

นิพนธ์ฉบับ

ยิมนาสติกลีลา : สุนทรียะและการรับรู้ผ่านมุมมองนาฏศิลป์ RHYTHMIC GYMNASTICS: ESTHETIC AND PERSPECTIVES OF DANCE

รักษณี อัครเศรณี¹
Ruksiney Acalasawamak

บทคัดย่อ

สุนทรียะหรือความงามที่นักปรัชญาพยากรณ์คำอธิบายสิ่งต่างๆที่มนุษย์สามารถรับรู้และเข้าใจในความงามเหล่านั้น มนุษย์จึงสร้างแนวคิดและหาเหตุผลแห่งคุณค่าหรือคุณวิทยา (Axiology) เพื่อหมายมาตรฐานและการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะขึ้นมา อาทิ สุนทรียะทางด้านศิลปกรรม ธรรมชาติหรือสิ่งเดoclismo ดังนั้นการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะในครั้งนี้เป็นการอธิบายถึงสุนทรียะหรือความงามในกีฬายิมนาสติกลีลาที่มีองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงคล้ายคลึงกับการสร้างสรรค์ผลงานนานาศิลป์ความหลากหลายในการแสดงของกีฬายิมนาสติกลีลาทั้งในรูปแบบประเภทบุคคลและประเภทที่มีเป็นการสร้างสรรค์ที่สามารถวิเคราะห์ผ่านมุมมององค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์คือ นักแสดง การออกแบบลีลา เครื่องแต่งกาย เพลงและอุปกรณ์ประกอบการแสดงรวมไปถึงสามารถพิจารณาความงามของยิมนาสติกลีลาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ตัวผู้แสดง และ ปัจจัยเสริมจากภายนอก ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความงามทางสุนทรียะในยิมนาสติกลีลาทั้งประเภทบุคคลและประเภทที่มี

คำสำคัญ: ยิมนาสติกลีลา; สุนทรียะ; นาฏศิลป์

Abstract

Esthetics or the beauty philosophers have used in their attempts to describe various things can be perceived and understood by humans. Thus, humans create concepts and find reasons for value or axiology in order to find standards and evaluate esthetic value in things such as artistic esthetics, nature or the environment. Therefore, this evaluation of esthetic value is an explanation about the esthetics or beauty in rhythmic gymnastics composed of creating a performance that is similar to creating dance work. The variety in rhythmic gymnastics performances as individual and team performances are creations that can also be analyzed through the perspectives of dance components such as Performers Choreography Costume Music and Prop. Including to consideration can be given to the esthetic beauty of rhythmic gymnastics based on the following two factors: 1. Performer factors and 2. Additional external factors; these factors are the components that create esthetic beauty in both individual and team rhythmic gymnastics.

Keyword: Rhythmic Gymnastics; Esthetic; Dance

¹ อาจารย์ประจำ สาขาวิชานาฏศิลป์สาがら คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทนำ

มนุษย์มีความชื่นชอบและหลงใหลสิ่งที่สวยงาม ความสวยงามเหล่านั้นมนุษย์สามารถรับรู้และสัมผัสได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ตัวเองและผู้อื่น การรับรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการตีความหรือการแปลสารอย่างหนึ่งที่ถูกกระทบด้วยจากลิ่งเร้าภายในอกมาสู่ภายนอก โดยมนุษย์พยายามที่จะอธิบายถึงความสวยงาม ว่าลิ่งที่รับรู้เหล่านั้นมีความสวยงามอย่างไร

การรับรู้ความงามนั้นอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มใน การรับรู้หรือทำความเข้าใจได้ คือ **รับรู้ความงาม** ได้ เพราะสิ่งต่างๆ มีความงามของมันเอง สิ่งที่มีความงามจะปรากฏให้เห็นในลักษณะรูปร่าง รูปทรง ได้สัดส่วน เหมาะสม **รับรู้ความงาม** ได้ เพราะจิตของเรางานดเอง ความงามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความคิดในความรู้สึกของมนุษย์ ถ้าสิ่งต่างๆ มีความงามอยู่จริง มนุษย์ทุกคนก็ต้องเห็นความงามเท่ากัน แต่ในความจริงแล้วนั้น เราเห็นความงามต่างกัน เพราะมีอารมณ์ มีความรู้สึกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความชอบ หรือ อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคน(จิตพิสัย) **รับรู้ความงาม** ได้ เพราะมีสภาวะที่สมดุลระหว่างจิตกับวัตถุ การรับรู้ความงามเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มีความงาม(จิตใจกับวัตถุ) นั้นคือการรับรู้ความงามที่สมบูรณ์นั้น วัตถุต้องมีความสวยงามด้วยและจิตใจของเรารู้สึกในสภาพพร้อมที่จะรับรู้ความงามด้วย จึงจะเกิดการรับรู้ความงาม(สัมพันธนิยม) **รับรู้ความงาม** ได้ด้วยการเปรียบเทียบ สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์พบเห็นหรือมีประสบการณ์มาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันจะกลายเป็นฐานหรือกรอบอยู่ในใจ เมื่อได้พบสิ่งใหม่ก็จะเกิดการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติกับสิ่งเก่าและสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่พบเห็นใหม่นั้นงามหรือไม่งาม ดีหรือไม่ดี สดคคล้องกับแนวคิดที่ว่า การที่เราเห็นสิ่งต่างๆ สวยงาม เพราะเราเคยเห็นสิ่งที่ไม่งามมาก่อน (โกสุม สายใจ, ผุดุ พรมมูล, อรุณี โครต สมบูติ และ เอื้อมพร เนาว์เย็นผล, 2547 :20-21)

ความงาม หรือสุนทรียะ ที่นักปรัชญา นักวิชาการพยาบาลฯ เนตรผล คำนิยาม มาอธิบายให้เข้าใจถึงความงามนั้นในงานทางด้านศิลปกรรม ซึ่งคำจำกัดความคำว่า สุนทรียะ หรือความงาม อาจเป็นความงามของศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความประณีตลงมาของจิตใจ ความประณีตลงมาในการใช้วิชิตส่วนตัวและชีวิตส่วนรวม ศิลปกรรม (Fine Art) ที่หมายความรวมถึงทศนศิลป์ ดนตรี ศิลปการแสดง สถาปัตยกรรม วรรณกรรม วรรณกรรมวิรุณ ตั้งเจริญ, 2549) ในอีกด้านหนึ่งศาสตร์สาขางานด้านกีฬาก็สามารถมองให้เป็นความงามได้เช่นกัน กีฬายิมนาสติกลีลาเป็นกีฬาที่สร้างสรรค์ความงามผ่านลีลาท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายในการแข่งขัน รวมทั้งความงามจากเครื่องแต่งกาย เพลงที่ใช้ในการแข่งขันและอุปกรณ์กีฬายิมนาสติกลีลาด้วยเช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานมีความคล้ายคลึงกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ดังนั้นกีฬายิมนาสติกลีลาเปรียบเสมือนกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ที่ให้ความเพลิดเพลินใจในการชุมกการแสดง โดยมองการแสดงผลงานเหล่านี้ให้เป็นศิลปะที่สวยงาม เป็นความงามอย่างสุนทรียะได้เช่นกัน

ยิมนาสติกลีลา (Rhythmic Gymnastics)

สหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติ(F.I.G- Federation International Gymnastics) ได้บรรจุยิมนาสติกลีลาเป็นส่วนหนึ่งในกีฬายิมนาสติกที่มีกฎกติกาในการแข่งขันที่ชัดเจน เป็น 1 ใน 7 ชนิดกีฬาที่ทางสหพันธ์

ตารางที่ 1 ความแตกต่างขององค์ประกอบกีฬายิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลและประเภททีม

องค์ประกอบ	ประเภทบุคคล	ประเภททีม
จำนวนผู้แสดง	1 คน	5 คน
อุปกรณ์	การแข่งขันประเภทบุคคลจะแข่งขัน 4 อุปกรณ์ ใน 5 อุปกรณ์ คือ เชือก บอด ห่วง คทาหรือคลับ ริบบิน	การแข่งขันประเภททีมรุ่นจะมีการแข่งขัน 2 ชุดการแสดง คือ - ชุดอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน (เช่น แสดง อุปกรณ์ริบบิน ทั้ง 5 คน) - ชุดอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ (เช่น แสดง อุปกรณ์ห่วง 3 อัน คทา 4 อัน)
ระยะเวลาในการแสดง	1.15 - 1.30 นาที	2.15 - 2.30 นาที
ที่มา ผู้วิจัย		

กีฬายิมนาสติกนานาชาติรับรอง โดยการจัดการแข่งขันในกีฬายิมนาสติกลีลา มีด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภททีม

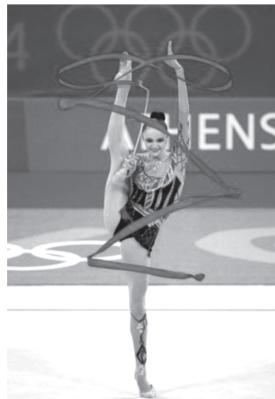
ยิมนาสติกลีลาเป็นกีฬาที่ออกแบบท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องอาศัยความชำนาญในการฝึกซ้อมทักษะทางด้านร่างกาย ทักษะทางร่างกายกับอุปกรณ์ การเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับประกอบการแสดง เป็นต้น องค์ประกอบในการออกแบบการแสดงสำหรับการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา มีกรอบกติกาที่ทางสหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติกำหนด ซึ่งเป็นตัวตัดสินหาผู้ชนะในการแข่งขัน ที่สร้างความยุติธรรมต่อกลุ่มคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สมนรตี นิมเนติพันธ์ กรรมการตัดสินกีฬายิมนาสติกลีลา และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ได้กล่าวว่า การออกแบบลีลาในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2528 - 2536 เริ่มตั้งแต่การออกแบบลีลาตามจังหวะเพลงช้า เพลงเร็ว ให้ถูกต้องตามกติกายิมนาสติกลีลาถือเป็นหัวใจสำคัญในการแสดง ดังนั้นผู้ฝึกสอนจะเคร่งครัดรูปแบบต่างๆ ในการแสดง โดยศึกษาภูมิภาคแล้วจึงปฏิบัติตามกฎทุกประการ ต่อมา มีการพัฒนามากขึ้นเมื่อประเทศไทย เซี่ยงผู่ฝึกสอนจากประเทศรัสเซีย ยูเครนมาฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา การออกแบบลีลาเริ่มออกแบบท่าทางและลีลาไปทางแบบวนตอก มีการใส่อารมณ์ ความรู้สึกไปตามจังหวะเพลงช้าและเพลงเร็วเพื่อให้เกิดความหลาภหลาภและจุดเด่นในการแสดงของแต่ละคน (อ้างถึงใน รักษ์สินี อัครเศรณรงค์, 2558 :20)

ยิมนาสติกลีลาประเภทบุคคล

ยิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลมีรูปแบบการแสดงในการแข่งขันกีฬาที่ได้เด่น ไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นทางร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วของไวในการใช้อุปกรณ์ ซึ่งเป็นความท้าทาย ความสามารถของนักกีฬาเพื่อการการแสดงศักยภาพทางร่างกายของแต่ละบุคคลย่อมไม่เท่ากัน ความสนับสนุนใน

การทำท่าทักษะย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลจึงเป็นการแข่งขันที่กลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถที่ดีที่สุดที่สามารถแสดงศักยภาพทักษะทางร่างกายทั้ง 3 กลุ่ม คือ ทักษะทางการทรงตัว ทักษะการหมุน และทักษะการกระโดดกับอุปกรณ์ในการแสดงประกอบเพลง ได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 1 ทักษะทางการทรงตัว

ที่มา <http://kids.britannica.com/elementary/art-๘๙๑๖๗/A-rhythmic-gymnast-performs-with-a-ribbon>

ภาพที่ 2 ทักษะการหมุน

ที่มา <http://becomingarhythmicgymnast.weebly.com>

ภาพที่ 3 ทักษะการกระโดด

ที่มา <http://www.londontown.com/LondonEvents/London-๒๐๑๒-Rhythmic-Gymnastics/๓๕๔๓d/>

จากภาพที่ 1-3 เป็นลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายในกลุ่มท่าทักษะที่เป็นท่าหลักสำหรับการให้คะแนนของคณะกรรมการโดยผู้ฝึกสอนจะเลือกท่าหลักเหล่านี้ในตารางท่าหลักที่ทางสหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติกำหนด มาทั้งหมด 9 ท่าต่อ 1 อุปกรณ์ ใน 1 ชุดการแสดงขั้น

ยิมนาสติกลีลาประเกททีม

ยิมนาสติกลีลาประเกททีม มีรูปแบบการแสดงในการแข่งขันที่อาศัยความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของนักกีฬาในทีม การเลือกท่าทักษะทั้ง 3 กลุ่ม ต้องพิจารณาจากศักยภาพของนักกีฬาในทีมว่าสามารถแสดงศักยภาพในท่าทักษะแต่ละกลุ่มท่าหลักท่าไหนได้สมบูรณ์ ถ้าหากกีฬาคนใดคนหนึ่งพลาดพลั้งนั้นหมายถึงมีผลกระทบทั้งหมดต่อทีม ดังนั้นการแข่งขันยิมนาสติกลีลาประเกททีมเป็นการแข่งขันที่สร้างความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน การเชื่อใจกันในการใช้อุปกรณ์ที่ต้องயินดีและต้องการช่วยเหลือกัน ซึ่งจะแตกต่างอย่างชัดเจนกับกีฬายิมนาสติกลีลาประเกทบุคคล

ภาพที่ 4 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา ประเกททีม ในอุปกรณ์ เชือก
ที่มา <http://ribbon-twirler.tumblr.com/post/23111655062>

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มุ่งมั่น สนุกสนานจากการอยู่มือของนักกีฬาทุกคน ที่ต้องแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างสมดุล

ความงาม กับ สุนทรียะ

ความงามหรือสุนทรียะเป็นเรื่องของการรับรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นให้สิ่งเหล่านั้นมีคุณค่า มนุษย์สร้างและปรุงแต่งให้คำนิยามความงามในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความงามทางธรรมชาติหรือผลงานทางด้านศิลปะ เพราะความงามหรือสุนทรียะนี้ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มาให้มนุษย์ทุกคนมีจิตใจไม่หยาบกร้าน มีความสุนทรียะภายในจิตใจเพื่อสังคมที่สวยงาม

อริสโตเติล (Aristotle, ก่อน ค.ศ.384-322) "ได้อธิบายถึง ความงาม(สุนทรียภาพ) อยู่ที่ความประسان กลมกลืนของส่วนสัด เพราะส่วนสัดที่งดงามย่อมทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายของประสาทและอวัยวะต่างๆ ความยิ่งใหญ่ของศิลปินอยู่ที่มีความสามารถด้านพับความกลมกลืนนี้และสามารถถ่ายทอดลงในผลงาน - ความงามบังเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ส่วนสัดของสุนทรียภาพของวัตถุ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ เชนต์ โอมัส อคุนัส (St. Thomas Aquinas, ค.ศ.1225-1274) นักบุญในคริสต์ศาสนาที่เชื่อว่าความงาม (สุนทรียภาพ) เป็นเรื่องของ ความเด่นชัด ความมีระเบียบ ความสมส่วน และความประسانกลมกลืนของสิ่งต่างๆ (ジャー สุนพงษ์ศรี, 2556 :100)

มนุษย์มีเครื่องมือในการรับรู้สิ่งทั้งหลายเรียกว่าเครื่องมือเหล่านั้นว่าประสาทสัมผasmีดังนี้คือ

1. ตาหรือจักษุประสาท ทำให้เห็นภาพ เห็นรูป เห็นสี และสิ่งที่ปรากฏในธรรมชาติที่ตารับรู้ได้เป็น เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างงานศิลปะสาขាតศนศิลป์(Visual Art) ขึ้นได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพ yen ฯลฯ ตาเป็นสิ่งสำคัญในการรับรู้สุนทรียะของงานศิลปะในสาขานี้

2. หูหรือโสตประสาท ทำให้ได้ยินเสียงเป็นเหตุปัจจัยสำคัญของงานศิลปะดุริยางคศิลป์หรือ โซตศิลป์(Audio Art)

3. จมูกหรือ官ประสาท ทำให้ได้กลิ่น(Olfaction) ไม่เป็นเหตุให้เกิดการสร้างงานศิลปะสำคัญ โดยเฉพาะได้

4. ลิ้นหรือชิวหายาประสาท ทำให้ได้รู้รสของการกินการดื่มได้ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดการสร้างงานศิลปะสาขารู้สึก

5. กายหรือกายประสาท ทำให้เกิดความรู้สึกจากการสัมผัสด้วยการแตะต้อง มีคุณค่าทางสุนทรียะ เชิงผัสสะ(Tactile Value) เกิดขึ้นกับงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม นอกจากการใช้ตาหรือจักษุประสาท รับสุนทรียะแล้วยังรับความรู้สึกจากการสัมผัสด้วย ทั้งนี้รู้สึกต่างๆ ย่อมมีคุณสมบัติเฉพาะในตัวเอง เช่น ไม่ หิน โลหะ ผ้า ให้ความรู้สึกถึงความแข็ง หยาบ อ่อนนุ่ม ไม่เหมือนกัน (ジャー สุนพงษ์ศรี, 2556 :75)

ในขณะที่ ซี.เจ. ดูแคนส์ นักสุนทรียศาสตร์แบบบิตวิสัยคนสำคัญคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน ดูแคนส์ เชื่อ ว่าการตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะเป็นเรื่องการแสดงความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ส่วนตัวของผู้รับรู้ ไม่ใช่เป็นการ กล่าวถึงคุณสมบัติใดๆ ของวัตถุทางสุนทรียะที่ถูกตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะกับชนิยมเป็นสิ่งเดียวกัน ดูแคนส์ เปรียบเทียบเรื่องนี้กับสชาติของสับปะรดว่าบานาจากอาชوبกินสับปะรด บานานาจะไม่ชอบกินสับปะรด แต่มันเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระหากใจจะกล่าวว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่ดีทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ชอบกินหรือกล่าว ว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่เดาข้อมูลที่ตัวเองชอบกิน(จูรา โภมทรัตนานนท์, 2540 :83)

คุณค่าทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value)

ทฤษฎีแห่งคุณค่าหรือคุณวิทยา(Axiology) ได้กล่าวมาบ้างแล้ว สำหรับหมายความว่า การประเมิน คุณค่าทางสุนทรียภาพค่อนข้างมีความยุ่งยากและ слับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นก่อนอื่นต้องแสวงหาวิธีประเมินคุณค่าให้เหมาะสมซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น

1. วิธีการ(Method) หมายถึงกรรมวิธีหรือเทคนิคที่ใช้ในการประเมิน เช่น การตั้งสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ข้อมูล

2. วิธีวิทยา(Methodology) เป็นวิธีที่นักวิชาการในศาสตร์ต่างๆ นิยมใช้ในการอธิบายหรือบรรยาย ปรากฏการณ์และการใช้เหตุผลในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ในวิทยาการนั้นๆ วิธีวิทยามีความหมายเดียวกับวิธีการค้นหาทฤษฎีแห่งความรู้(Epistemology) ทางปรัชญาและการแสวงหาความจริงที่ตนอยากรู้หรือวิธีการและเทคนิคต่างๆ นำมาใช้ในการแสวงหาความรู้ เช่น การกำหนดปัญหา การตั้งคำถาม การสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎี การตั้งสมมุติฐาน การรวมรวมข้อมูล การสุมตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายของข้อมูล

3. วิธีวิทยาวิจัย(Research Methodology) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่นักวิจัยนำมาใช้เพื่อแสวงหาความรู้ที่ตนอยากรู้หรือวิธีการและเทคนิคต่างๆ นำมาใช้ในการแสวงหาความรู้ เช่น การกำหนดปัญหา การตั้งคำถาม การสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎี การตั้งสมมุติฐาน การรวมรวมข้อมูล การสุมตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายของข้อมูล

4. วิธีวิทยาการประเมิน(evaluation Methodology) หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่นักประเมินนำมาใช้เพื่อ แสวงหาความรู้ในเชิงคุณค่าหรือตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและอีกนัยยะหนึ่งเป็นประมวลการศึกษา การบรรยายและการอธิบายอันก่อให้เกิดความกระจ่างชัด(กำจรา สุนพงษ์ศรี, 2556 :93)

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความงามหรือสุนทรียะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนพยายามอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องของความงาม ซึ่งสามารถนิยามความงามในการรับรู้ได้จาก ความมีระเบียบ ความสมส่วน และความประسانกลมกลืนในสิ่งที่รับรู้

ยมนาสติกลีลาและนาฏศิลป์

การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ประกอบด้วยกันทั้งหมด 8 องค์ประกอบ คือ 1) บทการแสดง 2) การออกแบบลีลา 3) การคัดเลือกนักแสดง 4) การออกแบบเสียง 5) การออกแบบเครื่องแต่งกาย 6) การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง 7) การออกแบบพื้นที่เวที และ 8) การออกแบบแสง

ผู้ออกแบบแต่ละคนจะมีวิธีการออกแบบการแสดงที่แตกต่างกันไป บางคนใช้เวลาในการออกแบบ เร็วกว่าอีกคนหนึ่ง แสดงว่าเขาเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นการแสดง ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อาจจะด้วยความจำเป็นที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาซ้อมที่มีอยู่น้อย หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นมากมาย ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนที่จะมีช่องทางซึ่งตนสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง บางคนจะใช้เวลาในเรื่องของความพิถีพิถันมากในการทำงาน จึงต้องมีเวลาซ้อมมากกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในเนื้องาน บางคนใช้เวลาทำงานที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ทำเต้นอย่างใกล้ชิดกับนักเต้นผู้ที่ไปกัน ได้กับตน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการก่อนที่จะออกแบบทำเต้นให้กับผู้อื่น บางทีอาจจะมีการเก็บสะสมงานจากการซ้อมแต่ละครั้ง คือทดลองไปพร้อมกับสะสมสิ่งสำคัญที่จะนำไปสร้างเป็นงานใหม่เข้มมา บางคนจะคิดออกแบบท่าเต้นก่อนแล้วจึงใช้ตนตีริมประกอบการแสดง บางคนจะมีการวางแผนให้นักแสดงได้ไปค้นคว้า เตรียมตัวมาก่อนที่จะเริ่มซ้อม เป็นต้น (นราพงษ์ จรัสศรี, มปป :95-97)

ในขณะที่การสร้างสรรค์การแสดงยมนาสติกลีลาในการแข่งขันมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบ คือ 1) การกำหนดท่าหลัก 2) นักกีฬา 3) การออกแบบเสียง และ 4) การออกแบบเครื่องแต่งกาย กีฬายิมนาสติกลีลาเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความแข็งแรงและการประสานสัมพันธ์กันของร่างกายที่ควบคุมอุปกรณ์ตลอด การแข่งขันซึ่งสามารถเปรียบเทียบองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานยมนาสติกลีลา กับนาฏศิลป์ ได้ดังนี้

1. บทการแสดง

ทางด้านนาฏศิลป์สามารถมีเค้าโครงเรื่องราว ในการนำเสนอได้ ในขณะที่ยิมนาสติกลีลา มีข้อจำกัดของระยะเวลาในการแสดงดังนั้นอาจทำให้เค้าโครงเรื่องราวดี๊ด้วยสื่อสารออกมากไม่สมบูรณ์ แต่ในกรณีที่เป็นคำสำคัญหรือกลุ่มคำที่เป็นตัวแทนเนื้อสารการทำงานได้ เช่น เสือ แมว เป็นต้น

2. การออกแบบลีลา

ยิมนาสติกลีลา มีการบังคับใช้ท่าหลักในกลุ่มภาระโดย การหมุน และการทรงตัวในขณะที่นาฏศิลป์สามารถนำรูปแบบการเต้นต่างๆมาประยุกต์ ผสมผสานกันได้อย่างหลากหลาย

3. นักแสดง

ผู้ที่จะเข้าร่วมการแสดงขั้นยิมนาสติกลีลาได้นั้น จะเป็นต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกซ้อมจนเกิดความชำนาญอีกทั้งกีฬายิมนาสติกลีลาอย่างมีข้อจำกัดในเรื่องของสรีระร่างกายที่ต้องสมสัດส่วนเพื่อที่แสดงท่าทางของมาได้อย่างชัดเจน

4. การออกแบบเสียง

ยิมนาสติกลีลา มีข้อจำกัดของช่วงระยะเวลาในการแสดงและข้อห้ามในการใช้เพลงประกอบการแสดง เช่น คือ ห้ามใช้เสียงเครื่องจักรยนต์ เครื่องบิน ไซเรน เสียงแตกของแก้ว เป็นต้น

5. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

ยิมนาสติกลีลา มีรูปแบบโครงสร้างของชุดที่ตายตัว ไม่สามารถใช้ผ้าที่โปรดบาง ต้องเป็นผ้ายืดหยุ่น แนบเนื้อ ชุดที่มีความยาวถึงข้อเท้าหรือแขนยาวต้องเป็นชิ้นเดียวgan ชุดกระโปรงต้องเป็นชุดติดกันไม่แยกคนละชุดและมีความยาวตามที่สหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติกำหนด

ภาพที่ 5 การผสมผสานการเต้นรำรูปแบบบลัดเลต์กับกีฬายิมนาสติกลีลา
ที่มา <http://tomtheobald.photoshelter.com/image/I0000M7coQFxX06Y>

6. การออกแบบอุปกรณ์

ยมนาสติกลีลาไม้อุปกรณ์ในการแข่งขันที่ตายตัว ซึ่งมีทั้งหมด 5 อุปกรณ์โดยมีข้อกำหนดในเรื่องของขนาดและความยาวเฉพาะ

7. การออกแบบพื้นที่

พื้นที่ในการแข่งขันมีพื้นที่ขนาด 12.00×12.00 เมตร ตีสันสีขาว กว้าง 5 เซนติเมตร. เกินกว่าสีเหล้น้ำที่อ่อนน้อมไปทางด้านขวา

8. การออกแบบแสง

แสงที่ใช้ในการแข่งขันเป็นแสงไฟฟ้าอ่อนที่ให้ความสว่างเพื่อให้คณะกรรมการเห็นนักกีฬาได้อย่างชัดเจน ภาพที่ 5 จากภาพแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเครื่องแต่งกายในรูปแบบบัลเลต์กับการนำอุปกรณ์ยมนาสติกลีลามาใช้ในการแสดงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดความหลากหลายและน่าสนใจในการแสดง

ความงามของยมนาสติกลีลา

สำหรับ ศูนย์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านยมนาสติก กล่าวว่า ยมนาสติกเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยความสวยงาม มีศิลปะ ความเข้มแข็ง ความตื่นตาตื่นใจจากการแสดงออกของนักกีฬาในขณะที่เขาแสดงความสามารถบนอุปกรณ์ต่างความสามารถที่ผู้ชมได้รับชม เป็นทั้งความบันเทิง ความตื่นเต้นความเร้าใจในบางจังหวะของการเล่น อาจจะสะกดผู้ชมทั้งสนามให้เงียบ ตะลึงไปกับการแสดงออกของพากษา และจะไม่มีผู้ชมคนใดเลยที่จะปฏิเสธในการที่จะประมือแสดงความชื่นชม ยินดีกับพากษาเมื่อการแสดงสิ้นสุด จากลีลาการแสดงที่อ่อนช้อยนุ่มนวล มีจังหวะ ที่สวยงามแต่แห่งไว้ด้วยความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความทนทานของกล้ามเนื้อ ตลอดจนทรวดทรงที่สวยงามกล้ามเนื้อที่สมส่วน (สำหรับ ศูนย์จันทร์, 2556 :189)

ความงามของยมนาสติกลีลาอาจพิจารณาได้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ตัวผู้แสดง และ ปัจจัยเสริมจากภายนอก ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความงามในยมนาสติกลีลาทั้ง 2 ประเภท

1. ปัจจัยที่ตัวผู้แสดง สามารถพิจารณาได้จากด้วยคุณลักษณะที่ทำให้เกิดความงามในยมนาสติกลีลาได้ 2 ประการ

การก้าวกระโดด หรือ การกระโดด

- มีความสูง
- รูปร่างคงที่ชัดเจนขณะลองอยู่ในอากาศ
- มีความกว้างของรูปร่าง

การทรงตัว

- ต้องอยู่บนปลายเท้า หรือหัวเข่าหนึ่งข้าง
- มีการทำท่าที่คงที่ม่องเห็นได้ชัดเจน
- มีรูปร่างที่ชัดเจน
- มีความกว้างของรูปร่าง
- ขณะทำท่าทรงตัวต้องผสมผสานกับการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ 1 หรือมากสุด 2 ครั้งเคลื่อนไหว

การหมุน

- การทำงานปลายเท้าที่เขย่ง หรือบนหัวเข้าข้างได้ข้างหนึ่ง
- มีรูปร่างคงที่ที่ชัดเจนในขณะเริ่มหมุนจนสิ้นสุดการหมุน
- มีความกร้าวของรูปร่าง

ภาพที่ 6 กีฬายิมนาสติกประเภทบุคคลอุปกรณ์บล็อก

ที่มา <http://us.rg-leotard.com/tips/son-yeon-jae-a-korean-rhythmic-gymnast-impresses-with-her-achievements>

จากภาพที่ 6 นักกีฬาต้องการจะลี่อสารอาหารณ์ออกมากให้ผู้ชมหรือคณะกรรมการ ให้คัดอยตามไปกับการแสดงของนักกีฬา

ภาพที่ 7 กีฬายิมนาสติกลีลาประเภททีม กลุ่มท่าการทรงตัว

ที่มา <http://gymnastics.about.com/od/majorcompetitions/ig/Amazing-Gymnastics-Photos/Russian-Group.htm>

จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงท่าทางที่มีลักษณะเท้าข้างหนึ่งซึ่นเดานในขณะที่เท้าอีกข้างต้องสามารถหยุดนิ่งให้เห็นรูปร่างของท่าทางที่ชัดเจนและพร้อมเพียงกัน

ภาพที่ 8 การออกแบบลีลาในการแข่งขันยิมนาสติกลีลาประเภททีม
ที่มา <https://www.pinterest.com/pin/5437473474747611/>

จากภาพที่ 8 การออกแบบลีลาที่มีการจัดวางองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ รูปหัวใจ ได้อย่างสมบูรณ์

2. ปัจจัยเสริมจากภายนอก สามารถพิจารณาได้จากอุปกรณ์ในการแสดง เครื่องแต่งกาย และการ
ออกแบบเดียงที่สร้างความหลักหลาຍทำให้เกิดความโดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละทีม

ภาพที่ 9 เครื่องแต่งกายในการแข่งขันยิมนาสติกลีลา
ที่มา <http://olympicspandex.blogspot.com/2012/07/omg-omg-omg-rhythmic-gymnastics.html>

จากภาพที่ 9 เป็นปัจจัยเสริม ในเรื่องของเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะแขน ขยาย มีเส้นที่โดดเด่น
และสอดคล้องกับสีของอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาประเภททีมกับอุปกรณ์บิน

ภาพที่ 10 กีฬายิมนาสติกลีลาประเภททีม อุปกรณ์ห่วง
ที่มา <http://emeraldcityrhythmic.com/about-us/rhythmic-101/>

จากภาพที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการออกแบบการใช้อุปกรณ์ที่มีการໄล์ระดับจากบันไปล่างในขณะที่นักกีฬาหยุดนิ่งโดยที่ร่างกายมีลักษณะแยกขา แอบนหลัง ซึ่งเพื่อนร่วมทีมที่นอนอยู่บนพื้นได้ใช้ขาข้างหนึ่งดันหลังนักกีฬาที่ແย่นตัวอยู่นั้น ทำให้เกิดลักษณะการจัดวางที่สวยงามไม่วุ่นวาย แสดงให้เห็นถึงการใช้อุปกรณ์กับลีลาได้อย่างลงตัว

บทสรุป

สุนทรียะหรือความงามในการรับรู้มีสาเหตุหรือปัจจัยหลายอย่าง ที่ทำให้แต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาถึงความงามในยิมนาสติกลีลาสามารถพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะ ตามแนวทางขององค์ประกอบทางด้านมาตรฐานศิลป์ทั้ง 8 องค์ประกอบโดยสามารถคัดเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมกับยิมนาสติกลีลา คือ การออกแบบลีลา นักแสดง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ และเพลงประกอบการแสดง ซึ่งทำให้เข้าใจถึงความงามทางสุนทรีย์ได้ชัดเจน ความงามทางสุนทรียะสามารถจำกัดความได้ 3 อย่างในการรับรู้ คือ ความมีระเบียบ ความสมส่วน และความประสานกลมกลืนกัน จะอยู่ในทุกสิ่งที่ว่าง茫ทางยิมนาสติกลีดาตนั้นเอง

บรรณานุกรม

- กรุณาน พ่องผิวภาย. (2530). **ยิมนาสติกลีลาใหม่ประกอบดนตรี.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภากาดพระว.
- กำจรา สุนพงษ์ศรี. (2556). **สุนทรียศาสตร์.** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งชาติสำนักงานมหาวิทยาลัย.
- โกสุม สายใจ, ผดุง พรหมมูล, อรุณี โครตสมบัติ และเอ็อมพร เนาว์เย็นผล. (2547). **สุนทรียภาพของชีวิต.** กรุงเทพฯ:

- โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 นราพงษ์ จรัสศรี. (ม.ป.ป.) **คุณสมบัติและเทคนิคการปฏิบัติการของผู้ออกแบบลีลาท่าเต้น.** หน้า 95-97, ม.ป.ท.
 (เอกสารอัดสำเนา).
- รักษ์สินี อัครเศรณে. (2557). **นาฏยศิลป์สร้างสรรค์สำหรับการแสดงขันยมนาสติกลีลาในระดับนานาชาติ.**
 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
- วิรุณ ตั้งเจริญ. (2549). **ศิลปกรรมศาสตรชาญ: 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ.** กรุงเทพมหานคร:
 สันติศิริการพิมพ์.
- A rhythmic gymnast performs with a ribbon.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://kids.britannica.com/elementary/art-87167/A-rhythmic-gymnast-performs-with-a-ribbon>
- Federation International de Gymnastique. (2013). **2013-2016 Code of points: Rhythmic Gymnastics.** FIG Executive Committee.
- London Olympics: Rhythmic Gymnastics image.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://www.londontown.com/LondonEvents/London-2012-Rhythmic-Gymnastics/3f43d/>
- Ode to Olympic Spandex.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://olympicspandex.blogspot.com/2012/07/omg-omg-omg-rhythmic-gymnastics.html>
- Rhythmic gymnastics group.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://ribbon-twirler.tumblr.com/post/23111655062>
- Smith, J.M. (1985). **Dance Composition A Practical Guide for Teacher.** (2nd ed.). London: A&C
- Son Yeon Jae, a Korean rhythmic gymnast, impresses with her achievements. (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://us.rg-leotard.com/tips/son-yeon-jae-a-korean-rhythmic-gymnast-impresses-with-her-achievements>
- The Russian group performing their ribbon routine.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://gymnastics.about.com/od/majorcompetitions/ig/Amazing-Gymnastics-Photos/Russian-Group.htm>
- Understanding Rhythmic Gymnastics.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://emeraldcityrhythmics.com/about-us/rhythmic-101/>
- What is Rhythmic Gymnastics.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://becomingarhythmicgymnast.weebly.com>
- 2009 World Championships Rhythmic Gymnastics.** (2016). Retrieved April 20, 2016, from <http://tomtheobald.photoshelter.com/image/I0000M7coQFxX06Y>