

บทที่ 5

งานเขียนสร้างสรรค์ในงานประเภทร้อยกรอง

เนื้อหาโดยสังเขป

ศึกษาหลักการสร้างสรรค์สื่อความคิดและความรู้สึกในงานประเภทร้อยกรองตามรูปแบบที่กำหนด (Haiku and Tanka Poetry) โดยเน้นการให้รายละเอียดที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสและรายละเอียดด้านความรู้สึกในผลงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักศึกษาสิ้นสุดการศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรสามารถ

1. เข้าใจหลักการสร้างสรรค์งานร้อยกรองทั้ง Haiku และ Tanka
2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนที่ 1 ถึง 4 มาประยุกต์สร้างสรรค์งานเขียนทั้งสองประเภท ได้อย่างเหมาะสม

คำถามก่อนการเรียนบทเรียนที่ 5

ให้นักศึกษาเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดที่นักศึกษาคิดว่าเป็นลักษณะสำคัญของการสร้างสรรค์งานประเภทร้อยกรอง
 - ก. งานที่สร้างสรรค์อย่างมีฉันทลักษณ์
 - ข. งานที่เน้นการถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ หรืออารมณ์ของผู้แต่ง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 - ค. ถูกเฉพาะข้อ ก.
 - ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

2. ให้นักศึกษาอ่านตัวอย่างต่อไปนี้ และตอบคำถาม

- (1) Warm tropical breeze
- (2) with heavy scents of blossoms
- (3) blows through every room.

2.1 ประโยคที่ 1 (Warm tropical breeze) มีจำนวนพยางค์ (Syllables) เท่าไหร่

- ก. 3 พยางค์
- ข. 4 พยางค์
- ค. 5 พยางค์
- ง. 6 พยางค์

2.2 ประโยคที่ 2 (with heavy scents of blossoms) มีจำนวนพยางค์ (Syllables) เท่าไหร่

- ก. 4 พยางค์
- ข. 5 พยางค์
- ค. 6 พยางค์
- ง. 7 พยางค์

2.3 ประโยคที่ 3 (blows through every room) มีจำนวนพยางค์ (Syllables) เท่าไหร่

- ก. 4 พยางค์
- ข. 5 พยางค์
- ค. 6 พยางค์
- ง. 7 พยางค์

2.4 ประโยคที่ 1 (Warm tropical breeze) มีจำนวนคำ (Word Count) เท่าไหร่

- ก. 3 คำ
- ข. 4 คำ
- ค. 5 คำ
- ง. 6 คำ

2.5 ประโยคที่ 2 (with heavy scents of blossoms) มีจำนวนคำ (Word Count) เท่าไหร่

- ก. 4 คำ
- ข. 5 คำ
- ค. 6 คำ
- ง. 7 คำ

2.6 ประโยคที่ 3 (blows through every room) มีจำนวนคำ (Word Count) เท่าไหร่

- ก. 4 คำ
- ข. 5 คำ
- ค. 6 คำ
- ง. 7 คำ

2.7 กลอนทั้งบทมีจำนวนพยางค์ (Syllables) เท่าไหร่

- ก. 12 พยางค์
- ข. 15 พยางค์
- ค. 17 พยางค์
- ง. 20 พยางค์

2.8 กลอนทั้งบทมีจำนวนคำ (Word Count) เท่าไหร่

- ก. 12 คำ
- ข. 15 คำ
- ค. 17 คำ
- ง. 20 คำ

3. ให้นักศึกษาอ่านตัวอย่างต่อไปนี้ และตอบคำถาม

- (1) Warm tropical breeze
- (2) with heavy scents of blossoms
- (3) blows through every room;
- (4) Petals lift and scatter;
- (5) Dying leaves fall from my vase.

3.1 ประโยคที่ 4 (Petals lift and scatter) มีจำนวนพยางค์ (Syllables) เท่าไหร่

- ก. 4 พยางค์
- ข. 5 พยางค์
- ค. 6 พยางค์
- ง. 7 พยางค์

3.2 ประโยคที่ 5 (Dying leaves fall from my vase) มีจำนวนพยางค์ (Syllables) เท่าไหร่

- ก. 4 พยางค์
- ข. 5 พยางค์
- ค. 6 พยางค์
- ง. 7 พยางค์

3.3 ประโยคที่ 4 (Petals lift and scatter) มีจำนวนคำ (Word Count) เท่าไหร่

- ก. 3 คำ
- ข. 4 คำ
- ค. 5 คำ
- ง. 6 คำ

3.4 ประโยคที่ 5 (Dying leaves fall from my vase) มีจำนวนคำ (Word Count) เท่าไหร่

- ก. 4 คำ
- ข. 5 คำ
- ค. 6 คำ
- ง. 7 คำ

3.5 กลอนทั้งบทมีจำนวนพยางค์ (Syllables) เท่าไหร่

- ก. 15 พยางค์
- ข. 17 พยางค์
- ค. 22 พยางค์
- ง. 31 พยางค์

3.6 กลอนทั้งบทมีจำนวนคำ (Word Count) เท่าไหร่

- ก. 15 คำ
- ข. 17 คำ
- ค. 22 คำ
- ง. 31 คำ

4. ข้อแตกต่างของกลอนในข้อที่ 2 กับกลอนในข้อที่ 3 คือข้อใด

- ก. กลอนในข้อที่ 2 มีจำนวนบรรทัดน้อยกว่ากลอนในข้อที่ 3 จึงมีจำนวนคำและพยางค์น้อยกว่า กลอนในข้อที่ 3
- ข. กลอนในข้อที่ 2 มีจำนวนพยางค์และคำในสามบรรทัดแรกเหมือนกับจำนวนคำและพยางค์ในสามบรรทัดแรกของกลอนในข้อที่ 3
- ค. กลอนในข้อที่ 3 สื่ออารมณ์และความคิดของผู้เขียนจากภาพของธรรมชาติในบทกลอน
- ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง

- ก. จำนวนพยางค์ในบทกลอนจะเท่ากับจำนวนคำเสมอ
- ข. จำนวนพยางค์ในบทกลอนไม่จำเป็นต้องเท่ากับจำนวนคำเสมอ
- ค. ฉันทลักษณ์คือการกำหนดจำนวนคำหรือพยางค์ในบทกลอน

ง. จันท์ลักษณะเป็นการกำหนดเสียงสัมผัสในบทกลอนโดยไม่ได้กำหนดจำนวนคำหรือพยางค์
ในบทกลอนนั้น ๆ

เฉลยท้ายเล่ม

สำหรับงานเขียนสร้างสรรค์เบื้องต้นนี้ กำหนดให้นักศึกษาลองสร้างสรรค์ผลงานร้อยกรองโดยใช้หลักการสร้างสรรค์งานร้อยกรอง 2 ประเภทที่สอดคล้องกัน คือ Haiku และ Tanka ซึ่งแม้ว่าทั้งสองประเภทจะมีการกำหนดจำนวนคำ แต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดจังหวะและสัมผัสอย่างชัดเจน (Rhythm and Rhyme) และน่าจะทำให้ไม่ยากนักสำหรับการเริ่มต้นสร้างสรรค์งานร้อยกรอง

งานร้อยกรองทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวไปนั้น มีหลักการสร้างสรรค์ดังนี้

1. กลอนประเภท Haiku

จำนวนคำ กลอนประเภทไฮกุมีจำนวนทั้งหมด 17 พยางค์ แบ่งเป็น 3 บรรทัด โดยบรรทัดแรกมี 5 พยางค์ บรรทัดที่สองมี 7 พยางค์ และบรรทัดที่สามมี 5 พยางค์

รูปแบบ	กลอนประเภทไฮกุมีรูปแบบดังนี้
บรรทัดที่ 1	5 พยางค์
บรรทัดที่ 2	7 พยางค์
บรรทัดที่ 3	5 พยางค์

ทั้งนี้ การแบ่งบรรทัดนั้น นอกจากจะใช้การกำหนดจำนวนของพยางค์และเว้นบรรทัดแล้ว นักศึกษาอาจใส่เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างบรรทัดได้อีกด้วย (Comma, Hyphen, Dash)

เนื้อหา มักนิยมสร้างสรรค์กลอนประเภทไฮกุด้วยเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Nature or Natural phenomena)

ตัวอย่าง

5	Warm tropical breeze
7	with heavy scents of blossoms
5	blows through every room.

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์แบบ Haiku

ตัวอย่างที่ 1 The red blossom bends
 and drips its dew to the ground.
 Like a tear it falls

ตัวอย่างที่ 2 Curving up, then down.
 Meeting blue sky and green earth
 Melding sun and rain.

ตัวอย่างที่ 3 One shiny black bug
 Crawls silently through tall grass
 Below [hot] brilliant sun.

ตัวอย่างที่ 4 A late-night storm
 With a few strokes of thunder
 The moon shines brighter

ตัวอย่างที่ 5 Green elms in the woods
 The petals bend to the earth
 Standing tall and proud.

2. กลอนประเภท Tanka

จำนวนคำ สำหรับกลอนประเภทนี้ มีจำนวนทั้งหมด 31 พยางค์ แบ่งเป็น 5
บรรทัด โดยบรรทัดที่ 1 และ 3 มี 5 พยางค์ ส่วนบรรทัดที่ 2, 4 และ 6 มี 7 พยางค์

รูปแบบ กลอนประเภทไฮกุมีรูปแบบดังนี้

บรรทัดที่ 1	5 พยางค์
บรรทัดที่ 2	7 พยางค์
บรรทัดที่ 3	5 พยางค์
บรรทัดที่ 4	7 พยางค์
บรรทัดที่ 5	7 พยางค์

เช่นเดียวกันกับการแบ่งบรรทัดของกลอนไฮกุ กลอนประเภทนี้นอกจากการใช้การกำหนดจำนวนของพยางค์และเว้นบรรทัดแล้ว นักศึกษาอาจใส่เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างบรรทัดได้อีกด้วย (Comma, Hyphen, Dash)

เนื้อหา มักนิยมสร้างสรรค์กลอนประเภทไฮกุด้วยเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Nature or Natural phenomena) เหมือนกับกลอนประเภทไฮกุ แต่บางครั้งมีการใช้การเปรียบเทียบร่วมด้วย (Simile, Metaphor หรือ Personification) หรือมีการใช้ลักษณะทางกายภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานที่เพื่อสื่อถึงความรู้สึกของผู้เขียนขณะนั้น

ตัวอย่าง

5	Warm tropical breeze
7	with heavy scents of blossoms
5	blows through every room;
7	My inmost spirit moves
7	to see an autumn sunset.

จากตัวอย่าง นักศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนมีความรู้สึกเจ็บเหงาวังเวง (My spirit moves) ขณะที่กำลังรับลมที่พัดกลั่นดอกไม้เข้ามาในห้องและภาพพระอาทิตย์ตก

อย่างไรก็ดี การสื่อความรู้สึกของผู้เขียนนั้น บางครั้ง ก็สามารถกล่าวโดยบรรยายถึงสภาพทางธรรมชาติไปเลยก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง

5	Warm tropical breeze
7	with heavy scents of blossoms
5	blows through every room;
7	Petals lift and scatter;
7	Dying leaves fall from my vase.

จากตัวอย่างนี้ ข้อความที่ว่า “Petals lift and scatter; Dying leaves fall from my vase.” นั้น ผู้เขียนสื่อความรู้สึกเจ็บเหงาโดยการแทนความรู้สึกของผู้เขียนขณะนั้นด้วยภาพของกลีบดอกไม้ที่ถูกลมหอบขึ้นไป กระจัดกระจาย (unbearable loneliness) และภาพของใบไม้ที่แห้งตายแล้วที่ถูกทิ้งเอาไว้ตรงแจกันในห้องซึ่งถูกลมพัดจนหล่นร่วงลงมาจากแจกัน (deserted) ซึ่งทั้งหมดนี้แทนความรู้สึกของผู้เขียนที่หลุดจากสภาพที่อยู่ภายในห้องหรือภายในบ้านนั้นเพียงคนเดียว

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์แบบ Tanka

ตัวอย่างที่ 1 Beautiful mountains
Rivers with cold, cold water.
White cold snow on rocks
Trees over the place with frost
Whitest snow everywhere.

ตัวอย่างที่ 2 Pretty colored trees
That are orange, and yellow
In the Autumn air
An old barn by the water
With a white fence around it.

ตัวอย่างที่ 3 Hazy autumn moon
the sound of chestnuts dropping
from an empty sky
I gather your belongings
into boxes for the poor

ตัวอย่างที่ 4 Blossoms floating down
Through the tangled canopy
Treetops wave unseen;
Jade green ricebowls, his and hers
On the petal tatami.

สำหรับการสร้างสรรค์เบื้องต้นนี้ จะถือจำนวนพยางค์ในแต่ละบรรทัดและการสื่อเนื้อหาของบทร้อยกรองแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

สรุปท้ายบท

การสร้างสรรคืบหรือยกรองที่กำหนดนี้มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ Haiku และ Tanka โดยประเภทแรกมี 3 บรรทัดและมีจำนวนพยางค์ทั้งหมด 17 พยางค์ (5, 7 และ 5 พยางค์ ตามลำดับ) ส่วนประเภทที่สองมี 5 บรรทัดและมีจำนวนพยางค์ทั้งหมด 31 พยางค์ (5, 7, 5, 7 และ 7 พยางค์ ตามลำดับ) โดยทั้งสองประเภทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่กลอนประเภท Tanka นั้น นอกจากส่วนของการให้รายละเอียดที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสแล้ว ยังมีส่วนของการให้รายละเอียดที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนอีกด้วย โดยอาจเป็นการพูดถึงอารมณ์นั้นควบคู่ไปกับการบรรยาย หรือสื่ออารมณ์นั้น ๆ จากการให้รายละเอียดของธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ได้

แบบฝึกหัดท้ายบท

คำสั่ง ให้นักศึกษาเติมช่องว่างตามหลักการสร้างสรรค์ของกลอนประเภทนั้น ๆ

ข้อที่ 1 **Winter freezes trees**

ข้อที่ 2 **Cherry blossoms fall**

ข้อที่ 3 **Beautiful mountains**

ข้อที่ 4 **In the autumn air**

ข้อที่ 5 **Yellow, red, orange**

ข้อที่ 6

A calm summer night

ข้อที่ 7

Happy like the sun

ข้อที่ 8

Roaring like thunder

ข้อที่ 9

On the mountain top

ข้อที่ 10

Diamonds upon the ground

ข้อที่ 11

January sunrise

ข้อที่ 12

A summer morning

ข้อที่ 13

After the storm

ข้อที่ 14

In a lonely day

ข้อที่ 15

Midnight in summer

คำแนะนำในการทำแบบฝึกหัด

สิ่งแรกที่นักศึกษาควรทำก่อนการสร้างสร้งงานร้อยกรองที่กำหนดนี้ คือ คิดเสียก่อนว่าข้อความที่เริ่มต้นในแต่ละข้อนั้นจะสื่อถึงอะไรได้บ้าง หรือจะวางรูปแบบของรายละเอียดอย่างไร (ให้นึกถึงตอนที่นักศึกษาต้องวางโครงร่างของรูปที่จะวาด) จากนั้นจึงคิดคำและกำหนดพยางค์ให้ได้ตามรูปแบบของกลอนแต่ละประเภทดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

เฉลยคำถามก่อนการเรียน

บทเรียนที่ 1

1. ค.
2. ค.
3. ง.
- 4.1 ง.
- 4.2 ข.
5. ง.
6. ก.
7. ก.
8. ง.
9. ข.
10. ก.

บทเรียนที่ 2

คำถามเกี่ยวกับ **Emotive Words**

4. Peasants were **slaughtered** by robbers.
5. Peasants were **brutally massacred** by robbers.
6. Students **riot over** increasing tuition fees.
13. Government **shrugs off** poll results and boycott threat.
17. Peter **boiled over** when Kathy called him a nerd.

คำถามเกี่ยวกับ **Sensory และ Concrete Words**

1. ง.
2. ข.
3. ก.
- 4.1 ง.

4.2 ข.

5.1 ก.

5.2 ง.

6.1 ข.

6.2 ง.

6.3 ง.

6.4 ง.

6.5 ง.

บทเรียนที่ 3

การให้รายละเอียดสำหรับการบรรยายบุคคล

1. ง.

2. ค.

3. ข.

4.1 ง.

4.2 ข.

5. 5.1 ก.

5.2 ง.

6.1 ง.

6.2 ข.

6.3 ง.

6.4 ง.

6.5 ง.

การให้รายละเอียดสำหรับการบรรยายสัตว์

7. ง.

8. ง.

9. ง.

- 10. ง.
- 11.1 ค.
- 11.2 ก.
- 12. ค.
- 13.1 ง.
- 13.2 ค.
- 13.3 ง.
- 13.4 ง.
- 13.5 ง.

การให้รายละเอียดสำหรับการบรรยายพืช ผัก ผลไม้ และอาหาร

- 14. ง.
- 15. ง.
- 16.1 ง.
- 16.2 ง.
- 16.3 ข.
- 16.4 ค.
- 16.5 ง.
- 16.6 ค.
- 17. ก.

บทเรียนที่ 4

- 1. ง.
- 2. ง.
- 3.1 ข.
- 3.2 ง.
- 4.1 ข.
- 4.2 ง.
- 4.3 ข.
- 4.4 ข.

4.5 յ.

5.1 յ.

5.2 յ.

5.3 յ.

5.4 յ.

5.5 յ.

6.1 յ.

6.2 յ.

6.3 յ.

6.4 յ.

6.5 յ.

7.1 Պ.

7.2 յ.

7.3 յ.

7.4 յ.

7.5 Ռ.

8.1 յ.

8.2 յ.

8.3 յ.

8.4 յ.

8.5 յ.

9.1 Պ.

9.2 Ռ.

9.3 յ.

9.4 յ.

9.5 յ.

10.1 յ.

10.2 յ.

10.3 յ.

10.4 ง.

10.5 ง.

บทเรียนที่ 5

1. ง.

2.1 ค.

2.2 ง.

2.3 ข.

2.4 ก.

2.5 ข.

2.6 ก.

2.7 ค.

2.8 ก.

3.1 ง.

3.2 ง.

3.3 ข.

3.4 ค.

3.5 ง.

3.6 ค.

4. ง.

5. ข.