะห์ขั้นตอนที่ปรับแต่งให้แตกต่างไปจากต้นฉบับนี้คือ โครงการ “วัยมันส์เท่าทันสื่อ” ที่กลุ่มละครมะขามป้อมได้ใช้กระบวนการละครในการฝึกอบรมกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นเยาวชนในโรงเรียน 5 โรงเรียน ในกรุงเทพฯ ช่วงปีพ.ศ.2549-2550 โดยแบ่งดำเนินกิจกรรมที่ละโรงเรียน และใช้ประเด็นเดียวกันเป็น

ตัวเชื่อมร้อยคือประเด็น “การรู้เท่าทันสื่อ” เมื่อวิเคราะห์การออกแบบกิจกรรมในโครงการนี้จะเห็นได้ว่า เป้าหมายของทางโครงการนั้นมุ่งหวังที่จะสร้าง **ความต่อเนื่องยั่งยืน** ให้กับกิจกรรมละคร ดังนั้นจึงได้เสริมขั้นตอนที่เป็น “ตัวแปรปัจจัย” ที่เกี่ยวข้องกับ **ความต่อเนื่องยั่งยืน** เข้ามาในการออกแบบขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ตัวแปรเรื่องการฝึกอบรมครูแกนนำ ตัวแปรเรื่องการสร้างเครือข่ายทั้ง 5 โรงเรียน เป็นต้น

ศศิโสฬส (2551) ได้สรุปขั้นตอนของกิจกรรมโครงการ “วัยมันส์ เท่าทันสื่อ” เอาไว้ว่ามีทั้งหมด 6 กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรม ทางโครงการได้บรรจุ “การประเมินผล” ในรูปแบบของเครื่องมือชี้วัดเอาไว้อย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพ

กิจกรรม	เครื่องมือชี้วัด
1. เปิดตัวโครงการละครการศึกษา	1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. การตอบรับจากใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 3. รายงานสรุปผลกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเท่าทันสื่อ	1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. รายงานสรุปผลกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเท่าทันสื่อ
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ	1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. รายงานสรุปผลกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ 3. แผนการดำเนินโครงการของกลุ่มเยาวชนแต่ละโรงเรียน
4. ปฏิบัติการรู้ทันสื่อระดับโรงเรียน	1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 2. รายงานสรุปผลกิจกรรมปฏิบัติการรู้ทันสื่อระดับโรงเรียนโดยเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงการ
5.การประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ	1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. รายงานสรุปผลกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ
6. เครือข่ายเยาวชน “รู้ทันสื่อ” และสรุปผลโครงการ	1. แบบสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยน เพื่อสรุปผลโครงการ 3. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทั้งหมด

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

1. กิจกรรมแนะนำโครงการ

จัดประชุมแนะนำโครงการ ระยะเวลา 1 วัน ด้วยกิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เรื่อง “สื่อ มนตรา และอาคม” เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกิจกรรมในโครงการ แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียนๆละ 200 คน รวม 1,000 คน

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ “รู้เท่าทันสื่อ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 2 วัน เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้อันเป็นทางเลือกและเทคนิคการรู้เท่าทันสื่อ ด้วยการวิเคราะห์กลวิธีทางโฆษณา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียนๆละ 50 คน รวม 250 คน

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสื่อระดับย่อย (Micro media) ระยะเวลา 2 วัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนเพื่อความเท่าทันสื่อในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียนๆละ 50 คน รวม 250 คน (กลุ่มเดิมที่ผ่านการอบรมในกิจกรรมที่ 2 แล้ว) ประกอบด้วย (3.1) ละครเพื่อการศึกษา (3.2) สิ่งพิมพ์ (3.3) วิทยูโรงเรียน

4. ปฏิบัติการรู้ทันสื่อระดับโรงเรียน

นิทรรศการแสดงผลงานการผลิตสื่อของนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมทั้ง 3 ขั้วต้น เพื่อขยายแนวคิด และสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเอง จำนวน 5 โรงเรียน

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำเท่าทันสื่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสื่ออย่างรู้เท่าทันสำหรับเยาวชน ให้แก่ครูแกนนำ จำนวน 50 คน ในโรงเรียนเป้าหมาย ระยะเวลา 2 วัน จำนวน 1 ครั้ง

6. มหกรรมเครือข่ายเยาวชน “รู้ทันสื่อ

การแสดงผลงานการผลิตสื่อของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 5 โรงเรียน

พร้อมกัน จำนวน 1 ครั้ง พร้อมด้วยการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาร่วมกับสื่อมวลชนมืออาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นการสรุปบทเรียนการทำงานและปิดโครงการ

จากตัวอย่างของทั้ง 3 กรณีที่ได้ยกมา รวมทั้งผลจากการศึกษาวิจัยขั้นตอนกระบวนการของกลุ่มละครแบบที่ได้นำไปใช้ในประเด็นอื่นๆ เช่น การรณรงค์เรื่องผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุคนธ์จิต, 2549) เราก็คงจะสรุปได้ว่าขั้นตอนของกระบวนการละครนั้นสามารถที่เพิ่มเติม ลดทอน ปรับแต่งให้มีโฉมหน้าสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาในแต่ละชุมชน โดยช่วงจังหวะใหญ่ๆของขั้นตอนที่จำเป็นต้องมีอยู่นั้นจะมี 3 ขั้นตอนคือ ช่วงการเตรียมตัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วงการฝึกฝนทักษะการแสดงและทักษะอื่นๆที่จำเป็น และช่วงของการแสดงให้ชุมชนดู

9. การประเมินประสิทธิผลของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา

ในทางนิเทศศาสตร์นั้น เมื่อเรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นการสื่อสารแล้ว แง่มุมหนึ่งที่เราจะศึกษาการสื่อสารนั้นก็คือ เรื่อง**บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร**ที่มีต่อระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน สังคม ดังเช่น ตัวอย่างการศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อบุคคลและต่อสังคม เป็นต้น นอกจากนั้นเรื่องการแสดงบทบาทหน้าที่นี้ก็ยิ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิผลหรือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนา กล่าวคือ หากสื่อละครสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ แต่หากสื่อละครไม่สามารถตามบทบาทหน้าที่หรือไปแสดงบทบาทในทางที่ผิดก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้สื่อละคร เราจึงจะสำรวจบทบาทหน้าที่ของสื่อละครเสียก่อน

(9.1) บทบาทของสื่อละครเพื่อการพัฒนา

สำหรับบทบาทของสื่อละครในการพัฒนานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อค่ายแล้ว เราอาจจะพบว่า จุดร่วมระหว่างสื่อทั้ง 2 ประเภทนั้นก็คือ สามารถที่จะ**สร้างคนหรือ**

ซ่อมคนได้ (โดยเฉพาะกับเยาวชน) แต่ทว่าสื่อละครนั้นสามารถจะเล่นบทบาทไปได้ไกลกว่าสื่อค่ายตรงที่สื่อละครนั้นสามารถจะแสดงบทบาทต่อ**ชุมชน**ได้ การศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ของสื่อละครจึงจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับบุคคลและระดับกลุ่ม-ชุมชน

กล่าวเฉพาะบทบาทของสื่อละครต่อระดับบุคคล ซึ่งมักเป็นบทบาทพื้นฐานที่ผู้ใช้สื่อละครมักให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นบทบาทที่สื่ออื่นไม่สามารถจะแสดงได้ พินดาและคณะ (2548) ได้สรุปความสำคัญของศิลปะการละครที่มีบทบาทในฐานะที่เป็น **“เครื่องมือเพื่อการพัฒนาเยาวชน”** ใน 3 ส่วนดังนี้

(i) การพัฒนาตัวบุคคล

- การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในตนเอง หรือที่เรียกว่า **“สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การเห็นคุณค่าของตนเอง”** (Self-esteem) สำหรับบทบาทนี้ ทางกลุ่มมะขามป้อมถือว่าเป็นบทบาทหลักของการทำงานสื่อละคร และทางกลุ่มได้เรียนรู้การแสดงบทบาทดังกล่าวของละครอย่างกว้างขวางตั้งแต่การ **“สร้างคน”** จนถึง **“การซ่อมคน”**

- การสร้างความรู้ตระหนักและความเข้าใจในตนเอง (Self-awareness) อันได้แก่การทำความรู้จักกับตนเอง รู้ว่าเราเป็นใคร เราเป็นคนอย่างไร เรามีข้อเด่นข้อด้อยอะไร ฯลฯ ความรู้ดังกล่าวยังเป็นรากฐานสำคัญไปสู่การดำรงอยู่ของเราในโลกและสังคม

- ส่งเสริมการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ ดังที่เราได้เห็นแล้วว่า ไม่ว่าเด็ก/เยาวชนจะเข้าร่วมในกระบวนการละครในฐานะผู้เล่นหรือผู้ชมก็ตาม พวกเขาก็จะได้ผ่านประสบการณ์การฝึกฝนให้รู้จักคิดวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ

- การสร้างวินัยในการทำงาน (discipline) เนื่องจากกิจกรรมละครเป็นงานที่ต้องเรียนรู้โดยการลงมือทำ และเป็นการทำงานประสานร่วมกับคนอื่น ๆ ภายในพื้นที่เวลา และกิจกรรมที่แน่นอน หากคนใดคนหนึ่งไม่ทำตามวินัยในการทำงาน ก็จะทำให้ทั้งกลุ่มล้มเหลวไปทั้งหมด

- บ่มเพาะความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น (responsibility) เป็นคุณสมบัติที่มีต่อเนื่องมาจากการมีวินัยในการทำงานนั่นเอง และข้อเด่นของสื่อละครก็คือ หากสมาชิกคนใดขาดความรับผิดชอบ ก็จะส่งผลแก่ทั้งทีมให้เห็นทันที

- สร้างทักษะการสื่อสารทางกายและการใช้ภาษา (Verbal and non-verbal communication) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการสื่อสารของเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น

- สร้างรสนิยมในการดำเนินชีวิต (Taste) เนื่องจากการเข้าร่วมในกระบวนการผลิตละครจะพัฒนาความรู้สึกละเอียดอ่อน (sensitivity) ให้เกิดขึ้น

- สร้างทักษะทางสังคม (social skills) คุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของสื่อละครก็คือ การสอนให้คนรู้จักกันด้วยตนเอง และกระบวนการละครนั้นฝึกให้คนรู้จักฟังกันซึ่งกันเป็นบันไดขั้นแรกของการมีทักษะทางสังคม นอกจากนั้น การเข้าไปสวมบทบาทของคนอื่น (role play) ยังช่วยสร้างความรู้สึกละเอียดอ่อน (empathy) ให้เกิดขึ้นด้วย

- จัดวางตำแหน่งแห่งที่ของตนในสังคมได้ (self-positioning) มนุษย์เราจำเป็นต้องมี **“ตำแหน่งแห่งที่”** ในบริบทที่เราอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชั้นเรียน ที่ทำงาน ฯลฯ หากเราถูกปลดจากข้อให้ขาดลอยหรือไม่รู้ตำแหน่งแห่งที่ของตน (กล่าวคือไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของตนเองกับคนอื่น ๆ) ก็จะเกิดอาการที่เป็นปัญหาต่อสังคม เช่น ความรู้สึกกลับสน ความรู้สึกแปลกหน้า ความรู้สึกว่าตนเองไร้ความหมาย เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อเรารู้ตำแหน่งแห่งที่ของเรา ก็จะพัฒนาความรู้สึกที่เรียกว่า **“มีจิตสาธารณะ”** (public consciousness) ให้เกิดขึ้น

- เสริมพลังอำนาจในการกล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำ (empowerment) ในการแสดงละครนั้น เราก็ต้องกระทำ **“ต่อหน้าผู้อื่น”** ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญ นอกจากนั้น ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการละครก็ส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำ เนื่องจากการสร้างบรรยากาศที่มีอิสระเสรีภาพ ไม่ตัดสิน

(ii) การพัฒนาทางสังคม

- สร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (teamwork)
- สร้างความตระหนักในทางสังคม (social awareness) ผ่านกระบวนการที่ใช้ข้อมูล/เหตุผล และผ่านประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึก

- สร้างประชากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติ (active citizen)

- สร้างสังคมที่อุดมด้วยศิลปะ (artistic values)

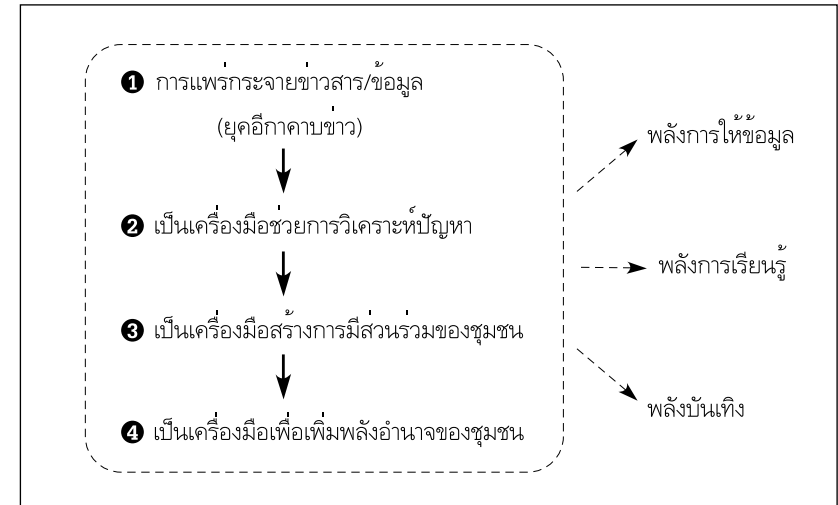
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากร (quality of life)
- สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning)

(iii) การพัฒนาสมอง

เนื่องจากกระบวนการศิลปะการละครเป็นองค์รวมแห่งกิจกรรมหลายๆอย่าง ดังนั้นจึงสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาสมองของมนุษย์ได้อย่างไม่สิ้นสุด กิจกรรมละครได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเครือข่ายเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นใยประสาทที่ส่งข้อมูลออกและรับข้อมูลเข้าได้มากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ เหตุผล และคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ กิจกรรมละครยังช่วยพัฒนาความสามารถในการสร้างจินตนาการได้อย่างมหาศาล

การที่สื่อละครสามารถแสดงบทบาทได้มากมายหลายด้าน และหลายบทบาท ซึ่งไม่สามารถจะหาได้จากสื่อประเภทอื่นนั้น ก็น่าจะเนื่องมาจากจุดหมายพื้นฐานทั้ง 5 ประการของละครที่ดำรงอยู่ตั้งแต่สื่อละครถือกำเนิดขึ้นมา จุดหมายทั้ง 5 ที่จอห์น แกสเนอร์ เรียกว่า “ตัว E ทั้ง 5” ก็คือ การแสดงออก (Express) ความเพลิดเพลิน (Entertain) ความรู้สึกเฟร็ดแพรว (Exalt) ความรู้แจ้งเห็นจริง (Enlighten) และการหลีกหนี (Escape)

การแสดงบทบาทที่กล่าวมานี้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงดังเช่นประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมเองที่พบว่าในช่วงเวลา 3 ทศวรรษ นั้น กลุ่มละครได้ใช้กระบวนการละครในบทบาทต่างๆ ที่เปลี่ยนไปดังนี้

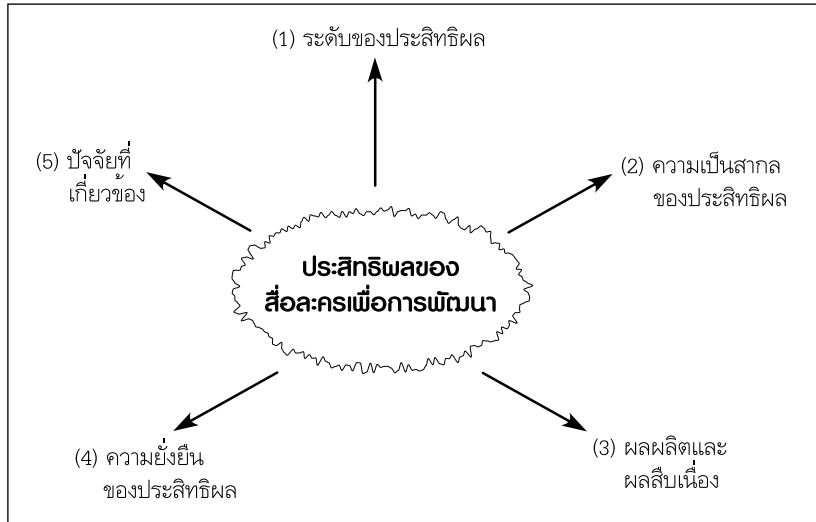

ภาพที่ 15: พัฒนาการการแสดงบทบาทของกลุ่มละครมะขามป้อม

(9.2) การประเมินประสิทธิผลของสื่อละครเพื่อการพัฒนา

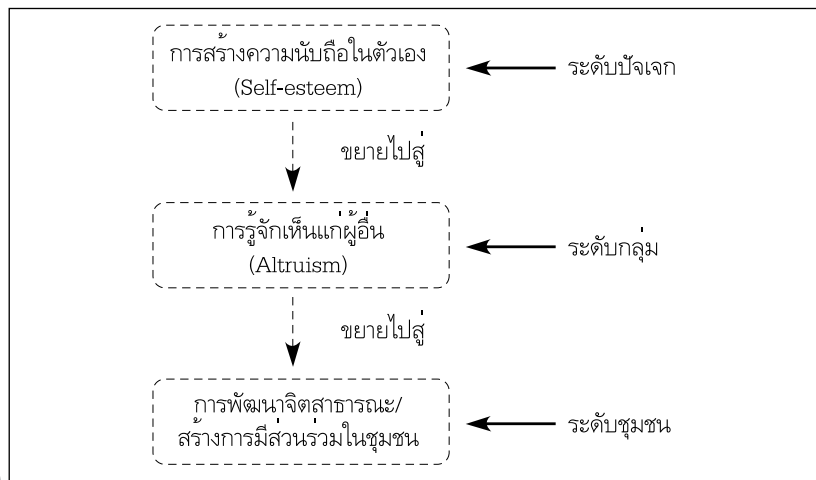
ในเรื่องการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้สื่อละครเพื่อพัฒนานั้นจะเป็นหัวข้อของการศึกษาวิจัยเป็นส่วนใหญ่ของไทย และผลการวิจัยทุกชิ้นก็ให้ข้อยืนยันตรงกันว่า หากเมื่อใดที่มีการใช้สื่อละครเพื่อพัฒนาไม่ว่าจะหวังผลลัพธ์ด้านใด ก็มักจะได้ผลสมดังที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ดังนั้น ประสิทธิภาพของสื่อละครเพื่อการพัฒนาจึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ “ไม่มีปัญหา” (ส่วนที่น่าจะเป็นปัญหา น่าจะเป็นเรื่องของ “การมีแต่การใช้ แต่ทำไมไม่ช่วยกันอุ้มชูพัฒนาสื่อละครมากกว่า”)

ในที่นี้ ผู้เขียนจึงจะขอสรุปการประเมินประสิทธิผลของสื่อละครเพื่อการพัฒนาแต่โดยย่อ และจะขอเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องเอาไว้ขบคิดกันต่อไปดังนี้

ภาพที่ 16: ประสิทธิผลของสื่อละครเพื่อการพัฒนา

(9.2.1) การประเมินระดับของประสิทธิผลของละคร จากประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อม ซึ่งได้ลงไปจัดโครงการฝึกอบรมและก่อตั้งคณะละครของเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ดวงแขและคณะ (2547) ได้ศึกษาผลของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาจากประสบการณ์ของกลุ่มมะขามป้อมเอง และพบว่า พลังของละครนั้นสามารถทำได้โดยไต่ระดับดังนี้

โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล (เยาวชน) และระดับชุมชน ดังนี้

• ผลการพัฒนาระดับบุคคล

สามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของกลุ่มเยาวชนในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

1. ด้านความรู้ กระบวนการละครเพื่อการพัฒนาสามารถพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนอาทิ ความรู้เกี่ยวกับบริบทชุมชน ความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ โดยการเรียนรู้เกิดจากการได้ไปศึกษาข้อมูลจากชุมชน หรือจากการอบรมอย่างมีส่วนร่วม และนำความรู้ที่นั่นมาผลิตซ้ำเป็นสื่อละครที่บอกเล่าไปยังชุมชน

2. ด้านความเข้าใจ กระบวนการละครเพื่อการพัฒนาทำให้เยาวชนมีการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และชุมชน

3. ด้านทัศนคติ เยาวชนมีทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นในเชิงบวก เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ตัวเองที่มีต่อกลุ่มทัศนคติการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน การเคารพบทบาทและความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลายของบุคคล มองเห็นว่ากระบวนการละครเพื่อการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในตนเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากกระบวนการละคร และการฝึกฝนทักษะการแสดง ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และรับรู้ของเยาวชน เมื่อเยาวชนมีทัศนคติที่ดี ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงการตระหนัก การปฏิบัติ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้

4. ด้านพฤติกรรม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกเพราะกระบวนการละครเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและเรียกความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองกลับมา ดังที่มีเยาวชนบางคนสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด หลังจากมาร่วมกิจกรรมละครอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านทักษะกระบวนการ การพัฒนาทักษะกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

5.1 การพัฒนาทักษะภายในบุคคล ได้แก่ ทักษะการพูดและการสื่อสาร ทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการเรียนรู้

5.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการละครเพื่อการพัฒนา อาทิ ทักษะการแสดง ทักษะการสร้างผลงานละคร ทักษะการจัดการในการดำเนินงานในกลุ่ม ทักษะการจัดแสดงในชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมและทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เป็นต้น

• ผลการพัฒนาระดับชุมชน

1. สื่อละครได้เปิดพื้นที่ใหม่ของการสื่อสารภายในชุมชน โดยเริ่มจากเยาวชน ได้มีโอกาสสื่อสารกันเอง สู่การสื่อสารความคิดระหว่างเยาวชนกับครอบครัว และการสื่อสารระหว่างเยาวชนกับผู้คนในชุมชน

2. ทำให้ครอบครัวและชุมชนเปิดมุมมองใหม่กับเยาวชน ซึ่งแต่เดิมมองว่าเยาวชนเป็นวัยซน แต่การแสดงละครของเยาวชนทำให้ชุมชนเห็นเยาวชนในมิติใหม่ว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและมีความสุขคนอื่นได้

3. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน กล่าวคือ เยาวชนที่แสดงละครและได้เสียงตอบรับที่ดี เกิดความภูมิใจในตนเอง ผู้ชมที่ชมละครก็เกิดความรู้สึกในตัวเองเช่นกัน เช่น พ่อแม่ภูมิใจในลูกของตน ครูภูมิใจในลูกศิษย์ ชาวบ้านที่ให้ข้อมูลในการสร้างละครก็ภูมิใจที่เห็นข้อมูลของตนปรากฏในละครหรือภูมิใจที่ได้ชมเรื่องราวของตน ภาษาอังกฤษของตนเอง

4. ชุมชนเกิดการยอมรับในสื่อละครเพื่อการพัฒนาว่ามีประโยชน์ โดยมีขั้นตอนการยอมรับเป็น 4 ระดับ

4.1 ยอมรับในระดับกิจกรรม ว่าเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4.2 ยอมรับในระดับกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ว่าทำให้เยาวชนกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดีขึ้น ฯลฯ

4.3 ยอมรับในระดับกระบวนการเรียนรู้ ว่าละครเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดี เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

4.4 ยอมรับในระดับของสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชน ว่ากลุ่มเยาวชนเป็นสื่อบุคคล ที่ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้คนในชุมชน

5. ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยที่ระหว่างการทำนงานกระบวนการละครและสร้างละครนั้น ได้สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในระดับต่างๆ อาทิ ชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับสร้างเรื่องในละคร เป็นต้น

6. สื่อละครเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ดี ด้วยลักษณะสำคัญของสื่อละครที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งกระบวนการวางแผน การผลิต และภายหลังการผลิต จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและบุคคลในชุมชนขึ้น

7. สื่อละครสามารถเป็นสื่อทางเลือกที่ดีของชุมชน เพราะเป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การพัฒนาที่หลากหลาย เป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย ราคาถูก และสามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับสื่อพื้นบ้านและงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่าย

8. สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและจิตสำนึกของเยาวชนได้

(9.2.2) ความเป็นสากลของประสิทธิผลของสื่อละคร เนื่องจากการใช้สื่อละครในแต่ละพื้นที่กับแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีการปรับแต่งจนมีความหลากหลายอย่างมาก ส่วนที่เป็นจุดร่วมๆกันก็เห็นจะมีแต่ “กระบวนการละคร” ในส่วนที่เป็นขั้นตอนหลักๆเท่านั้น ดังนั้น จึงเกิดมีคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อละครว่า สามารถใช้ให้ดีผลดีกับเฉพาะคนบางกลุ่ม ใช้ได้ดีกับเฉพาะบางพื้นที่หรือไม่ จากคำถามดังกล่าว ดวงแะและคณะ(2547) จึงได้ออกแบบการวิจัยในการวัดประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนใน 4 พื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน เช่น เป็นเด็กชาติพันธุ์ เป็นเด็กในพื้นที่เสี่ยง เป็นเด็กในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมเข้มข้น เป็นเด็กที่หลงเดินทางผิด เพื่อจะตอบคำถามข้างต้น กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีมีดังนี้

(ก) กลุ่มเยาวชนมะขามแก้ว เป็นกลุ่มเยาวชนด้อยโอกาสจากหลายชาติพันธุ์ที่มาเรียนรวมกันอยู่ในโรงเรียน จ.แม่ฮ่องสอน พื้นฐานบุคลิกภาพคือขาดความมั่นใจ-ความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะการถูกดูถูกเหยียดหยามเชิงชาติพันธุ์ มีจำนวนเด็ก 150 คน โจทย์สำคัญของกลุ่มละครคือเน้นงานศึกษาชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์เพื่อฟื้นฟูความมั่นใจและความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง

(ii) **กลุ่มละครเยาวชนเพื่อชุมชนดาวลูกไก่** เป็นกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกิดและยังเรียนอยู่ในโรงเรียน จ.พิษณุโลก บริบทของชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาความยากจนและยาเสพติดอย่างมาก ปัญหาของเยาวชนจึงเป็นทั้งเรื่องภาวะความเสี่ยงและการขาดความมั่นใจ-ภูมิใจในตนเอง และเป็นโจทย์ของกลุ่มละครที่จะดึงเด็กออกมาจากภาวะเสี่ยงเหล่านั้น กิจกรรมของกลุ่มนี้เริ่มจากเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้ว ก็ขยายตัวออกมาสู่เยาวชนนอกโรงเรียน มีสมาชิกประมาณ 50 คน

(iii) **กลุ่มเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมครองแครง** เป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในชุมชนบ้านเกิดและเป็นเด็กชนชั้นกลางที่อยู่ในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสภาพเป็นเมืองสูง แม้ครอบครัวจะมีพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมแต่ก็มีสถานะทางสังคมดี และชุมชนมีความเข้มแข็งเนื่องจากการมีงานพัฒนาของกลุ่มครูมาเป็นเวลายาวนาน เยาวชนมีความมั่นใจและภูมิใจในชุมชนของตนเองอันเป็นผลเนื่องมาจากความเป็นชุมชนเข้มแข็ง โจทย์ของสื่อละครจึงเป็นการคาดหวังให้เด็กๆ ได้สืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งอาจจะถูกความทันสมัยเข้ามาครอบงำ และให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน มีสมาชิกกลุ่ม 75 คน

(iv) **กลุ่มเยาวชนฝันละไมวัยละมุน** เป็นกลุ่มเยาวชนจำนวน 111 คน ที่อยู่ในสถานพินิจเนื่องจากต้องโทษในคดีอาชญากรรมรุนแรง จ.สงขลา ห่างไกลจากบ้านเกิดและอยู่นอกสถาบันการศึกษา มาจากหลายพื้นที่ มีปัญหาด้านบุคลิกภาพอย่างมาก ทั้งขาดความมั่นใจ-ภูมิใจในตนเอง ก้าวร้าว ต่อต้านสังคม ดังนั้น โจทย์ของกลุ่มละครจึงต้องช่วยบำบัดเยียวยาบาดแผลในจิตใจเป็นอันดับแรก ต่อด้วยการปรับพฤติกรรมและฝึกอาชีพเพื่อการเลี้ยงชีพในอนาคต ในระยะเริ่มแรก กลุ่มเกิดจากการรวมตัวในสถานพินิจ ต่อมาเมื่อพ้นโทษก็ออกมารวมตัวกันข้างนอก

จากความแตกต่างของกลุ่มเยาวชนทั้ง 4 กลุ่ม ผลการวิจัยของดวงแขและคณะ (2547) ให้คำตอบยืนยันว่า ศักยภาพของสื่อละครนั้นสามารถใช้ได้ผลกับเด็กทุกกลุ่มทุกสถานการณ์ โดยอาจจะจะมีระดับของความสำเร็จที่แตกต่างกันไปบ้าง หรืออาจจะมีความด้านที่ได้อะไรมากน้อยแตกต่างกัน ดวงแขและคณะ (2547) ได้ประมวลผลการพัฒนาที่เป็นจุดร่วมของทุกกลุ่ม และจุดต่างของแต่ละกลุ่มเอาไว้ดังนี้

กล่าวโดยสรุป ผลการพัฒนาในระดับบุคคลของเยาวชนทั้ง 4 กลุ่ม ภายหลังจากดำเนินกิจกรรม**ละครเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน**นั้น พบว่ามีทั้งจุดร่วมและจุดต่าง**จุดร่วมที่สำคัญ** คือผลของกระบวนการละคร 7 ขั้นตอน สามารถพัฒนาเยาวชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กลุ่มละครระดมสมองได้ตั้งไว้ 6 ประการ ในการจัดกิจกรรมละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนในครั้งแรกคือการอบรมครั้งแรก 5-10 วัน ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อ คือ 1) การใช้กระบวนการละครสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-esteem) ให้กับกลุ่มเยาวชน 2) การสร้างพลังกลุ่มและฝึกฝนทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน 3) เน้นการสร้างความรู้สึกและจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคม และ 4) เน้นพัฒนาแนวคิดไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะ **ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มละครเยาวชนที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ข้อนี้ได้จริงๆ** หลังจากจบการอบรม (เป็นระดับผลลัพธ์คือ output)

ส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อเกิดขึ้นในช่วงของการติดตามผลและการอบรมต่อเนื่องเป็นเวลา 2-4 ปี คือ 5) ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชนในทุกกระบวนการ และ 6) มุ่งให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชนที่จะดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องในชุมชน ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า**มีกลุ่มละครเยาวชนเพียงสามกลุ่มที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อหลัง** คือ กลุ่มเยาวชนมะขามแก้ว กลุ่มละครเยาวชนเพื่อชุมชนดาวลูกไก่ และกลุ่มเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมครองแครง ส่วนกลุ่มเยาวชนฝันละไมวัยละมุนนั้น ในที่สุดไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในฐานะกลุ่มละครเยาวชน และได้แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามวิถีทางของตน

ส่วนผลการพัฒนาที่เป็น**จุดต่าง**นั้นมีสองประเด็น ประเด็นแรกคือระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละด้าน เช่น ด้านความรู้สึกร่วมกับชุมชน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการจัดกระทำที่ใส่เข้าไป (input) ให้กับเยาวชนแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ผลลัพธ์ (output) ที่ออกมามีความแตกต่างกันไปด้วย ประเด็นที่สองคือ **ความตั้งใจที่จะให้การพัฒนาเยาวชนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการพัฒนาที่เชื่อมั่นในความหลากหลายและยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และแนวคิดที่ต้องการให้กลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่ม**

มีเอกลักษณ์ของตนเอง ตามอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอันที่จริง คณะผู้วิจัยไม่ต้องการนำกลุ่มเยาวชนทั้ง 4 กลุ่มมาประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพราะเยาวชนแต่ละกลุ่มต่างก็มีบริบทของตนเอง แต่การนำมาเปรียบเทียบและกำหนดระดับน้ำหนักของผลการพัฒนาที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ ก็เพียงเพื่อที่จะชี้ให้เห็นความแตกต่างของผลการพัฒนาที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการและวัตถุดิบที่แตกต่างกันของเยาวชนทั้ง 4 กลุ่ม มากกว่าจะนำมาประเมินค่าหรือสรุปเป็นผลสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการทำงานละครเพื่อการพัฒนาชุมชนของแต่ละพื้นที่

(9.2.3) ผลผลิตและผลสืบเนื่องของสื่อละคร สำหรับวิธีการประสิทธิผลแบบใหม่นั้นจะแบ่งระดับของประสิทธิผลออกมาเป็นหลายระดับ โดยวัดจากความคงทน/ยาวนานและอัตราความเข้มข้นของแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว วิธีการวัดผลมักจะมี 3 ระดับ ระดับแรกคือ**การวัดผลผลิต** (output) เป็นผลระยะสั้นที่เกิดขึ้นทันทีที่หลังจากทำกิจกรรม ในกรณีของสื่อละครก็เช่นการที่เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสามารถจะพัฒนาทักษะต่างๆได้ ในระดับต่อมาก็คือ **ผลสืบเนื่อง/ผลลัพธ์** (outcome) เช่น เด็กๆสามารถจัดการแสดงละครต่อชุมชนได้ และ**ผลกระทบ** (impact) เช่น หน่วยงานของรัฐ/สถาบันชุมชน/สถาบันการศึกษาได้นำเอาสื่อละครเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน/องค์กร เป็นต้น

เนื่องจากสื่อละครนั้นเป็นสื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนการประกอบพิธีกรรมหรือการใช้สื่อถ่าย ดังนั้น จึงมักมีคำถามเสมอในเรื่องระดับของผลที่เกิดขึ้นว่า จะได้อยู่ใน**ระยะสั้น**ช่วงที่เล่นละคร/เข้าค่าย/ทำพิธีกรรมเท่านั้นคือเป็น**ระดับผลผลิต**เท่านั้น และเป็นผลที่เกิดขึ้นในระดับ**ปัจเจก**เท่านั้น แต่ยังไม่มีความเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม/หน่วยงาน/สถาบันได้ใช้หรือไม่ ดังนั้น ข้อท้าทายของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาจึงเป็นเรื่องการแสวงหาช่องทางเพื่อสร้างผลที่เกิดขึ้นให้เป็นระดับผลลัพธ์และผลกระทบซึ่งเป็นระดับระยะยาวและขยายตัวในวงกว้าง รวมทั้งต้องหาวิธีการวัด/ประเมินผลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับด้วย

ในที่นี่ จะขอยกตัวอย่างความพยายามรูปแบบต่างๆที่จะสร้างผลสะท้อนให้มากไปกว่าระดับผลผลิตจากประสบการณ์ของกลุ่มละครฆ้องป้อม จากงานวิจัยของ

ศศิโสฬส (2551) ที่ศึกษาการทำงานของกลุ่ละครฆ้องป้อมกับเด็กในโรงเรียน ดังนี้

(1) นอกเหนือจากการใช้สื่อละครซึ่งเป็นสื่อกิจกรรมในการสร้าง **“เด็กๆที่มาร่วมโครงการ”** ให้กลายเป็น **“หน่อเชื้อ/สื่อบุคคล”** ออกไปเปลี่ยนแปลงชุมชน และเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของตัวสื่อกิจกรรมซึ่งสิ้นสุดและจบสิ้นเมื่อหมดกิจกรรม เมื่อกลุ่มละครฆ้องป้อมมาทำกิจกรรมโครงการ **“วัยมันส์ เท้ามันลื่น”** นั้น ทางกลุ่มได้จัดการถอดบทเรียนของการทำกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบของสื่อประเภทอื่นๆ ที่มีความมั่นคงยั่งยืนมากกว่า เช่น จัดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการทำกิจกรรมให้ออกมาอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์เป็น **“คู่มือจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เท้ามันลื่นเพื่อสุขภาพ”** เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจสามารถนำเอาคู่มือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตนเอง หรือทำการบันทึกกิจกรรมทุกขั้นตอนในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ แล้วนำเอาสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวไปฉายให้ครูที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือให้กลุ่มผู้บริหารได้พิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป เป็นต้น

(2) ในบางโรงเรียนได้จัดตั้งเป็นชมรมให้กับนักเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาชมรมของนักเรียนได้ขับเคลื่อนทำกิจกรรมต่อไป

(3) การผนวกกิจกรรมของกระบวนการละครเข้ากับกิจกรรมการอบรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว

(4) การเลียนแบบทำซ้ำกิจกรรมของกระบวนการละครโดยให้เด็กๆที่ผ่านโครงการมาแล้วเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

(5) สนับสนุนให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วมาเป็นแกนนำหรือพี่เลี้ยงเพื่อช่วยครูและทางโรงเรียนในการวางแผน จัดกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ เช่น กิจกรรมค่าย

(6) และเช่นเดียวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกิจกรรมสื่อถ่ายที่เมื่อเด็กๆได้เข้ามาร่วมกระบวนการทำงานแบบ **“ค่าย/แบบละคร”** ในระหว่างการเข้าร่วมนั้น เด็ก/เยาวชนก็ได้ติดตั้งวิถีคิด **“การทำงานแบบกระบวนการละคร”** ติดไปด้วย ดังนั้น แม้จะจบโครงการแล้ว แต่เมื่อเด็กๆไปริเริ่มทำกิจกรรมอย่างอื่นๆ เด็กๆจะนำเอาวิธีการวางแผนกิจกรรม การแบ่งงานกันทำ การทำสื่อรณรงค์ การจัดแสดงละคร หรือการจัดเลี้ยงตามสาย ฯลฯ ไปใช้

(9.2.4) โจทย์เรื่อง “ความยั่งยืน” ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องจากเรื่องของระดับของผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ก็คือ เรื่อง “ความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น” ดังที่ดวงแขและคณะ (2547) ได้ตั้งข้อสังเกตบรรดางานศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆว่า วิธีการวัดผลที่เกิดขึ้นนั้นมักจะสรุปได้เพียงว่า “ได้ผลในระยะสั้นๆ”เท่านั้นแต่ยังไม่อาจจะยืนยันหรือรับประกันผลลัพธ์ในระยะยาวได้และเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า สื่อละครเป็นสื่อกิจกรรมที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาและพื้นที่เฉพาะช่วงหนึ่งๆเท่านั้น ดังนั้น โจทย์เรื่องความยั่งยืนจึงเป็นโจทย์ใหญ่การใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาที่จะต้องพยายามตอบให้ได้

จากประสบการณ์ของกลุ่มละครมะขามป้อมได้ให้คำตอบเรื่องการสร้างความยั่งยืนเอาไว้บางประการ ซึ่งบางส่วนก็จะเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องระดับของผลกระทบดังนี้

1) ต้องสร้างเพาะชำ “กลุ่มละครในพื้นที่” ที่กลุ่มละครมะขามป้อมซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอกที่เข้าไปทำงานให้เกิดขึ้นก่อนที่กลุ่มละครมะขามป้อมจะถอนตัวออกมา เพราะการมี “กลุ่มละครในพื้นที่” นั้น ในแง่การสื่อสารก็คือการมี “กลุ่มผู้ส่งสาร” (Sender) ที่จะก่อให้เกิดองค์ประกอบอื่นๆของการสื่อสารตามมา (M-C-R) ส่วนในแง่การพัฒนา ก็เท่ากับสร้างให้เกิด “กลุ่มตัวแทนการเปลี่ยนแปลง” (change agent) ที่จะมีโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

2) ต้องวิเคราะห์หากลไก/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) ที่จะช่วยให้หลักประกันเรื่องความยั่งยืน และต้องมีกระบวนการ “วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” (Stakeholder Analysis) ซึ่งหมายความว่า การวิเคราะห์ว่า ในประเด็นนั้นๆ มีใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งศึกษาข้อมูลว่า “ใครบ้างที่ให้ความสนใจกับเรื่องละคร” (หา “คนคอละคร”) ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไป ในบางชุมชน อบต.จะสนใจเรื่องละคร แต่บางแห่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัด หรือแม้แต่ในโรงเรียนเหมือนกัน เป็นคุณครูคนใดที่สนใจเรื่องละคร (ประเด็นนี้จะต้องรวมอยู่ในการสำรวจบริบทชุมชนด้วย) และหลังจากสำรวจแล้ว ก็ต้องมี “กระบวนการ/กิจกรรมที่จะทำงาน” กับคนกลุ่มนั้นด้วย กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้จะช่วยทำหน้าที่เป็น “ผู้ให้การสนับสนุน” กลุ่มละคร

ที่ถูกเพาะชำเอาไว้ (เช่น ช่วยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้)

3) การถ่ายทอดชุดความรู้เรื่อง “กระบวนการละคร” จาก “สื่อบุคคล เช่น วิทยากรของกลุ่มละครมะขามป้อม” ลงไปสู่สื่อถาวรประเภทอื่นๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของคู่มือการจัดกิจกรรม หรือการบันทึกวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำกิจกรรม สื่อถาวรเหล่านี้สามารถจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างกิจกรรมในครั้งใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ว่า “มีคนที่มีใจอยากจะทำแต่ไม่รู้วิธีการว่าต้องทำอะไร” ไม่ได้ส่วนหนึ่ง กลยุทธ์นี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้เพราะ “กลุ่มละครมะขามป้อมจะจากไปแต่กาย แต่ยังทิ้งบทเรียนเอาไว้ให้สืบทอดต่อไปได้”

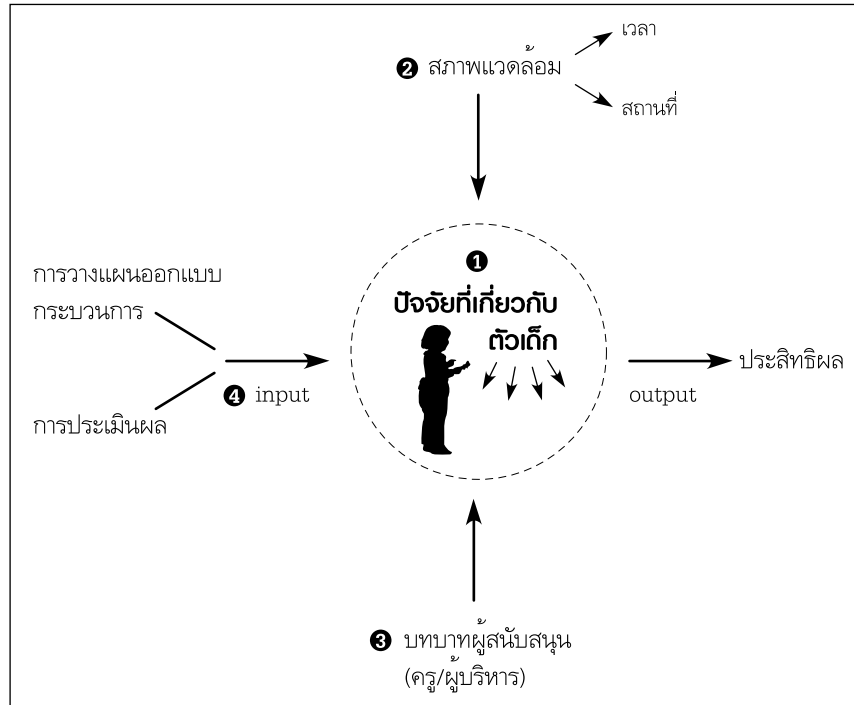
4) การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มละครในพื้นที่ด้วยกัน เนื่องจากเครือข่ายเป็นกลไกหนึ่งในการทำนุบำรุงความยั่งยืนของกลุ่มและกิจกรรมอยู่แล้ว ดังนั้น ในกรณีที่มีเงื่อนไขเอื้ออำนวยเช่น ในการฝึกอบรมนักเรียนจาก 5 โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยประเด็นเรื่องเดียวกัน คือ การรู้เท่าทันสื่อ กลุ่มละครมะขามป้อมจึงเพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนการแสดงและประสบการณ์กัน รูปแบบเครือข่ายระหว่างโรงเรียนนี้สามารถจะพัฒนาขึ้นมาเป็น “ประเพณี” ได้ เช่น การแข่งเรือระหว่างมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬา-ธรรมศาสตร์ หรือระหว่าง 4 โรงเรียนในกรุงเทพ (ฟุตบอลจตุรมิตร) เป็นต้น

5) การปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรสนับสนุนเช่นมะขามป้อม หลังจากที่ถูกกลุ่มละครของเยาวชนในพื้นที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้ว กลุ่มละครมะขามป้อมที่เคยเล่นบทบาทของผู้กระตุ้นให้กลุ่มละครเยาวชนถือกำเนิดก็จะยังหยุดความช่วยเหลือไปเลยไม่ได้ เนื่องจากต้นอ่อนที่เกิดจากการเพาะชำนั้นยังต้องการการดูแลต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในเวลาต่อมา กลุ่มละครมะขามป้อมจึงต้องเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ให้เทคนิคติดตามงาน บริการที่ให้อาจจะมีทั้งการเสริมเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะละครให้สูงขึ้น ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม หรือหนุนช่วยด้านการประสานงาน การแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน การจัดหาพื้นที่สำหรับการแสดง เป็นต้น

(9.2.5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล

สำหรับตัวโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีความแตกต่างไม่มากนักเกินไป และดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น โครงการ “วัยมันส์ เท่ทันสื่อ” ศศสพส (2551) จึงได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนว่ามีอยู่ 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 17: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล

ส่วนที่ 1: ปัจจัยที่มาจากตัวเด็กเอง ได้แก่ เพศของเด็ก (การอยู่ในโรงเรียน ชายล้วน/หญิงล้วน สหศึกษา) บุคลิกภาพของเด็ก ความสนใจ/ความสนใจ ระดับชั้นเรียน (อายุ) ลักษณะทางภูมิภาค (เมือง/ต่างจังหวัด) ฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของครอบครัว ฯลฯ

ส่วนที่ 2: ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ระยะเวลาของการจัด และสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่

ส่วนที่ 3: บทบาทของผู้สนับสนุน เช่น ครูอาจารย์ในโรงเรียน ผู้บริหาร

ส่วนที่ 4: ปัจจัยจากผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือกลุ่มละครมะขามป้อม เริ่มตั้งแต่การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม ไปจนกระทั่งถึงวิธีการประเมินผลที่ใช้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. ดวงแข บัวประโคน และคณะ (2547)
“การใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาชุมชนของกลุ่มละครมะขามป้อม: กรณีศึกษาจากพื้นที่ทำงานที่มีบริบทแตกต่างกัน 4 พื้นที่” รายงานการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. พนิดา รูปนางกูร และคณะ (2549)
“โครงการวิจัยนโยบายการส่งเสริมศิลปะการละครเพื่อพัฒนาเยาวชน” รายงานการวิจัยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
3. พรรัตน์ ดำรุง (2547)
การละครสำหรับเยาวชน, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4. รัตน์วดี เศรษฐจิตร (2551)
“กลยุทธ์การสื่อสารในการใช้และขยายผลของเล่น-การละเล่นพื้นบ้านสู่การพัฒนาสุขภาวะเด็กและชุมชนบ้านหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน” **วารสารนิเทศศาสตร์** ปีที่ 26:4 (2551), คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ศศิสวัสดิ์ จิตรวานิชกุล (2551)
“การใช้กระบวนการละครเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อโฆษณาแก่เยาวชน กรณีศึกษาโครงการ “วัยมันส์ เท่าทันสื่อ” รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช) กระทรวงวัฒนธรรม
6. สุคนธ์จิตต์ วงษ์เผือก และคณะ (2549)
“บทเรียนจากการใช้กระบวนการทางละครในการสร้างการเรียนรู้เรื่องผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

7. สุพรรณ ไชยลังกา และคณะ (2548)

“รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการผิบูย่า 2004 เพื่อลูกหลาน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาษาอังกฤษ

8. Erven E. van, (2001)
Community Theatre: Global Perspectives, Routledge
9. McCullough C., (ed) (1998)
Theatre Praxis: Teaching Drama through Practice, Macmillan Press Ltd.
10. Parichart S., Duangkae B. & A. Singhal (2004)
“Entertainment-Education and Participatory Theatre in Northern Thailand”, **วารสารนิเทศศาสตร์**, ปีที่ 22:3 (2547) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

