

บทโขนสมัยรัตนโกสินทร์: นาฏยกระบวนทัศน์*

จักรกฤษณ์ ดวงพิตรา**

บทคัดย่อ

การศึกษาบทโขนที่แต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ผ่านนาฏยกระบวนทัศน์ จากต้นฉบับตัวเขียน และฉบับตีพิมพ์ครั้งต่าง ๆ ในบทความนี้ เป็นความพยายาม จะทดลองพิจารณาบทโขนด้วยวิธีวิทยาซึ่งแตกต่างไปจากที่ได้เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว เพื่อยืนยันพื้นฐานความคิดที่ว่า การศึกษาในสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยนั้น สามารถ ศึกษาโดยอาศัย “ตัวบท” เป็นข้อมูลหลักได้ และผลจากการทดลองศึกษาครั้งนี้ พบว่าวิธีการสร้างบทโขนที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย และตามลักษณะเฉพาะของ บุคคลนั้น มีนัยสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงของกระบวนเล่นโขนอย่างชัดเจน และ เห็นจริง

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ โครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง *กระบวนเล่นโขนจากบทโขน สมัยรัตนโกสินทร์ (SCRIPTED KHON PERFORMANCE OF THE RATTANAKOSIN PERIOD)* หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

** นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โยน กับวรรณกรรม เรื่อง รามเกียรติ์ มีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น และมีวิวัฒนาการควบคู่กันมาโดยลำดับ นับตั้งแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2325 ปรากฏว่าทุกวันนี้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อ “บูรณบำรุงเรอรมย์ให้ อ่านร้องรำเกษม” ดังความในโคลงแกลง พระราชปรารภท้ายเรื่องนั้น มิได้ทรงใช้ฉันทลักษณ์เฉพาะสำหรับบทโยน อันได้แก่ กาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16 ที่ใช้แต่งบทพากย์ และร้อยยาวซึ่งใช้แต่งคำเจรจา แต่ฉันทลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้ในการพระราชนิพนธ์ คือ กลอนบทละคร อันทำให้เข้าใจได้โดยปริยายว่า มีพระราชประสงค์จะให้ เป็นบทสำหรับเล่นละครใน มิใช่เป็นตัวบทเพื่อการเล่นโยนแต่อย่างใด

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้เกิดข้อคำถามที่เกี่ยวข้องเนื่องกันขึ้น 2 ประการ ประการแรก คือ บรรดาโยนข้าหลวงเดิม กิติ โยนหลวง กิติ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกโรงเรียนในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตลอดรัชกาลนั้น มีตัวบทสำหรับใช้เล่นหรือไม่ และหากมีตัวบทแล้ว ตัวบทดังกล่าวเป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ หรือนำตัวบทของเดิมซึ่งแต่งไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่เรียกว่า “บทพากย์” มาใช้เล่น หรือนำบทพากย์สมัยอยุธยามาเกล้าแก้ไขใหม่ ให้เหมาะแก่รสนิยมสมัยรัตนโกสินทร์ และคำถามประการต่อมา คือ การเล่นโยนเมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั้นมี “กระบวนเล่น” (performance) เช่นไร

นักวิชาการบางท่าน วิเคราะห์กระบวนเล่นโยนสมโภชพระบรมอัฐิพระปฐมบรมราชชนก เมื่อ พ.ศ. 2339 โดยอาศัยความจาก พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 ที่ว่า

¹ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, *บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 4* (กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์, 2540), หน้า 583.

“ครั้งนั้น มีโซนชักรอกโรงใหญ่ แล้วประสมโรงเล่นกลางแปลง เล่นเมื่อศึกทศกัณฐ์ยกทัพกับสิบขุนสิบรถ โซนวังหลวงเป็นทัพพระราม ยกไปแต่พระบรมมหาราชวัง โซนวังหน้าเป็นทัพทศกัณฐ์ยกออกจาก พระราชวังบวรฯ มาเล่นรบกันในห้องสนามหน้าพลับพลา”²

มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และแสดงความคิดเห็นว่า กระบวนเล่นโซน ครั้งดังกล่าวนั้น

“เห็นจะไม่มีบทบาทและเจรจา ด้วยลานห้องสนามหลวงกว้างใหญ่ ไม่มีเครื่องขยายเสียงอย่างปัจจุบัน จึงน่าจะเป็นการแสดงการยกทัพ การตรวจพล การปะทะทัพ”³

ทรรศนะข้างต้น อาจเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และมีความ เป็นไปได้สูง เพราะการเล่นโซนนั้น สามารถจัดโรงให้ตัวโซนเล่นได้โดยไม่ต้อง มีการพากย์ และเจรจาเลย ดังเช่นโซนตอนที่เรียกกันว่า ยกรบ เป็นอาทิ แต่หาก เปลี่ยนมุมมองพิจารณาใหม่ โดยนำกิจกรรมซึ่งต้องใช้เสียงในพื้นที่สาธารณะอีก กิจกรรมหนึ่ง คือ การเห่เรือในพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค มาพิจารณา เทียบคู่กันแล้ว ก็จะได้เห็นว่าความกว้างขวางของพื้นที่นั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ได้ยิน และการฟัง แต่อย่างใด ฉะนั้น จึงอาจตั้งข้อสังเกตใหม่ได้ว่า การเล่นโซน ครั้งดังกล่าว น่าจะมีการพากย์ และเจรจาประกอบด้วย เพราะเหตุว่ามีสมุทไทยที่ เขียนบทบาทพากย์ และคำเจรจาโซน ชุด ศีกสิบขุนสิบรถ และชุดอื่น ๆ อีกหลายชุด

² เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข้า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาล ที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมศาสนา, 2531), หน้า 254.

³ สุรพล วิรุฬห์รักษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 - 2477 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 60.

ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นสำนวนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือเก๋ากว่านั้น ตกทอดสืบมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากสมุดไทยที่เขียนบทพากย์ และคำเจรจา ดังกล่าวแล้ว ยังพบว่ามีสมุดไทยซึ่งเขียน “คำกำกับเวที” (stage direction) ที่เรียกว่า “วิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่น”⁴ ปรากฏอยู่ 2 เล่มสมุดไทยด้วย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบทพากย์ คำเจรจา และคำกำกับเวทีเหล่านั้น แยกเล่มเขียนเป็นเอกเทศมิได้นำมาเรียงลำดับ และเขียนรวมในเล่มสมุดไทยเดียวกัน จึงอาจตั้งข้อสมมุติฐานไว้ในขั้นต้นนี้ได้ว่า ยังไม่มีการจาร “ตัวบท” (performance scripts) ในความหมายที่ว่าเป็น “บทตัดต่อ” (cento) ซึ่งนำบทพากย์ คำเจรจา และคำกำกับเวที มา “ประกอบสร้าง” (construction) ขึ้นเป็นตัวบทสำหรับใช้ฝึกซ้อม และเล่นโขน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ปัจจัยเหตุซึ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อที่ว่า ยังไม่มีบทโขนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น ก็คือ การที่ “กระบวนเล่นโขนนั้น ตัวโขนล้วนแต่ชาย แต่งตัวสวมหน้ามีคนสำหรับพากย์และเจรจาให้ตัวโขนทำบท หาใช้ร้องสำเนาอย่างละครไม่”⁵ และโดยส่วนใหญ่แล้ว คำเจรจาก็มักจะเกิดจากการ “ด้น” ของผู้ทำหน้าที่เจรจาแทนตัวโขน ซึ่งไม่มีการเขียนบทไว้ล่วงหน้า (เว้นแต่เมื่อมีคำเจรจาที่เกิดจากการด้น ซึ่งมีความไพเราะคมคาย จัดเป็น “ฝีปากชั้นครู” ก็จึงจะมีการบันทึก และ/หรือ ถ่ายทอดให้แก่กันด้วยวาจา ที่เรียกว่า “ต่อ” และเรียกคำเจรจานั้น ๆ ว่า “กระทุ้”) ส่วนบทพากย์นั้น แม้จะเป็นบทที่แต่งไว้ก่อนแล้วก็ตาม แต่ผู้พากย์ก็มักจะใช้วิธี “จดจำ” เพื่อ “ว่า” ปากเปล่า มากกว่าที่จะ “จดจาร” หรือหากจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบ้าง

⁴ “วิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่น,” สมุดไทยดำกระดาดษเพลา อักษรไทยเส้นดินสอขาว, ตูที่ 114 ชั้น 5/5 มัดที่ 120/3 เลขที่ 44 - 45.

⁵ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ระเบียบตำนานละครเล่นถวายตัวที่วังวรดิศ ในงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงฉลองพระชนมายุ ครบ 60 ทศ เมื่อวันที่ 14 ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.25465 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), หน้า 6.

แล้ว ก็เชื่อว่าผู้ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากสมุดบทพากย์นั้น ย่อมจะเป็นผู้พากย์มากกว่าตัวโขน

บทพากย์โขนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก ใน รัชชัญญาณ ตอนที่ 112 (มกราคม ร.ศ.122) ตอนที่ 116 (พฤษภาคม ร.ศ.123) ตอนที่ 117 (มิถุนายน ร.ศ.123) และตอนที่ 119 (สิงหาคม ร.ศ.123) ตามลำดับ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงคัดสรรบทพากย์ปลีกต่าง ๆ ซึ่งมีพระวินิจฉัยฉะฉาน เป็นสำนวนสมัยอยุธยา มารวมพิมพ์เป็นหนังสือ ชื่อ คำพากย์รามเกียรติ์ เพื่อแจกในงานศพ นายทองอยู่ สุวรรณภารต (ทองอยู่พิเภก) เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ.2461 ซึ่งเมื่อพิจารณาพระนิพนธ์ “คำนำ” หนังสือเล่มนี้แล้ว ได้พบเนื้อความที่น่าสนใจ 2 ข้อความ ดังนี้

1. ข้อความซึ่งกล่าวถึงบทเบิกหน้าพระ ที่ว่า “หอพระสมุทรบรรพมไไว้ได้ถึง 4 ความ ตั้งแต่ความเก่า แลแต่งซ้อนกันมาโดยลำดับ”⁶

การนำบทที่เป็น“ความเก่า”มา “แต่งซ้อน”นี้ ศัพท์วรรณกรรม เรียกว่า “การเกลากลอน” หมายถึง “กระบวนการที่เปิดกว้างแก่ผู้แต่งหลายคนที่อาจร่วมกันพิจารณาขัดเกลาแก้ไข และแก่ผู้รับทั้งที่ร่วมสมัยกับผู้แต่ง และที่จะมีต่อไปไม่จบสิ้น”⁷ ดังเช่น พระราชนิพนธ์บทพากย์นางลอยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งทรงเกลากลอนจากบทพากย์สมัยอยุธยา เป็นตัวอย่าง

2. “บทพากย์ปลีก พากย์ชมรตพระ พากย์ชมรตยักษ์ อย่างละหลาย ๆ บท เป็นของกวีแต่งประกวดกัน แล้วแต่ผู้พากย์จะเลือกพากย์ตามชอบใจ”⁸

⁶ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “คำนำ,” คำพากย์รามเกียรติ์ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2461), หน้า 5.

⁷ ดวงมน จิตรจ้านงค์, “คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325- 2394)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534), หน้า 535.

⁸ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “คำนำ,” ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาคที่ 1. (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471), หน้า ข.

ข้อความนี้ แสดงให้เห็นว่า นอกจากผู้พากย์จะมีอิสระในการ “ดัน” คำเจรจา ในระหว่างเล่นโซนแต่ละครั้งแล้ว ยังมีอิทธิฤทธิ์ที่จะ “เลือกพากย์ตามชอบใจ” อีกด้วย จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าการเล่นโซนตอนเดียวกัน แต่ต่างกรรมต่างวาระ จะมีคำเจรจาที่ผิดแผกกันไป และใช้บทพากย์แตกต่างกันด้วย

ข้อสังเกตต่อข้อความที่คัดมาข้างต้น นำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเล่น และการสร้างบท อีก 3 ประการ ประการแรก คือ อะไรเป็นสาเหตุทำให้ต้องเกลากลอน และมีวิธีเกลากลอนเช่นไร ประการที่ 2 การที่ผู้พากย์เจรจาแต่ละคนสามารถจะ “เลือกพากย์ตามชอบใจ” ได้เช่นนั้น ส่งผลให้กระบวนการเล่นโซนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร และประการที่ 3 คือ อิสระ และอิทธิฤทธิ์ดังกล่าวของผู้พากย์เจรจาเกิดขึ้น และเป็นไปโดยอัตโนมัติ และระสนิยมส่วนบุคคล กล่าวคือ “เมื่อถึงตอนที่เจรจาให้ตัวใด ก็ว่าไปตามใจของตน สุดแต่ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากเนื้อเรื่องไป”^๙ เพียงเท่านั้น หรือว่ามีขอบเขตที่เป็นกรอบความคิด และเกณฑ์กำกับอยู่ ทั้งนี้โดยผู้เกลากลอน และ/หรือ ผู้พากย์เจรจา จะรู้ตัวหรือไม่ ก็ตาม

กรอบความคิด หรือเกณฑ์กำกับที่กล่าวถึงนั้น อาจจะเป็นทั้งกรอบกว้าง ๆ ที่มีใช้ข้อกำหนดตายตัว แต่เป็นกรอบความคิดซึ่งมีความคุ้นเคย และมีนัยเนื่องเกี่ยวกับบริบทอื่น ๆ ดังเช่น ตอนที่ตัวโซนซึ่งเล่นเป็นมโหทธิรรับรับสั่งจากทศกัณฐ์ ให้ไปจัดทัพ ผู้พากย์เจรจาก็มักจะว่าคำเจรจาว่า “...ก็คลานคล้อยถอยออกมาจนพ้นหน้าที่นั่ง” ซึ่งฉายให้เห็นระเบียบปฏิบัติในการจะออกจากที่เฝ้าเจ้านาย ที่ผู้เฝ้าจะต้อง “คลาน” และ “ถอยออกมา” เป็นตัวอย่าง รวมทั้งกฎตายตัวที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “จารีต” (convention) ของกระบวนการเล่นโซน ที่ผู้พากย์เจรจาจำเป็นต้องว่าคำเจรจาให้ถูกต้อง จะผิดไปจากจารีตนั้นไม่ได้เด็ดขาด เช่น ตอนที่ทศกัณฐ์รับสั่งให้จัดทัพ ผู้รับรับสั่งจะมีเพียงมโหทธิรเท่านั้น ผู้พากย์เจรจาว่าคำเจรจาให้ตัวโซนอื่นทำหน้าที่

^๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, *บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์* (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2503), หน้า 179.

ดังกล่าวแทนไม่ได้ และหากผู้พากย์เจรจาประสงค์จะให้มโหรีรำเพลงหน้าพาทย์ในตอนนี้ออกไปเตรียมจัดทัพแล้ว ผู้พากย์เจรจาก็จะต้อง“เรียกหน้าพาทย์”(หรือ “บอกหน้าพาทย์”) ให้งับพาทย์บรรเลงเพลงปฐม (หรือ เสมอ) ตามจารีตของกระบวนเล่น โขน เป็นต้น

ที่กล่าวมานั้น คือ แนวทางการศึกษาบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผ่านกระบวนทัศน์ทางนาฏศิลป์ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวบทโขน และบทละครรำ ยังมีความเป็นเอกเทศ ไม่ข้องเกี่ยวกันอย่างชัดเจน ก่อนที่จะเริ่มมีการหยิบยืมลักษณะเฉพาะของตัวบทระหว่างกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือ มีการนำฉันทลักษณ์ และแบบวิธีการแต่งบทพากย์ และคำเจรจา โขน ไปประกอบอยู่ในการสร้างบทละครรำแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการพากย์ และเจรจา โขน ในการเล่นละครรำด้วย บทละครดึกดำบรรพ์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และวิธีการเล่นละครของคณะละครดึกดำบรรพ์ คือปรากฏการณ์ที่เป็นหลักฐานเด่นชัด

ในส่วนของตัวบทโขนนั้น พบว่าเริ่มมีการนำบทละครพระราชนิพนธ์ เรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาดัดแปลงเป็นบางวรรค โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพื่อนำไปเป็นบทขับร้องประกอบกับบทพากย์ และคำเจรจา การเล่นโขนชุดถวายลิง ซึ่งพระยาศรีภุรีปริชา (กมล สาลักษณ์) ประกอบสร้างขึ้น “สำหรับโขนหลวงแสดงถวายตัวในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”¹⁰ ดังจะแสดงตัวบทโขนให้เห็นจริง ต่อไปนี้

¹⁰ พระยาศรีสุนทรโวหาร. “คำนำ,” นิพนธ์ ของ พระยาศรีภุรีปริชา (พระนคร: โรงพิมพ์ไท, 2463), หน้า (ข).

(ในท้องพระโรง ตีกรับกระทั่งแดรกลอง เป็ดมานไข เสนาถวายบังคม)

ทศกรรฐ์ (นั่งครวญบทแทน ร้องไอ้)

๑ [ไอ้เคราะห์เฉพาะเป็นเห็นประจักษ์

รับสงครามรามลักษณ์หนักอกอัน

ด้วยสุดสิ้นสุริยวงศ์พงศ์พันธุ์

ไม่มีใครประจัญปัจจามิตร

ทั้งเสนาข้าเผ่าก็เบาบาง

อ้างว้างแลเหลียวเปลี่ยวจิต

ครั้งนี้สุดรู้สุดฤทธิ์

สุดคิดเอาชัยแก่ไพร่] ๕

มโหทรทูล

๑ พระอาญาไม่พ้นเกล้า

ตามปัญญาข้าพเจ้าที่คิดเห็น

อุบายที่จะตัดสงครามความเข็ญในครั้งนี้

มีหนทางเป็นอย่างดีอยู่ทางเดียว

...

ทศกรรฐ์

๑ เฮ้ย มโหทร จงตั้งทัพยับยังอยู่ที่นี้

แล้วให้พวกโยธีเล่นเริงหน้าทัพไป ๕

(รำอาวุธ จนชักรูปทนต์มานขึ้น)

ทศกรรฐ์

๑ เฮ้ยลูกกูเหาะขึ้นโน้นแล้ว

ยกทัพเข้าไปเร็วทีเดียวหว่าฯ

(ยกพลเข้าโรง ลดรูปทนต์มาน ตัวทนต์มานออก

ทัพทศกรรฐ์ออกมาประทะหน้ากัน)

ทนต์มาน

(กิริยาหลอก ร้องเหย้ย)

๑ [นี่กล่องของใครเราได้มา

อสุรารู้จักมั่งฤาไม่

เขม้นมองบ็องหน้าอยู่ว่าไร
ไม่แผลงฤทธิ์ไกรให้ศึกคัก ...¹¹

ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนในดัวบทซึ่งตัดตอนมาข้างต้น มี 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ มีคำอธิบายการแสดงกิริยาอารมณ์ของตัวโขน และคำกำกับเวทีแทรกอยู่ในดัวบทเป็นประการที่ 1 และมีการนำวิธีการวางรูปดัวบทของบทละครมาใช้ ซึ่งส่งผลให้คำเจรจา มีลักษณะเป็นบทสนทนา อันต่างจากลักษณะเดิม ที่ผู้พากย์เจรจาจะต้องขึ้นต้นบทด้วยการระบุนามตัวโขนผู้จะรำไซ้บท (อาทิ “ทศเคียรสุริยวงศ์ เจ้าพระนครลงกา ทรงพระสรวลสำรวลว่า แล้วว่าเฮ้ย เหวยมโหทร”) รวมทั้งบทร้องก็มีได้ขึ้นต้นด้วยคำบ่งสถานะในวรรคระดับ (เช่น “เมื่อนั้น” และ “บัดนั้น” เป็นต้น) และระบุนามตัวโขนไว้ในวรรครอง ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากการรับรสนิยมของการประกอบสร้างบทละครดึกดำบรรพ์มาใช้ในบทโขนบ้าง เป็นประการที่ 2

แม้ว่า คำเจรจาโขนหลวง ดังกล่าวนี จะเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียว แต่ก็มีน้ำหนักมากพอที่จะยืนยันได้ว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มมีการประกอบสร้างบทโขนขึ้นแล้ว กล่าวคือ มีการสร้างบทโขนโดยการนำกลอนบทละครมาดัดแปลง ให้เหมาะแก่การนำมาประกอบเข้ากับบทพากย์ และคำเจรจาที่แต่งขึ้นใหม่ มีการวางรูปดัวบทใหม่ ซึ่งส่งผลให้บทร้องและคำเจรจามีลักษณะเป็นบทสนทนา ตลอดรวมถึงมีการให้ความสำคัญกับการเขียนคำกำกับเวที ซึ่งอาจถือเป็น “นวลักษณ์” (modernity) อันเป็นต้นเค้าของการประกอบสร้างดัวบทในสมัยต่อมา คือ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นเอง

¹¹ พระยาศรีภริษา, “คำเจรจาโขนหลวง ตอน ถวายลึง,” นิพนธ์ ของ พระยาศรีภริษา (พระนคร: โรงพิมพ์ไท, 2463), หน้า 113 - 121.

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีโซน โรงส่วนพระองค์ เรียกชื่อว่า “โซนสมัคเล่น” มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว โชนข้าหลวงเดิม ดังกล่าว ก็ยังคงอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่มีชื่อเรียกขานไปต่าง ๆ ว่า “โซน บรรดาศักดิ์” บ้าง “โซนหลวง” บ้าง สง่า ศศิวิณิช ซึ่งเป็นโชนหลวงผู้หนึ่งให้สัมภาษณ์ ว่า “เมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นพระบรมฯ นั้น ล้นเกล้าทรงเป็นคนพากย์เจรจาเอง ยกเว้น เวลาที่ทรงเล่นด้วย”¹² คำให้สัมภาษณ์นี้ นำไปสู่การตั้งประเด็นคำถามต่อไปว่า ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพากย์เจรจาโชนนั้น ทรงใช้อภิสัทธ์ของผู้พากย์เจรจามากน้อยเพียงใด รวมทั้งส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงต่อบท และกระบวนการหรือไม่ อย่างไร ด้วย

แม้จะไม่พบว่ามีผู้บันทึกบทพากย์ และคำเจรจา ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้ก็ตาม แต่หากนำต่อบทโชนที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น สำหรับพระราชทานให้โชนหลวงเล่น มาใช้เป็นข้อมูลทดแทนแล้ว ก็พบว่าทรงใช้อภิสัทธ์ของผู้พากย์เจรจามาก และเป็นสาเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อบทโชน ทั้งด้านการประกอบสร้าง ซึ่ง “มีทั้งคำกลอนอันเป็นบทร้อง ทั้งบทพากย์ และเจรจา อย่างโชนระคนกันอยู่”¹³ แหล่งที่มาของเรื่อง ซึ่ง “แต่งขึ้นตามข้อความอันมีอยู่ในคัมภีร์ รามายณะ”¹⁴ วิถีเล่น ที่ “แก้ไขเพิ่มเติมบ้าง”¹⁵ และ “การเล่าเรื่อง” (narration) ใหม่ ให้

¹² สัมภาษณ์ สง่า ศศิวิณิช, โชนหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. มีนาคม 2525.

¹³ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, *รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว* (พระนคร: โรงพิมพ์มหาชาติไทย กรมราชทัณฑ์, 2502), หน้า ก.

¹⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า ข.

¹⁵ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, “คำชี้แจง,” *รายนามตัวโชน กับบทร้อง และพากย์เจรจา ของโชนสมัคเล่น* (ม.ป.ท., ร.ศ.128), หน้า (11).

“แปลกในวิธีการดำเนินเรื่องบางตอน”¹⁶ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นตัวบทที่มีลักษณะ “อยู่ข้างจะนอกแบบที่เคยเห็นโซนโดยมาก”¹⁷

การประกอบสร้างตัวบทที่มี “ความแปลกใหม่” (estrangement) ดังกล่าวนี้นี้ คือมูลเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จำเป็นต้องทรงพระราชนิพนธ์ “คำชี้แจง” และ “คำนำ” ลงพิมพ์ไว้ใน “ระเบียบการ” (คือ สูจิบัตร ในปัจจุบัน) ด้วย เพื่อใช้เป็น “ช่องทางสื่อสาร” (channel) และทำหน้าที่ “โน้มน้าวใจ” (persuasion) ผู้ชม ไปพร้อม ๆ กันด้วย

เมื่อพิจารณาพระราชนิพนธ์ “คำนำ” รามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ที่ว่า “บทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่รวมอยู่ในเล่มนี้ เป็นบทที่ข้าพเจ้าได้แต่งขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับเล่นโซน”¹⁸ แล้ว ก็จะได้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักแน่แก่พระราชหฤทัยดีว่า ตัวบทที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนั้น มีลักษณะเป็นบทละครมากกว่าบทโซน ความลักษณะเดียวกันนี้ยังปรากฏในที่อื่น ๆ อีก อาทิ ใน ระเบียบการโซนมหาดเล็กข้าหลวงเดิม ซึ่งเล่นในการสมโภช พระบรมมหาราชวัง และงานเผด็จศึกสงคราม ณ สวนศิवालย์ เมื่อ พ.ศ.2456 ที่มีข้อความจำหว่า “ละครดีกดำบรรพ์ เรื่อง พระรามายณ ตอน นางศุรปนขาหึง”¹⁹ เป็นตัวอย่าง

¹⁶ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า จ.

¹⁷ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, “คำชี้แจง,” รายงานตัวโซน กับบทร้อง และพากย์เจรจา ของโซนสมัคเล่น, หน้า (12).

¹⁸ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า จ.

¹⁹ ระเบียบการโซนมหาดเล็กข้าหลวงเดิม, สำเนาลายพระหัตถ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า 3.

ลักษณะเด่น อีก 2 ประการ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ การที่ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง และบรรจุมเพลงเด้าเห่ สำหรับบทพระรามเสด็จลงสรวง ใน ชุด นางลอย อันเห็นได้ชัดว่า เป็นวิธีเดียวกับที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เคยทรงพระนิพนธ์ใน บทคอนเสิต ชุด นางลอย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นศิลปะการเชื่อมโยงระหว่างสื่อ ที่เรียกว่า “สัมพันธบท” (intertextuality) รวมทั้ง การที่ทรงนำบทพากย์เอราวัณ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาแทรกไว้ใน ชุด พรหมศาสตร์ อันเป็นการใช้กลการประพันธ์ ที่เรียกว่า “การปะติดความ” (collage) เหล่านี้ น่าจะกล่าวได้ว่าเป็นนวลักษณ์ของการประกอบสร้างบทโขน ซึ่งเป็นทั้งการสืบสาน และสืบสร้างไปพร้อม ๆ กัน ความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้น จะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด อาจจะหาคำตอบได้โดยการศึกษาตัวบท และกระบวนการเล่นโขนในสมัยหลัง ว่ารับลักษณะจูงใจมาใช้บ้างหรือไม่อย่างไร

นอกจากบทโขนพระราชนิพนธ์แล้ว คงวันที่จะกล่าวถึง เรื่อง บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ และ อสุเรนทรจาริตคำพากย์ เสียมิได้ พระราชนิพนธ์ 2 เรื่อง นี้ มีลักษณะร่วมกันบางประการ กล่าวคือ เป็นผลผลิตจากการที่ทรงเก็บรวบรวมประวัติตัวละคร ใน เรื่อง รามเกียรติ์ เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่เรื่องแรกเป็นบทพระราชนิพนธ์ความเรียง เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวของพระราม และตัวละครสำคัญอื่น ๆ ส่วนเรื่องหลังเป็นบทพากย์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น “เพื่อรวบรวมประวัติการของทศกรรฐ์ บรรดาที่ได้เป็นไปแต่เมื่อก่อนสมภพแห่งพระรามาวดาร”²⁰

เหตุที่จำเป็นต้องกล่าวถึงบทพระราชนิพนธ์ 2 เรื่อง นี้ เพราะมีจุดมุ่งหมายจะตั้งสมมุติฐานว่า บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ และ อสุเรนทรจาริตคำพากย์ นี้เองที่น่าจะเป็นต้นธารความคิดของการนำ รามเกียรติ์ มา “รื้อแล้วสร้างใหม่” (deconstruction) ด้วยวิธีการเลือกเล่าเรื่องราวของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง โดยเริ่มต้น

²⁰ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, อสุเรนทรจาริตคำพากย์ (สมุทรปราการ: โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ, 2515), หน้า 20.

ตั้งแต่ฉากนาฏการแรกที่ตัวละครนั้นแสดงบทบาท แล้วตัดฉากนาฏการต่าง ๆ ซึ่งตัวละครนั้นทำหน้าที่เป็นตัวเดินเรื่อง มาร้อยเรียงต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงฉากนาฏการสำคัญท้ายสุดของตัวละครนั้น ๆ ดังเช่นบทโขนของกรมศิลป์ากรบางชุด ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากคิด และเชื่อว่าเป็นประติษฐการแรกเริ่มในรัชกาลปัจจุบัน

อาจสังเกตเห็นว่า ตัวบทโขนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่ม และสามารถนำมาศึกษาอ้างอิงได้โดยสะดวกนั้น ล้วนแต่เป็นพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น ความจำกัดของข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาภาพรวมของยุคสมัยอยู่บ้าง แต่จุดดีเด่นก็คือ ข้อมูลซึ่งเป็นผลงานเฉพาะบุคคลเช่นนี้ เอื้อประโยชน์ต่อการหาคำตอบว่า “นาฏยลักษณะ” (dramatic identifications) อันเป็นลักษณะเฉพาะของงานนาฏยวรรณกรรมที่กวีผู้หนึ่งสร้างขึ้นนั้นเป็นเช่นไร โดยเฉพาะกรณีบทโขนพระราชนิพนธ์อันพร้อมด้วยปริมาณเช่นนี้ มีลักษณะจูงใจให้วิเคราะห์เจาะลึกว่า องค์ความรู้ทางภาษา วรรณกรรม และนาฏยศิลป์ ซึ่งทรงสั่งสมไว้เป็นพระราชประสบการณ์นั้น ส่งผลต่อการประกอบสร้างบทโขนหรือไม่ ดังที่ เสาวณิต วิงวอน ได้เคยศึกษาไว้แล้ว ใน การศึกษาวิเคราะห์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์เมื่อ พ.ศ. 2519

นอกจากวิทยานิพนธ์ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้ด้วยว่า พระราชนิพนธ์บทโขนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังคงดำเนินตามแบบรูปของกระบวนเล่นโขนที่มีมาแต่เดิมหรือไม่ คำตอบที่ได้รับจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษามรดกศิลปากร ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ว่ามีนาฏยลักษณะเช่นไร รับรสนิยมจากอดีตมาบ้างหรือไม่ และคงรักษาแบบรูปไว้ตามเดิม หรือปรับเปลี่ยนใหม่ อีกประการหนึ่งด้วย

สาเหตุที่กล่าวข้ามรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 9 ปี และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อันเป็นระหว่างที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามเกือบตลอดรัชกาลนั้น เพราะมีพื้นฐานความเชื่อว่าแม้ในช่วงดังกล่าวจะมีการสถาปนากรมศิลปากรขึ้นอีกครั้ง (หลัง

จากยุบไประยะหนึ่ง) และมีการเปิดโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ขึ้น (แต่ “หลักสูตรมิได้กำหนดให้มีการสอนโขน”²¹ ในระยะแรก) ตลอดจนยังคงมีการเล่นโขนอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือประปราย ก็ตาม แต่ก็ไม่น่าจะมีตัวบทโขนเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากที่ “ผู้ใหญ่ฝ่ายบริหารไม่ชอบการแสดงโขน”²² เป็นมูลเหตุใหญ่ รวมทั้งรสนิยมการสร้าง และเสพสิ่งบันเทิง ของผู้ผลิต และผู้ชม ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว เป็นปัจจัยเหตุเสริมด้วย

จนกระทั่ง เมื่อกรมศิลปากรริเริ่มงาน “ฟื้นฟูปรับปรุงศิลปทางโขน ละคร และดนตรี”²³ ใน พ.ศ.2490 จึงเริ่มมีการประกอบสร้างตัวบทสำหรับเล่นโขนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านร่วมมือกัน “ปรุง”²⁴ ซึ่งในจำนวนนั้นมีท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เป็นครูละครรำรวมอยู่ด้วย

การที่ครูละครรำเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประกอบสร้างตัวบท และการปรุงบทโขน “ให้ลงรูปที่ใช้แสดงจริง”²⁵ ด้วยวิธี “เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากที่นิยมเล่นกันมาแต่ก่อน”²⁶ ผนวกเข้ากับ “ความพยายามปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมแก่

²¹ ศุภชัย จันทรสุวรรณ, “การวิเคราะห์แนวพระราชดำริและบทบาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนพรานหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาค วิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 252.

²² มนตรี ตราโมท, “ประวัติ นายอาคม สายาคม,” *รวมงานนิพนธ์ ของ นายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร* (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2545), หน้า 393.

²³ ธนิต อยู่โพธิ์, “เมื่อโขนคืนชีพ ศิลปินมลยา,” *บทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละครอนศิลปากร* (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร, 2507), หน้า (14).

²⁴ ธนิต อยู่โพธิ์, “คำนำ,” *บทโขน ชุด หนุมานอาสา* (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2495), หน้า ข.

²⁵ เรื่องเดียวกัน, ไม่มีเลขหน้า.

²⁶ ธนิต อยู่โพธิ์, “เมื่อโขนคืนชีพ ศิลปินมลยา,” *บทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละครอนศิลปากร*, หน้า (18).

กาลสมัยที่จะดูชมกันได้ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ”²⁷ นั้น ส่งผลให้บทโขน มีลักษณะใกล้ชิดกับบทละครมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาอย่างเด่นชัด

จำเป็นต้องกล่าวในที่นี้ด้วยว่า อนุสนธิจากการประกอบสร้างบทโขน ในระยะฟื้นฟูศิลปะการเล่นโขนของกรมศิลปากรนั้น ก็คือ เริ่มมีการ “จัดทำสูจิบัตร ประกอบการแสดงขึ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชี้แจงให้ผู้ดูได้รู้ถึงลักษณะ ประเภท และหลักวิชาของโขน”²⁸ ตลอดจนมีการนำบทโขนชุดต่าง ๆ ที่ประกอบสร้างขึ้นใหม่นั้น มาตีพิมพ์ และนำออกจำหน่ายด้วย

การทำสูจิบัตรภาษาอังกฤษของกรมศิลปากรดังกล่าว จะเป็นที่มาของการที่ ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช แปลบทโขน ชุด พิเภกสวามีภักดี เป็นภาษาอังกฤษ และพิมพ์ควบคู่กับบทภาษาไทย ในสูจิบัตรโขน เมื่อ พ.ศ.2515 หรือไม่นั้น ไม่มีความสำคัญที่จะต้องหาคำตอบ แต่เหตุที่จำเป็นต้องกล่าวถึง บทโขน ชุด พิเภกสวามีภักดี ซึ่ง ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ประกอบสร้างขึ้นใหม่สำหรับ โขนธรรมศาสตร์ เล่นแทรกไว้ ณ ที่นี้ ก็เพราะเหตุว่า บทโขนดังกล่าว “ได้นำหลักการละครปัจจุบัน (Modern Drama) มาใช้นั้นให้เห็นธรรมชาติ (Theme) ของโขนตอนนี้ให้เด่นชัดขึ้น... อีกอย่างหนึ่งที่ได้เปลี่ยนไปโดยเจตนา ก็คือ ลักษณะนิสัยใจคอของพิเภก... ในการแสดงครั้งนี้ ได้ลองให้ทำเพลงกราวในด้วยการเดี่ยวชออยู่ เพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของพิเภก”²⁹ ซึ่งนับเป็นประดิษฐกรรมสำคัญของการประกอบสร้างบท และการเล่นโขน ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการที่กรมศิลปากรนำบทโขนดังกล่าวไปเล่นออกโรงในเวลาต่อมา รวมทั้งใช้กลวิธีบรรเลงเพลงกราวในด้วยการเดี่ยวชออยู่ ในการเล่นโขนเกือบทุกชุดที่มีบทพิเภกถูกขับจากองคา

²⁷ เรื่องเดียวกัน.

²⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า (19).

²⁹ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “โขน,” สูจิบัตรการแสดงโขนสมโภชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515), หน้า 7-8.

อาจกล่าวได้ว่า หลังจากที่ ธนิต อยู่โพธิ์ (ผู้มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงควบคุมการซ้อม และผลิตโขน ในระยะฟื้นฟูศิลปปะระเภทนี้) พ้นจากหน้าที่ และความรับผิดชอบในกรมศิลปากรไปแล้ว การประกอบสร้างบทโขนของกรมศิลปากรก็ทิ้งช่วง และขาดตอนไประยะหนึ่ง จนกระทั่งถึงสมัยที่ เสรี หวังในธรรม มีบทบาทสำคัญอยู่ในกองการสังคีต (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสถานะและชื่อองค์กรเป็นสำนักการสังคีต) กรมศิลปากรจึงเริ่มผลิตบทโขนขึ้นใหม่อีกหลายชุด ต่อเนื่องสืบมาถึงปัจจุบัน

แม้ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีข้าราชการจำนวนหนึ่งทำหน้าที่ประกอบสร้างบทโขนอยู่ด้วย อาทิ เจริญ เวชเกษม ประพันธ์ สุคนธชาติ ปัญญา นิตยสุวรรณ และ เกษม ทองอร่าม เป็นต้น แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าบทโขนชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม มักจะเป็นผลงานของ เสรี หวังในธรรม เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากแนวคิดหลักในการประกอบสร้างบท ที่ “มุ่งเน้นความสำคัญไปที่ผู้ชม หรือการตอบสนองความต้องการของผู้ชมหรือผู้รับสาร เพื่อความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้น (Audience's Oriented)”³⁰ ก็เป็นไปได้

แนวคิดของ เสรี หวังในธรรม นี้ น่าจะส่งผลโดยตรงต่อความเปลี่ยนแปลงนาฏยลักษณะของบทโขนของกรมศิลปากรอยู่มาก ดังเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปว่า นาฏยลักษณะของบทโขนสมัย ธนิต อยู่โพธิ์ นั้น มี “จุดเด่น” (highlight) อยู่ที่มีการมีระบำ (ทั้งประเภทมีบทร้อง และไม่มี) แทรกอยู่เสมอ ส่วนดัวบทสมัยหลัง ที่ เสรี หวังในธรรม ประกอบสร้างขึ้นนั้น จุดเด่นจะอยู่ที่การเล่าเรื่องใหม่ และแทรกดลกโขน ซึ่งมีทั้งที่เขียนดัวบทไว้ก่อนแล้วสำหรับเป็นแนวทางการเล่น และระบุไว้ในดัวบทเพียงว่า “- เจรจาติดดลก -” เท่านั้น

ตลอดระยะเวลา 200 กว่าปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โขนมีความเปลี่ยนแปลงไปในเกือบจะทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ดัวบทโขน กระบวนเล่นโขน การพากย์ - เจรจา

³⁰ วราลี จิรัชย์ศรี “แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานสื่อนาฏยศิลป์ผ่านสื่อโทรทัศน์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 9.

และข้อร้องประกอบการเล่นรวมทั้งเวที ฉาก และเครื่องแต่งกาย ไม่เว้นแม้แต่การเลือกใช้กระบวนทัศน์ต่าง ๆ มาศึกษาตัวบท และกระบวนเล่นไซนด้วย

เนื้อหาข้างต้นนี้ คือ ส่วนหนึ่งของการพยายามทดลองศึกษาบทไซนสมัยรัตนโกสินทร์ ผ่านนาฏยกระบวนทัศน์ ซึ่งช่วยให้ความกระจ่างได้ตามสมควรว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนเล่นไซน มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น มีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงของการประกอบสร้างบทไซนนั่นเอง

