

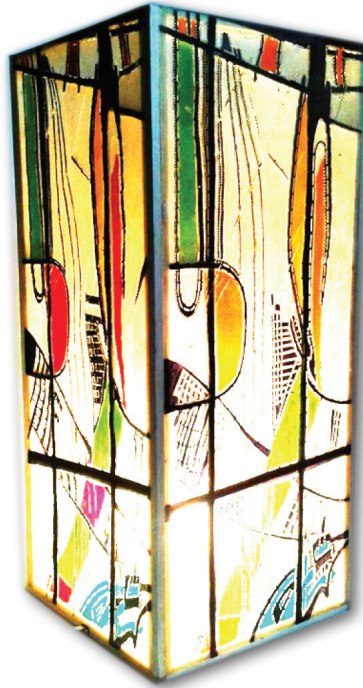

นายรัชชัย ชูจิต

ประเภทงานศิลปหัตถกรรม : เครื่องหนัง (แกะสลักหนังตะลุง)

Mr.THAWATCHAI CHUJIT

Descendant of Leather Craft Master (Carved Shadow Play)

ผลงาน : โคมไฟ แกะสลักหนังตะลุง
Product : Carved Shadow Play Lamp

“การแกะสลักหนังตะลุง เป็นหัตถกรรมในครอบครัวที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความผูกพันที่ได้คลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีพัฒนาผลงานให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานหัตถกรรมโบราณแขนงนี้ได้บ้าง เพียงเพราะมีความหวังว่าอยากให้เห็นหนังตะลุงอยู่คู่กับคนเมืองพัทลุงตลอดไป”

“Carving puppets from animal skin for shadow plays is a delicate handicraft, which has inherited within family, from generation to generation. Living amongst this art for whole life, I have created many new styles of work to attract the young’s interest in this traditional art. I expect to see shadow plays still alive with Pattalung.”

แรงบันดาลใจในการสืบทอดงานหัตถกรรม “แกะสลักหนังตะลุง” The inspiration to inherit “Carved Shadow Play”

หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเชิดตัวละครเพื่อเล่าเรื่องราวที่ผู้กร้อยเรื่องเป็นนิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทกร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่ากรอง “ว่าบท” มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะ ภาพการแสดงจะถูกฉายบนจอผืนผ้าสีขาวขนาดใหญ่ในลักษณะแสงเงา นับเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ในอดีตยุคก่อนที่จะมีการใช้ไฟฟ้า หนังตะลุงเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในท้องถิ่นภาคใต้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้หนังตะลุงกลับกลายเป็นมหรสพที่หาชมได้ยาก การแสดงแต่ละครั้งจะต้องมีผู้จัดทำมาในราคาแพง มีความยุ่งยากในการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ เมื่อเทียบกับการฉายภาพยนตร์ (หนังกลางแปลง) ที่ได้รับความนิยมมากกว่า และเมื่อเข้าสู่ยุคที่ทุกบ้านมีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพทมือถือ ก็ยิ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้การแสดงท้องถิ่นอย่าง หนังตะลุง หรือศิลปะการแสดงถิ่นใต้อย่าง ร่องเง็ง และมโนราห์ ชบเซาลงจนแทบจะสูญหายไปจากสังคมปัจจุบัน

Shadow play is the one of local performing arts in the South playing a character to tell story constructed in novel. It runs the story through the verse that sounds in local accent narration as known as “Wa-bot” which there is dialog intermittently inserted. The performance will be displayed on a large white screen in the feature of light and shadow: Which appeals to both Thai and foreign audience.

In the past when there was no electricity, shadow play was widely popular throughout local Southern regions. The shifting of era to technologies boom has caused shadow play become rarely seen. Each show has become more expensive and more complicated in equipment and theatre preparation. When outdoor cinemas became popular and most family had televisions; especially when computer and mobile phone arrived, local performance shadow play,

คุณธวัชชัย ชูจิต เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อสมพงษ์ ชูจิต เป็นช่างแกะสลักหนังตะลุงที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นคุณพ่อนั่งแกะหนังตะลุงอยู่ทุกวัน ด้วยความเป็นเด็กที่อยากลองทำบ้าง คุณพ่อจึงสอนทำแบบตัวหนึ่งง่ายๆ จนกระทั่งได้มีโอกาสเริ่มลงมือแกะสลักหนังด้วยตนเองเมื่ออายุ 10 ปี จนคุณพ่อได้เห็นถึงความตั้งใจของคุณธวัชชัยจึงถ่ายทอดวิชาความรู้เทคนิค และวิธีการแกะสลักหนังตะลุงให้กับคุณธวัชชัยเมื่อเริ่มฝึกฝนฝีมือจนชำนาญจึงเกิดเป็นความหลงใหลในงานศิลปะแขนงนี้เรื่อยมา เมื่อเล็งเห็นถึงปัญหาจากการแสดงหนังตะลุงที่ลดความนิยมลงมาก ทำให้งานหัตถกรรมแกะสลักหนังตะลุงลดลงไปด้วย จึงมีความตั้งใจที่จะสานต่องานหัตถกรรมการแกะสลักหนังตะลุงที่คุณพ่อสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และคุณธวัชชัยก็มีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กนี้อย่างเต็มตัว

for example, Ronggeng and Manorah fell into stagnant stage, almost be disappeared.

Mr.Thawatchai Chujit was born in the family of shadow play puppets carving family. His father Mr.Sompong Chujit inherited from his ancestor. From his memories, Thawatchai saw his father carved puppets for shadow plays every day. As a child, he wanted to try to learn to carve a simple puppet. Until he was 10 years old, his father started to train him. Thawatchai has developed his skill till it became passion. He has foreseen the future of shadow play less popularity, which would cause the dwindling of puppet play carving. **He, therefore, has intention to preserve this art, which his father has passed on this wisdom for many generations, and determined to inherit it.**

เอกลักษณ์ และการพัฒนาผลงาน Identity and craft work development

วัตถุประสงค์หลักของการแกะสลักหนังตะลุง คือ เพื่อใช้ในการแสดงหนังตะลุงเท่านั้น ตัวหนังตะลุงที่ดีจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และทักษะฝีมือเฉพาะตัวในการตอกหนังของช่างแต่ละคนที่ต้องมีความละเอียดประณีต

รูปแบบของตัวหนังตะลุงที่มีมาตั้งแต่อดีตเป็นเพียงตัวละครที่ใช้สำหรับเชิดในการแสดงหนังตะลุงเท่านั้น ซึ่งจะจำแนกได้เฉพาะกลุ่ม คุณธวัชชัยจึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสามารถประยุกต์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ในลักษณะอื่นๆ ได้ คุณธวัชชัยจึงนำวิชาความรู้ช่างไฟฟ้าที่ได้ร่ำเรียนมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ และจินตนาการส่วนตัวในการพัฒนารูปแบบผลงานหนังตะลุงให้เป็นของใช้ภายในบ้าน

The purpose of carving puppets is solely for a shadow play. The good carved shadow plays have to come from well selected quality material, and skillful carving.

Most puppets in the past were carved only for play; sold in particular groups. Thawatchai later diversified his craft to variety of products. He combined his puppet carving skills with electrician knowledge, and imagination to **create household products.**

โคมไฟแกะสลักหนังตะลุง

โดยใช้แนวคิดต่อยอดปรับประยุกต์ ดัดแปลง ให้ชิ้นงานสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น กล่องใส่ทิชชู โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟแบบแขวน และมีการพัฒนาเรื่องลวดลาย สี สันให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยใช้ทรงแสดงเรขาคณิต และศิลปะแบบ Abstract ออกแบบให้เกิดเป็นรูปทรงแบบสมัยนิยม โดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ผลงานจากการสร้างสรรค์ของคุณธวัชชัย จึงมีความสวยงามประณีตและมีลวดลายที่ไม่เหมือนใคร เช่น นำเอาลายตามแบบหนังตะลุง มาผสมผสานกับลวดลายในชุดมโนราห์ การออกแบบโคมไฟโดยคำนึงถึงเงาที่สาดส่องมาได้อย่างสวยงาม หนังตะลุงของคุณธวัชชัย จึงไม่เป็นเพียงแค่งานโบราณแบบเดิมอีกต่อไป นับเป็นการต่อลมหายใจให้หนังตะลุงกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง

With innovative ideas, his crafts can be used in daily living such as tissue box, table lamp, and hanging lamp. Applying geometric and abstract art design with contemporary colors, his products can meet preferences or tastes of all ages.

Thawatchai's creativities are beautiful with their delicacy and unique distinction. He applies the design used as shadow play to combine with the pattern of Manorah costume on the lamp, causing the beauty of coming out light and shadow, for example. His innovative creativities in other words, can bring the revival of shadow play.

แนวทางการสืบสานงาน “แกะสลักหนังตะลุง” สู่รุ่นต่อไป
To pass on “Carved shadow play” to next generations.

งานแกะสลักหนังตะลุงนับวันจะยิ่งเลือนหายไปจากชีวิตของคนภาคใต้ แต่คุณธวัชชัยกลับเห็นความสำคัญ โดยไม่สนใจว่างานต้องใช้ความอดทน ความพยายามเพียงใด ความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณธวัชชัย คือ ต้องการชุบชีวิตให้หนังตะลุงกลับมามีคุณค่าขึ้นอีกครั้ง อีกทั้งพัฒนาปรับปรุงประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงงานแกะหนังตะลุงได้มากยิ่งขึ้น

คุณธวัชชัย จึงเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาหนังตะลุงให้กับชุมชนและบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีการสิ้นสุดให้กับเยาวชน คนรุ่นหลัง และจะได้มีบุคคลที่สนใจและรักในเอกลักษณ์ของหนังตะลุงภาคใต้ สืบทอดภูมิปัญญาให้คงไว้ตลอดไป

Although shadow play puppet carving were fading away from southern people’s lives, Thawatchai found its importance. With his strong commitment and endurance, Thanwatchai expected to revive shadow play puppets through his innovative ideas in creating variety of products that can be used in daily living. These will make carved shadow puppet be with people more in general.

Presently Thawatchai establishes his home to be the shadow play wisdom learning center for the community and public to support endless learning for the youth and for the people who are interested in, and love this unique southern shadow play to continue the wisdom forever.

“อยากฝากถึงน้องๆ เด็กรุ่นใหม่ ให้เข้ามาสนใจงานศิลปะการแกะสลักหนัง
ตะลุงให้มากยิ่งขึ้น อยากให้หันกลับมาองงานศิลปะของบ้านเราที่มีเสน่ห์
มีความงดงามอยู่ในตัว จึงอยากให้ทุกๆ คนช่วยกันอนุรักษ์
สืบสานงานแกะสลักหนังตะลุงให้คงอยู่ต่อไป”

“I would expect to see more young generation to have interest
in an art of shadow play puppets carving. Looking back to our
local charms, it has its own beauty. I want to ask everyone to
preserve and inherit this art so that it will remain with us.”

🏠 107 หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
107 Moo 3 Tumbon Khao Chaison, Aumphur Khao Chaison,
Pattalung province 93130

☎ 085 897 2605 📌 รัชชัย ชูจิต 📞 0919071872