



โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 207

โสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควัทชชุกะ)

:ละครประหัตสนะภาษาสันสกฤต



ชานปรีชัช ทัดแก้ว

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 207

โสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควัทชบุกะ) : ละครประหัตสนะภาษาสันสกฤต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนิยาม

ความรู้เรื่องวรรณคดีสันสกฤตที่เป็นระบบและเป็นวิชาการ แม้ว่าเริ่มมีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มารุ่งเรืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ก็ต้องนับว่าซบเซาลง ความรู้ไม่ได้ลึกและกว้างเท่าที่ควร มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็นับว่าอยู่ในวงแคบ คนทั่วไปรู้จักวรรณคดีสันสกฤตก็แต่เรื่องรามายณะ มหาภารตะ เรื่องบทละคร การละครสันสกฤตเป็นเรื่องลึกลับมากกว่าวรรณคดีสันสกฤตอื่น ๆ (ในกรณีนี้คงจะต้องเรียกว่าวรรณคดีสันสกฤต-ปรากฏ)

การแปลบทละครเรื่อง*ภควัทชูกะ* ที่ผู้แปลตั้งชื่อว่า *โสภณ-ผู้มีพระภาค (ภควัทชูกะ)* : *ละครประหัตสนะภาษาสันสกฤต*นี้ เป็นการเปิดโลกใหม่ในวรรณคดีไทย ให้ได้รู้จักบทละครสันสกฤตอีกประเภทหนึ่ง บทละครสันสกฤตที่มีแปลสู่ภาษาไทยมีอยู่บ้างแล้วก็จริง แต่ก็เป็ละครเต็มรูปแบบที่เรียกว่า “นาฏกะ” หรือละครเต็มรูปแบบเล็ก “นาฏิกา” ทั้งสิ้น จึงนับได้ว่าการแปลบทละคร*ภควัทชูกะ*นี้เป็นการเปิดศักราชใหม่

ผู้อ่านอาจจะไม่คุ้นคำว่า “ประหัตสนะ” เรื่องนี้ ผู้แปลได้เขียนอธิบายชี้แจงเรื่องบทละครประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งทฤษฎีการละคร อันแสดงถึงความลุ่มลึกและความละเอียดอ่อนของการแต่งบทละครสันสกฤต และการแสดงความรู้ของผู้แปลเรื่องการละครสันสกฤตอย่างดีเยี่ยม

ว่าถึงการแปล ผู้เรียนบาลี-สันสกฤตย่อมคุ้นคำว่า “แปลโดยอรรถ” และ “แปลโดยพยัญชนะ” แปลโดยอรรถ ถือความอ่านรู้เรื่องเป็นหลัก แปลโดยพยัญชนะ ถือไวยากรณ์ รักษาแบบภาษาเดิมเป็นหลัก โดยมาก ถ้าแปลโดยอรรถรักษาไวยากรณ์ไว้ไม่ได้ แปลโดยพยัญชนะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง หากจะแปลให้ได้ทั้งอรรถและรักษาไวยากรณ์ ต้องใช้ความสามารถอย่างอุกฤษฏ์ ผู้แปลบทละครนี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์ ถ่ายทอดอรรถและรักษารูปไวยากรณ์ ไม่ทิ้งลักษณะภาษาอย่างสำคัญไว้ได้ครบถ้วน

อนึ่ง ผู้เป็นนักแปลทั้งปวงควรเห็นพร้อมกันว่า การแปลบทบรรยาย บทพรรณนายากต่างกัน การแปลเรื่องรัก เรื่องโศก แปลให้เข้าถึงอารมณ์ง่ายกว่าเรื่องเสียดสีและขบขัน เพราะความขบขัน การเสียดสีใช้ภาษาที่แบบยลอีกชุดหนึ่ง การแปล*ภควัทชูกะ*จึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้แปลขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

การเลือกเรื่องแปลนี้ เห็นว่าไม่ได้เลือกกว่าเป็นเรื่องเสียดสีแต่อย่างเดียว ข้อความบทสนทนา การโต้แย้ง ตั้งคำถามในตวับท เป็นเรื่องปัญหาทางจริยธรรม ศีลธรรมและปรัชญา

ที่เรามักจะถามตนเองกันอยู่ทุกเมื่อเชิ้อวัน ผู้อ่านบทละครประห้สนะบทนี้จึงได้ทั้งความคิด
สติปัญญาและความบันเทิงไปพร้อม ๆ กัน

การแปลบทละครภควทซ์ชุกะครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นสมบัติทางวรรณกรรมและสมบัติ
ทางปัญญาที่ทรงคุณค่า เป็น “สาหิตยมรรคา” สายหนึ่ง ที่หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้มี
ผู้สนใจศึกษาวรรณคดีสันสกฤตสืบไป

ประพจน์ อัสววิรุฬหการ

2 กุมภาพันธ์ 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัสววิรุฬหการ)

ปุษนียบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี 2564

ผู้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2565

คำนำ

ในโลกนี้ การละครอินเดียถือว่ามีความเก่าแก่ มีทฤษฎีเกี่ยวกับการละครหลายฉบับ ซึ่งยังมีการศึกษา และถือปฏิบัติมาแม้จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีบทละครที่ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤต-ปรากฤตซึ่งตกทอดมาถึงเรามากมาย ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีหลักฐานได้แก่ บทละครเรื่อง*ศาริบุตรประกรณะ* ซึ่งสามารถสืบย้อนอายุกลับไปได้ถึงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือที่เป็นที่รู้จักสำหรับชาวไทย เช่น *อภิชาตนาฏกุนตละ* (บทละครเรื่องศกุนตลา) ของกาลิทาส, *ปริยทรรศิกา* *รัตนาวลี* ของพระเจ้าหรรษะ เป็นต้น

บทละครดังกล่าวอันเป็นที่รู้จักในประเทศเรานั้น เป็นละครประเภทนาฏกะ หรือ นาฏิกา ซึ่งเป็นละครประเภทย่อยของละครนาฏกะเป็นส่วนใหญ่ น้อยคนนักที่จะรู้จักละครอินเดียประเภทอื่น ผู้เขียนเห็นว่า ละครประหลัสนะซึ่งเป็นละครประเภทหนึ่งในบรรดาละครหลัก 10 ประเภทตามทฤษฎีการละครอินเดียนั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง แม้ละครประเภทนี้จะสั้น มีจำนวนองก์เพียง 1 ไม่เกิน 2 องก์ ผู้นิยมวรรณคดีสันสกฤตอาจจะเห็นว่าด้อยเมื่อเทียบกับบทละครประเภทนาฏกะและประกรณะในเรื่องอลังการ ความงดงามทางวรรณคดี แต่เนื่องจากเป็นละครที่สะท้อนสังคม มีการเสียดสีล้อเลียนบุคคลและสังคมในสมัยที่กวีประพันธ์บทละครเรื่องนั้น ๆ และกวีมีชั้นเชิงในการประพันธ์บทสนทนาให้ตัวละครต่อปากต่อคำกันอย่างไม่ลดละ มีกลวิธีในการสร้างความขบขันแก่ผู้ชมหรือผู้อ่าน ผู้เขียนจึงใคร่จะศึกษาและแปลละครประหลัสนะเป็นภาษาไทยเพื่อให้ชาวไทยได้รู้จักการละครอินเดีย วรรณคดีสันสกฤตประเภทบทละครยิ่งขึ้น โดยเลือกบทละครเรื่อง *ภควัทซุชุกะ* หรือ *ภควัทซุกียะ* ของกวีผู้หนึ่งแปลเป็นภาษาไทย ชื่อว่า *โสเภณี-ผู้มีพระภาค*

บทละครเรื่อง*ภควัทซุชุกะ*นี้เป็นบทละครประหลัสนะซึ่งเก่าแก่ที่สุด มีองก์เดียว ตัวละครไม่มากนัก ใช้ภาษาเพียง 2 ภาษา คือ ภาษาสันสกฤตและภาษาปรากฤตเศารเสนีเท่านั้น เรื่องราวสนุกสนาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักบวช (ปริพาชก) สลับร่างกับนางโสเภณี สร้างความสับสนอลหม่าน มีปาฏิหาริย์น่าอัศจรรย์ใจ หากผู้อ่านได้อ่านบทละครเรื่องนี้ หรือมีผู้ได้นำไปแสดงก็น่าจะสนุกไม่น้อย น่าจะต้องรสนิยมของชาวไทย เพราะเรื่องประเภทสลับร่างสลับวิญญาณกันนั้น เราพอจะคุ้นเคยอยู่แล้ว ทว่า ความท้าทายสำหรับผู้เขียนในการศึกษาและแปลบทละครเรื่องนี้ มี 3 ประการ ความท้าทายประการแรก คือ การอ่านบทละครสันสกฤต ผู้อ่านจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการละครอินเดีย ทฤษฎีการละครพอสมควร ประการ

ที่ 2 เรื่องนี้สอดคล้องแนวคิดทางปรัชญาอินเดียไว้อยู่ตลอดเรื่อง หากผู้อ่านไม่คุ้นเคยกับระบบแนวคิดปรัชญาอินเดีย ก็จะเข้าใจเนื้อหาได้ยากอยู่สักนิด ประการสุดท้าย ซึ่งสำคัญที่สุด มุกตลกที่สร้างความขบขันในเรื่องเป็นการเล่นทางภาษาสันสกฤต-ป्राकृत กวีนำความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สังคมวัฒนธรรม การแพทย์ ศาสนา ฯลฯ มาเสียดสี ล้อเลียน สร้างความตลกขบขัน หากผู้อ่านไม่มีความรู้ดังกล่าวเพียงพอ ก็อาจจะไม่ได้รับอรรถรสเต็มที่ดังที่กวีตั้งใจไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจละครเรื่อง*ภควัทซุกะ*ได้ ผู้เขียนจึงอธิบาย สร้างความเข้าใจเรื่องการเล่นละครอินเดียโดยทั่วไปก่อนในบทที่ 1-2 กล่าวถึงละครประเภทประหลาดในบทที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีบทละครเรื่องนี้อย่างละเอียดในบทที่ 4-5 และนำเสนอตัวบทละครภาษาสันสกฤต-ป्राकृतในบทที่ 6 และบทแปลภาษาไทยในบทที่ 7

ในการแปล ผู้เขียนเลือกแปลเก็บความให้สามารถอ่านได้สละสลวยเป็นภาษาไทยที่สละสลวย มิได้แปลโดยพยัญชนะ เนื่องจากมิได้ประสงค์ให้เป็นตำราวรรณคดีสันสกฤต มีข้อความบางส่วนเติมเข้ามาในบทแปลโดยไม่ได้ใส่วงเล็บไว้เพื่อให้การอ่านไม่สะดุด ส่วนที่ไม่สามารถแปลออกมาตามขนบวรรณคดีสันสกฤตได้ก็เห็นจะเป็นเรื่องการเล่นภาษาตามสถานะทางสังคม เพศของตัวละคร แต่ส่วนที่เป็นมุกตลกซึ่งกวีเล่นกับภาษานั้น ผู้แปลได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถเข้าใจและหวังว่าจะสามารถหัวเราะ ขบขัน สนุกสนานกับการอ่านบทละครเรื่องนี้ได้

หากหนังสือ *โสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควัทซุกะ)* : ละครประหลาดภาษาสันสกฤต” ซึ่งใช้เวลาแรมปี ตลอดการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาของผู้เขียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นไว้เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นในอนาคต แต่หากหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านในทางใดทางหนึ่ง หรือสมควรจะได้รับการยกย่อง ผู้เขียนขอมอบคำสรรณูเสริญเหล่านั้นแด่อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ภาษาสันสกฤต-ป्राकृतของผู้เขียน อันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ สิ้นสกุล ครุภาษาสันสกฤตท่านแรก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฟ้าพานิช ผู้สอนภาษาป्राकृतให้แก่ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัสววิรุฬหการ ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ บุษยกุล ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ รวมถึงคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่มีอุปการะแก่ผู้เขียน หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจมอบเป็นของขวัญพิเศษให้ Professor Dr. Jens-Uwe

Hartmann อาจารย์ที่ปรึกษาสมัยที่ผู้เขียนศึกษาระดับดุซงกีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัย LMU มิวนิค ผู้เป็นเสมือนบิดาของผู้เขียน

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสได้เขียนหนังสือเล่มนี้ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ นิสิตที่เรียนกับผู้เขียน โดยเฉพาะในรายวิชาบทละครสันสกฤต ที่เคยร่วมกันอ่านบทละครเรื่องนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญา เปลี่ยนบางช้าง ที่กรุณาช่วยอ่านทานต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ และให้ข้อเสนอแนะด้านพลักษณ์ศาสตร์ แก่ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวัน โภษกรนัฏ ผู้ให้คำแนะนำหลายประการอันเป็นประโยชน์ คุณนักรบ มุลมานัส และ ศรัณย์กร อาจหาญ ศิลปินผู้ออกแบบภาพปก คุณพงษ์ศิริ ยอดสา ผู้จัดการหน้าและพิสูจน์อักษร มิตรสหายทุกท่าน ที่สำคัญที่สุด คือ ครอบครัว มีแม่และคู่ชีวิตที่คอยให้กำลังใจ สนับสนุนผู้เขียนในทุกด้าน

ผู้เขียนขอนอบน้อมต่อ “พระรุทร” ซึ่งกวีผู้แต่งเรื่องนี้เคารพบูชา และต่อกวีผู้รจนาเรื่อง*ภควัทซุกะ* แม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าท่านเป็นใครก็ตาม

vande rudraṃ mahādevaṃ devamānuṣapūjitaṃ |
prakhyātaṃ ca kaviṃ nityaṃ kāvyam yasya svalaṅkṛtaṃ ||

**“ข้าพเจ้าขอวันทาพระรุทรมหาเทพ ผู้อันเทวะและมนุษย์บูชา
อีกนบกวีซึ่งกวีนิพนธ์ของเขาประดับประดาดงามแล้วอย่างดี ทุกเมื่อ”**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานปีวิช ทัดแก้ว

ตารางเทียบตัวอักษรโรมัน-ไทย ในการปริวรรตภาษาสันสกฤต-ปรากฤต

สระ

อักษรโรมัน	อักษรไทย
a, ā	อ, อา
i, ī	อิ, อี
u, ū	อุ, อู
r, ṛ, ḷ, Ṍ	ฤ, ฦ, ฦ, ฦ
e, o	เอ, โอ
āi, āu	ไอ, เอา

พยัญชนะ

อักษรโรมัน	อักษรไทย
ka kha ga gha ṅa	ก ข ค ฌ ง
ca cha ja jha ṅa	จ ฉ ช ฌ ญ
ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa	ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ta tha da dha na	ต ถ ท ธ น
pa pha ba bha ma	ป ผ พ ภ ม
ya ra la ḷa va	ย ร ล ฬ ว
śa ṣa sa	ศ ษ ส
ha ḥ ṁ	ห -ะ ั

สารบัญ

คำนิยม	ก
คำนำ	ค
ตารางเทียบตัวอักษร	ฉ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปด้านการละคร sân สกฤต

ความนำ	3
1.1 กำเนิดการละคร sân สกฤต	4
1.2 นักทฤษฎีและตำราทฤษฎีการละคร sân สกฤตที่สำคัญ	11
1.3 โรงละคร การแสดง นักแสดง และผู้ชมการแสดง	14
1.4 ตัวละครที่ปรากฏในการแสดง	23
1.5 ภาษาที่ใช้ในบทละคร sân สกฤต	30
1.6 ประเภทของละคร sân สกฤต	35

บทที่ 2 ทฤษฎีการประพันธ์บทละคร และองค์ประกอบของบทละคร sân สกฤต ทฤษฎีภาวะและรสของวรรณคดีบทละคร sân สกฤต

2.1 องค์ประกอบของละคร sân สกฤต	49
2.2 การประพันธ์บทละคร	56
2.3 ภาวะและรสของวรรณคดีบทละคร sân สกฤต	61

บทที่ 3 วรรณคดีบทละครประเภทประหัตสนะ

3.1 ที่มาของละครประหัตสนะและความสัมพันธ์กับละครประเภทอื่น	71
3.2 ลักษณะและประเภทของละครประหัตสนะตามทฤษฎีการละคร sân สกฤต	72
3.3 องค์ประกอบของละครประหัตสนะ	77
3.4 หาสรส – รสหลักในละครประหัตสนะ	80
3.5 รสอื่นที่ปรากฏในละครประหัตสนะ	81
3.6 ตัวละครที่ปรากฏในละครประหัตสนะ	81

3.7 ภาษาปรากฏอยู่ในละครประหัตสันะ	86
3.8 นานที บทนำเรื่อง และภรตวากยะ	86
3.9 ตัวอย่างละครประหัตสันะในกลุ่มละครประหัตสันะแท้ (śuddha)	87
บทที่ 4 ประวัติวรรณคดีบทละครเรื่องโสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควัทชชุกะ)	
4.1 ชื่อบทละคร	93
4.2 ผู้แต่งบทละครเรื่องภควัทชชุกะ	94
4.3 สมัยที่แต่งเรื่องภควัทชชุกะ	97
4.4 ต้นฉบับตัวบทภาษาสันสกฤต และบทแปลเรื่องภควัทชชุกะภาษาต่าง ๆ	99
บทที่ 5 บทละครเรื่องโสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควัทชชุกะ)	
5.1 เนื้อเรื่องย่อ	103
5.2 องค์ประกอบของเรื่อง	104
5.3 ลักษณะการประพันธ์	110
5.4 ภาษาที่ใช้ในเรื่องภควัทชชุกะ	113
5.5 ข้อมูลด้านต่าง ๆ ในเรื่องภควัทชชุกะ	116
บทที่ 6 บทละครเรื่องโสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควัทชชุกะ)	
ภาษาสันสกฤต-ปรากฏ	133
บทที่ 7 บทแปลละครเรื่องโสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควัทชชุกะ) ภาษาไทย	
บรรณานุกรม	190
ภาคผนวก ก ชื่อพันธุ์ไม้ในบทละคร	194
ภาคผนวก ข ชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์	202

โสเภณี-ผู้มีพระภาค (ภควทช์ชุกะ) : ละครประห้สนะภาษาสันสกฤต

บทที่ 1

ความรู้ทั่วไป
ด้านการละครสั้นสกฤต

ความนำ

วรรณคดีสันสกฤตประเภทบทละครถือว่าเป็น “กวีนิพนธ์” (kāvyā) อันเป็นเลิศสุด เนื่องจากเป็นวรรณคดีที่กวีนิพนธ์ประเภทอื่น ได้แก่ อิติहाส ลำนำ และการแสดงเลียนแบบวิถีชีวิต มาประมวลรวมอยู่ในงานประเภทเดียว (Winternitz, 1998 : 179) ความนิยมบทละครสามารถเห็นประจักษ์ดังถ้อยคำ เช่น nāṭakāntaṃ hi sāhityam “วรรณคดีมีที่สุที่สุดคือละคร”¹ หรือ kāvyasyāntaṃ hi nāṭakam “ละครคือที่สุที่สุดแห่งกวีนิพนธ์” หรือ kāvyeṣu nāṭakam ramyam “ในบรรดากวีนิพนธ์ทั้งหลาย ละครเป็นสิ่งที่น่าอภิรมย์” เหตุผลก็คือ บทละครเป็นศิลปะเพียงประเภทเดียวที่รวมเอากวีนิพนธ์ ดนตรี และการร่ายรำมาไว้ด้วยกัน และเข้าวนโสตและจักชอยู่เนื่องนิตย์ (Ramaratnam, 2014 : 1)

ตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต วรรณคดีบทละครจัดอยู่ในประเภทกาวยะ (kāvyā) คัมภีร์สาहितยธรปณะ 6.1 แบ่งกาวยะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศรวยะ (śravya) “กวีนิพนธ์ที่เสพด้วยการฟัง” และ ทฤศยะ (drśya) “กวีนิพนธ์ที่เสพด้วยการดู” กวีนิพนธ์อย่างหลังเป็นสิ่งที่เรียกว่า อภินยะ (abhinaya) หมายถึง กวีนิพนธ์ประเภทนี้จะปรากฏได้ก็ด้วยการแสดงละคร (nāṭya) และยังเรียกว่า รูปกะ (rūpaka) ได้ด้วย เนื่องจากลักษณะเฉพาะ (svarūpa) ของตัวละครที่อยู่ในบทละคร จะถ่ายทอด และแสดงให้ปรากฏโดยนักแสดงบนเวที (Konow, 1920 : 1)

สำหรับผู้สนใจด้านการละครสันสกฤตในประเทศไทย ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน มีงานแปลและการศึกษาบทละครสันสกฤตไม่มากนัก ไม่สู้จะแพร่หลาย ชาวไทยเริ่มรู้จักการละครโบราณของอินเดียอย่างแท้จริงน่าจะเป็นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแปลบทละครสันสกฤตเรื่อง *ปริยทรรคิกา* จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย มีพระราชประสงค์ที่จะให้คนได้มีโอกาสรู้จักละครสันสกฤตอย่างถ่องแท้ ทั้งวิธีการแสดงและการประพันธ์บทละคร จึงทรงรักษาวิธีการแปลอย่างเคร่งครัดตามต้นฉบับ (นิยะดา สาริกภูติ, 2515 : 2-3) นอกจากเรื่อง *ปริยทรรคิกา* แล้ว พระองค์ก็ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง *ศกุนตลา* ขึ้น

¹ นาฏกะ เป็นละครสันสกฤตประเภทหนึ่ง ถือเป็นละครประเภทที่ดีที่สุที่สุด แต่คำนี้ยังสามารถหมายถึง “ละคร” โดยทั่วไปได้ด้วย รายละเอียดเรื่องประเภทของละครสันสกฤต ดูในข้อ 1.6

ทรงดัดแปลงให้เป็นละครอย่างไทยมากกว่าที่จะทรงแปลรักษาดั้งเดิม มีการดัดแปลง ตัดทอน และเสริมให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย ภายหลังจากนั้นก็ไม่มีงานแปลบทละครสันสกฤตอีกเลย จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2511 คุณหญิงดุขี มาลากุล (ค่านำนานามปัจจุบัน : ท่านผู้หญิง) ได้แปลบทละครสันสกฤต เรื่อง *สวัปะนะวาสวทัตตา* เป็นบทละครเรื่องที่ 2 ที่คนไทยได้รู้จัก (นิยดา สาริกฤติ, 2515 : 4) ภายหลังจากนั้น แม้จะมีงานวิชาการที่ศึกษาบทละครสันสกฤตบ้างในสถาบันอุดมศึกษาของไทย แต่ก็จำกัดอยู่ในรูปวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ-งานวิจัย เสียเป็นอันมาก ไม่แพร่หลายในวงกว้าง นอกจากนี้ เมื่อผู้เขียนสำรวจข้อมูลพบว่า ทั้งหมดเป็นงานศึกษาบทละครประเภทหลัก กล่าวคือ ละครนาฏกะ และละครประภะหรือ นาฏิกา ซึ่งเป็นละครประเภทย่อยของนาฏกะที่มีตัวละครสตรีเป็นตัวละครเด่น บทละครประเภทอื่น แม้มีกล่าวถึงอยู่บ้างก็น้อยเต็มที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ละครตลกขบขันซึ่งภาษาสันสกฤตเรียกว่า ละครประหัสสะ (prahasana) นั้น ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มีผู้แปลและศึกษา ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจึงประสงค์จะนำเสนอด้วยบท บทแปล และบทวิเคราะห์ละครประหัสสะที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะมีหลักฐาน นั่นคือ เรื่อง *ภควัทซุกะ* (*Bhagavadajjuka*) ซึ่งผู้เขียนแปลชื่อภาษาไทยตรงตามภาษาสันสกฤตว่า *โสภณ-ผู้มีพระภาค* รายละเอียดต่าง ๆ ของบทละครเรื่องนี้จะกล่าวไว้ในบทที่ 4-7

เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานอันจะนำไปสู่ความเข้าใจบทละครเรื่อง *ภควัทซุกะ* ได้อย่างลึกซึ้ง ในเบื้องต้นผู้เขียนจะกล่าวถึงที่มา ลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญ องค์ประกอบ ภาวะและรสของบทละครสันสกฤต โดยเฉพาะละครประหัสสะก่อน

1.1 กำเนิดการละครสันสกฤต

กำเนิดของการละครสันสกฤตนั้นไม่อาจระบุได้แน่ชัด รวมถึงไม่อาจกำหนดอายุ ความเก่าแก่ได้อีกด้วย ทว่า เป็นไปได้ว่าการละครสันสกฤตมีอายุเก่าแก่กว่าการละครในยุโรป หรือการละครกรีกอันมีจุดเริ่มต้นย้อนไปเพียงไม่กี่ศตวรรษก่อนคริสตกาล (Bhat, 1981 : 3)

นอกจากวรรณกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่กล่าวถึงการละครแล้ว ในวรรณกรรมของศาสนาอื่น เช่น วรรณกรรมพุทธศาสนาก็กล่าวถึงการแสดงบางประเภท สิ่งเหล่านี้อาจเป็นหลักฐานสำคัญ บ่งชี้ถึงเค้าของการละครสันสกฤตในยุคหลังก็เป็นได้ ยกตัวอย่างเช่น ตลปฤสุต ในคามินิสังยุตต์ สฬายตนวรรค สังยุตตนิกาย กล่าวถึง หัวหน้าหมู่บ้านนักแสดง (natagāmaṇi)

ชื่อว่า ตลปฏฺะ² ได้เข้าไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ที่บรรพบุรุษของตนกล่าวสืบกันมาว่า เมื่อนักแสดง (naṭa) ผู้ให้ความบันเทิงแก่ผู้คน ด้วยคำเจรจาที่ผิดไปจากความจริง³ บนเวที หรือลานมหรสพ ทำให้พวกเขาหัวเราะร่าเริง เมื่อนักแสดงเหล่านั้นตายไป จะไปบังเกิดในหมู่ เทวดาปหาสะ⁴ นั้น เป็นความจริงหรือไม่⁵

ในพระสูตรดังกล่าว มีคำที่น่าสนใจ ได้แก่ คำว่า **naṭa** อันมีความหมายว่า นักฟ้อน นักรบำนักร้องนักแสดงละครใบ้ และนักแสดงละคร⁶ ตรงกับคำซึ่งหมายถึงนักแสดงละครในภาษาสันสกฤต⁷ กระนั้นก็ตาม มีผู้แย้งว่า **naṭa** ในพระสูตรนี้อาจจะไม่ได้หมายถึง “นักแสดงละคร” หากแต่เป็น “นักฟ้อน” หรือ “นักแสดงละครใบ้” ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า คำว่า **saccālikena** ซึ่งแปลว่า “ด้วยถ้อยคำที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง” นั้นน่าจะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การแสดงในตลปฏฺะสูตรนี้ควรมีบทเจรจาด้วย มากกว่าจะเป็นเพียงการฟ้อนรำหรือละครใบ้ที่แสดงท่าทางเล่าเรื่องเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในสมาส **raṅgamajjhe**

² ในพระไตรปิฎกฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ ที่ใช้อ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ให้ชื่อว่า ตลปฏฺะ (Talaputa) ในขณะที่ฉบับฉันทาภรณ์ให้ชื่อว่า ตาลปฏฺะ (Talaputa) ส่วนฉบับสยามรัฐของไทยให้ชื่อว่า ตาลปุตตะ (Talaputta)

³ ในพระไตรปิฎกแปลฉบับหลวง เป็นต้น ยึดคำอธิบายในอรรถกถา จึงแปลว่า “... ด้วยคำจริงบ้าง ด้วยคำลวงบ้าง ...” (saccālikenaṭi saccena ca alikena ca) เป็นทวินทวสมาส แต่อันที่จริงเราสามารถพิจารณาคำนี้ในฐานะตปฐีสมาสได้ จึงอาจแปลได้ว่า “...ด้วยถ้อยคำที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง”

⁴ เหล่าเทวดาปหาสะ นี่เป็นคำที่น่าสนใจ เนื่องจากในพจนานุกรมบาลี ให้ความหมายคำว่า “ปหาส” เพียง เสียงหัวเราะ การหัวเราะร่วน ในอรรถกถาของตลปฏฺะสูตร ก็อธิบายว่าไม่มีนรกชื่อ “ปหาสะ” หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของนรกเวจี การตีความเช่นนี้มีนัยแฝงให้เห็นทัศนคติต่อการละคร การฟ้อนรำของพุทธศาสนาอยู่ เมื่อพิจารณาความหมายในภาษาสันสกฤตแล้ว พบว่า **pahāsa** นอกจากแปลว่า “เสียงหัวเราะ การหัวเราะร่วน” อย่างบาลีแล้ว ยังมีความหมายว่า “นักแสดง นักแสดงตลก และเข้ารับใช้พวกหนึ่งของพระคิเว” ได้อีกด้วย ในพระสูตรนี้ ตลปฏฺะอาจจะมีความเชื่อว่านักแสดง นักฟ้อน เมื่อตายไปจะได้ไปอยู่กับนักแสดงอื่นที่ล่วงลับไปก่อนในสวรรค์ หรือไม่ก็อาจมีความหมายเกี่ยวพันกับพระคิเวก็เป็นได้ เพราะในตำนานการกำเนิดนาฏยศาสตร์ นาฏศิลป์ และการละคร พระคิเว พระเทวีปารวตี นนทิ และบริวารของพระองค์ มีบทบาทสำคัญในด้านการละคร การฟ้อนรำ

⁵ SN iv.306.

⁶ PTS Pali-English Dictionary ให้ความหมายไว้ว่า นักฟ้อน (a dancer), ผู้เล่น (player), นักแสดงละครล้อเลียน (mimic), นักแสดง (actor).

⁷ Monier M. Williams Sanskrit-English Dictionary ให้ความหมายไว้ว่า นักแสดง (actor), นักฟ้อน (dancer), นักแสดงละครใบ้ (mime).

คำว่า **raṅga**⁸ นี้ หมายถึงเวทีแสดงหรือโรงละครได้ในบริบทของการละคร⁹

ในตำราไวยากรณ์สันสกฤต ปรากฏหลักฐานสำคัญที่น่าจะบ่งชี้ถึงการละครสันสกฤต เช่น ในคัมภีร์มหาภษยะ (*Mahābhāṣya*) ของปถัญชลี กล่าวถึงการใช้กริยาปัจจุบันกาล กับเรื่องในอดีต โดยยกตัวอย่างในกรณี “การสังหารกัษะ” หรือ “การพันนาการอสุรพลี” ซึ่ง “เศาภิกะ” หรือ “โศภนิกะ” แสดง¹⁰ Bhat กล่าวว่า บุคคลที่เรียกว่า เศาภิกะหรือโศภนิกะนี้ไม่ใช่อย่างที่ Weber เห็นว่าเป็นละครหุ่น หรือ Lüder คิดว่าเป็นละครใบ้ ซึ่งไม่มีบทเจรจา หากแต่เป็น “นักแสดง” ซึ่งแต่งหน้า แต่งกาย ออกแสดงบนเวที การใช้กริยา เหตุกัตตุวาก (causative verb) ก็บ่งบอกถึงทำท่าทางในการแสดงการฆ่าและการพันนาการ สิ่งนี้เรียกว่า **āṅgika abhinaya** อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแสดงละคร (Bhat, 1981 :3-4) นอกจากปถัญชลี ซึ่งมีชีวิตอยู่ในราวศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาลแล้ว นักไวยากรณ์สันสกฤตสำคัญของอินเดีย คือ ปาณินีซึ่งมีชีวิตอยู่ในราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลก็ได้กล่าวถึง **naṭa** (นักแสดง นักฟ้อน) และอ้างถึงคัมภีร์ทฤษฎีการละครที่سابสูยู ชื่อว่า *นฏสูตร* ของศิลาลินและกฤศาตะวไว้ (Keith, 1924 : 31; Konow 1920 : 1;) Weber, Konow และ Keith เห็นว่า *นฏสูตร* นี้ ไม่น่าจะเป็นคัมภีร์ทฤษฎีการละคร ในขณะที่ Lévi และ Hillerbrandt มองว่า คัมภีร์นี้ต้องเกี่ยวข้องกับนักแสดงและการแสดงละคร Bhat เห็นพ้องกับ Lévi และ Hillerbrandt โดยให้เหตุผลว่าการออกท่าทาง (**āṅgika abhinaya**) นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการละคร เช่นเดียวกับ การร่ายรำ การดนตรี กลวิธีทางนาฏศิลป์ เป็นแม่แบบของการออกท่าทางและการเคลื่อนไหวของนักแสดง เมื่อปรากฏความสัมพันธ์

⁸ PTS Pali-English Dictionary ให้ความหมายว่า เวที (a stage), โรงละคร (theatre), โรงฟ้อน (dancing place), โรงมหรสพ (playhouse) และ Monier M. Williams Sanskrit-English Dictionary ให้ความหมายว่า สถานที่สำหรับการละเล่นสาธารณะ หรือ สำหรับแสดงละคร (a place for public amusement or for dramatic exhibition), โรงละคร (theatre) , โรงมหรสพ (play-house), เวที (stage), สังเวียน (arena), ที่ประชุมชน (any place of assembly)

⁹ ตัวอย่างอื่น ๆ อ้างใน Bhat (1981 : 3 fn. 1) ได้แก่ ข้อความในพรหมชาลสูตร DN I.i.1.13; *Avadānaśataka* II.24.

¹⁰ *Mahābhāṣya* III.1.26 : iha tu katham vartamānakālatā kaṃsaṃ ghātayati baliṃ bandhayatīti cirahate kaṃse cirabaddhe balāu | atrāpi yuktvā | ye tāvad ete śobhanikā (śāubhikā) nāma ete pratyakṣaṃ kaṃsaṃ ghātayanti pratyakṣaṃ baliṃ bandhayantīti |

“ทว่า ในที่นี้ ความเป็นปัจจุบันกาลใช้กับกัษะ ผู้ถูกสังหารไปนานแล้ว หรือกับพลีผู้ถูกพันนาการ ช้านานแล้วว่า “เขาย่อมสังหารกัษะ” หรือ “เขาย่อมพันนาการพลี” ได้อย่างไร ก็ในที่นี้ เมื่อใช้แล้ว ชนเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า “โศภนิกะ” (หรือ เศาภิกะ) ย่อมสังหารกัษะ หรือพันนาการพลีให้เห็นประจักษ์ ต่อหน้า ณ บัดนี้นั่นเอง”

อันมีนัยสำคัญระหว่างการละครกับการร่ายรำและการออกท่าทางแล้ว เราควรพิจารณาว่า สิ่งที่เป็นปาณินีกล่าวถึงในคัมภีร์*อักษฺราภยายี* เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีการละครและการแสดงละคร (Bhat, 1981 : 4) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า การละครของอินเดียหรือการละครสันสกฤตนั้นน่าจะมามีมาก่อนศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล แม้กระทั่งในคัมภีร์*นาฏยศาสตร์*ของภรตมุนี อันถือว่าเป็นตำราว่าด้วยทฤษฎีการละครสันสกฤตที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดอายุไว้ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 3-4 (บางท่านเห็นว่าน่าจะอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 1) ก็ปรากฏนามของผู้รจนาทฤษฎีการละครซึ่งมีชีวิตก่อนสมัยของตน น่าเสียดายที่ตำราเหล่านั้นสาบสูญไป ไม่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ทว่า เป็นไปได้ว่าองค์ความรู้ส่วนหนึ่งที่เก่ากว่าสมัยของภรตมุนี เช่น การดนตรี เป็นต้น ได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นต้นแบบให้แก่คัมภีร์*นาฏยศาสตร์*ของภรตมุนีนั่นเอง

นอกจากหลักฐานที่มีการอ้างถึงการละครหรือการแสดงละครใบ้หรืออาจจะเป็นการฟ้อนรำดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว หลักฐานเชิงประจักษ์อีกประการ คือ หลักฐานทางโบราณคดี Bloch (1903-1904 : 127-128) ได้รายงานการค้นพบแหล่งโบราณสถานที่เขาสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งซึ่งอินเดียอาจจะได้รับอิทธิพลจากกรีก โบราณสถานแห่งนั้นมีเวทีที่สร้างขึ้นด้วยการสลักถ้ำ Sitabenga ซึ่งตั้งอยู่ในภูเขา Ramgarh เมือง Laxmanpur ในรัฐ Surguja โรงละครดังกล่าว มีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะโรงละครที่พรรณนาไว้ในคัมภีร์*นาฏยศาสตร์* Bloch กำหนดอายุของถ้ำนี้ไว้ราว 300 ปีก่อนคริสตกาล จากหลักฐานดังกล่าว Bhat เชื่อว่า อายุของถ้ำและเวทีละครกลางแจ้งนี้ อาจจะสามารถย้อนไปได้ไกลกว่านั้นได้ 2-3 ศตวรรษอันเป็นสมัยที่มีการริเริ่มการแสดงละคร ประกอบด้วยการแสดงละครใบ้ ประกอบการบรรเลงดนตรีและการฟ้อนรำ และเป็นสมัยที่มีการแต่งคัมภีร์คู่มือสำหรับนักแสดง นักฟ้อน การสร้างเวที หรือโรงละครสำหรับให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม

สำหรับหลักฐานโดยตรงซึ่งยืนยันให้เรามั่นใจได้ว่า จะต้องมีการละครสันสกฤตอย่างแน่นอนในสมัยนั้นก็คือ วรรณคดีบทละครสันสกฤตเอง บทละครที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบ มีชื่อว่า *ศาริปุตรประภกระณะ* (*Śāriputraprakaraṇa*) เป็นผลงานของอัสวโฆษ พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทิน ผลงานของอัสวโฆษ หลงเหลือมาถึงปัจจุบันเพียงเป็นชิ้นส่วนคัมภีร์ต้นฉบับ (fragment) เท่านั้น ไม่สามารถปะติดปะต่อเป็นเรื่องสมบูรณ์ได้



ภาพที่ 1 : ชิ้นส่วนคัมภีร์ต้นฉบับบทละครสันสกฤต ศาวิปฺตรประกรรมะของอัสวโฆษ
(<https://www.buddhistdoor.net/features/early-transmission-of-sanskrit-buddhist-texts-in-china-an-interview-with-prof-shashi-bala-part-two/>)

ชิ้นส่วนคัมภีร์ต้นฉบับของบทละครเรื่องนี้ซึ่งค้นพบในเอเชียกลาง สามารถกำหนดอายุจากตัวอักษรได้ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6 แต่ในคัมภีร์ต้นฉบับมีการระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นผลงานของอัสวโฆษซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1-2¹¹ จึงสามารถกำหนดอายุของบทละครประกรรมะเรื่องนี้ว่าควรจะแต่งในช่วงที่กวีที่ชีวิตอยู่

บทละครสันสกฤตซึ่งตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ที่นักวิชาการจัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเฟื่องฟูแห่งการละครสันสกฤต คือ กลุ่มผลงานบทละครสันสกฤตจำนวน 13 เรื่องของภาสะ ที่รู้จักกันในชื่อ *ตรีเวนดรัม* (Trivendrum) อันประกอบด้วยเรื่อง *อภิเชกนาฏก* *ปรติมานาฏก* *สวปนาสวตตดา* *จารุทต* *อวิมารก* *ปรติชญาเยคณธรายณ* *กรณการ* *ทุตชโฏตก* *ทุตวากย* *มธยมวยาโยค* *ปยจราตร* *อูรุมงค* และ *พาลจริต* (สถิตยไชยปัญญา, 2564 : 181-182) เมื่อพิจารณาจากลักษณะภาษาและลีลาการประพันธ์บทที่ใช้ในบทละครเหล่านี้เปรียบเทียบกับ *ศาวิปฺตรประกรรมะ* พบว่า ผลงานของภาสะนั้นใกล้เคียงกับสมัยของกาลิทาส (ราวคริสต์ศตวรรษที่ 4-5) มากกว่าสมัยของอัสวโฆษ จึงกำหนดยุคสมัยของภาสะอยู่ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 3 หรือต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 (Winternitz, 1998 : 204-205) ในยุคนี้นี้ การละครสันสกฤตน่าจะเฟื่องฟูทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

¹¹ เรื่องสมัยที่อัสวโฆษมีชีวิตอยู่นี้ ความเห็นของนักวิชาการไม่มีใครจะลงรอยกันนัก กำหนดหลากหลาย เช่น ตั้งแต่ 50 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 50 (Bhat, 1981 : 5) หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 2 (Winternitz, 1998 : 205) แต่มติส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1-2 ผู้เขียนจึงกำหนดโดยประมาณนี้

เมื่อกล่าวถึงต้นกำเนิดของการละครสันสกฤตในวัฒนธรรมอินเดีย ชาวอินเดียโบราณ มักจะเล่ากำเนิดการละครในรูปแบบตำนานปรัมปรา กล่าวถึงกำเนิดและความสูงส่งของ องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์และการละครว่า เป็นการรังสรรค์ของพระพรหม ดังเห็นได้ในตัวอย่าง เช่น อธิยายะที่ 1 ของคัมภีร์นาฏยศาสตร์ กล่าวว่า

ในต้นไตรตายุค¹² คุณธรรมความดีงามของมวลมนุษย์เสื่อมถอยลงไปส่วนหนึ่งจากสี่ส่วน เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้น คนจึงปรารถนาสิ่งที่จะให้ความบันเทิง (krīḍanīyaka) ซึ่งทุกวรรณะ สามารถชมหรือฟังได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางจารีต เพศ หรือวัย เป็น “พระเวทที่ห้า” อันเป็น ของทุกคนชั้นวรรณะ (sārvavarṇika) พระพรหมทรงตอบรับการทูลขอร้องของทวยเทพและ มนุษย์ อันมีพระอินทร์เป็นตัวแทน จึงทรงสรรค์สร้าง “นาฏยะ” (การละคร) เป็นพระเวทที่ห้า ด้วยการนำตัวบทเจรจา (pāṭhya) มาจากคัมภีร์ฤคเวท บทเพลงรวมถึงท่วงทำนอง (gīta) มาจากคัมภีร์สามเวท การแสดงท่าทาง (abhinaya) มาจากคัมภีร์ยชุรเวท และอารมณ์ สะเทือนใจ (rasa) มาจากคัมภีร์อรรถรพเวท ประมวลเข้า เกิดเป็น “นาฏยเวท” เมื่อทรงสร้าง นาฏยเวทสำเร็จแล้ว จึงมอบหมายให้ภรตมุนี ถ่ายทอด ฝึกหัดบุตรทั้ง 100 คน และเหล่า นางอัปสร เพื่อนำมาแสดงให้ความบันเทิงแก่ทวยเทพและมนุษย์

ละครเรื่องแรกที่ภรตมุนีกล่าวถึง เป็นละครประเภทสมวการะ ชื่อว่า อมฤตมันถนะ (Amṛtamanthana “การกวนน้ำอมฤต”) ซึ่งเล่นต่อเบื้องพระพักตร์ของพระศิวมหาเทพ ณ เขาไกรลาส จากนั้นเป็นการเล่นละครประเภทติมะ ชื่อว่า ตริปุรทหะ (Tripuradaha “การเผาอสูรตรีปุระ”)¹³ ในการแสดงครั้งนี้ พระศิวะทรงสำแดงการร้ายรำ “ตามทวะ” ด้วย พระองค์เอง และแนะนำให้ภรตมุนีผนวคนาฏศิลป์การร้ายรำเข้าไปในการฝึกหัดและแสดง ละครด้วย ส่วนการดนตรี พระนารทมุนีได้มอบรูปแบบดนตรีพิเศษที่เรียกว่า “นิริคิตะ” (nirgīta “ทำนองดนตรีโดยปราศจากคำร้องที่มีความหมาย”) และภายหลังได้กลายมาเป็น ส่วนหนึ่งของพิธี “ปूरวรังคะ” (pūrvaraṅga “พิธีเบิกโรง”)

สมัยหลัง ตำนานกำเนิดการละครมีการขยาย หรือเปลี่ยนแปลงในตำราทฤษฎีการละคร บางเล่ม เช่น ภาวประกาศนะของศารทาทนยะ กล่าวว่า นนทิ (หรือ นนทิเกศวร) ได้สอนให้

¹² ศาสนาฮินดูแบ่งอายุของโลกและจักรวาลออกเป็นยุค มัณวันตระ และกัลป์ เริ่มตั้งแต่ยุคที่ พระพรหมสร้างสรรค์สรรพสิ่ง เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จนถึงยุคที่สรรพสิ่งถูกทำลายล้าง เพื่อการสร้างสรรค์ใหม่ ยุคทั้ง 4 ได้แก่ ภฤตายุค (krīta) มีระยะเวลา 1,728,000 ปีมนุษย์ ไตรตายุค (tretā) มีระยะเวลา 1,296,000 ปีมนุษย์ ทวาปรยุค (dvāpara) มีระยะเวลา 864,000 ปีมนุษย์ และกัลียุค (kali) มีระยะเวลา 432,000 ปีมนุษย์ (Wilkins, 2003 : 353)

¹³ สำหรับลักษณะของละครประเภทสมวการะและติมะ จะกล่าวถึงต่อไปในข้อ 1.6

พระพรหมทัศนาศาสตร์แสดงละครรูปกะ อันเป็นเครื่องมือในการมองเห็นเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในอดีต นนทิต่างหากที่เป็นผู้สอนนาฏยเวทให้แก่พระพรหม ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากพระศิวะด้วยการใช้นาฏยเวทนี้เอง พระพรหมจึงทรงได้พักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการสรรค์สร้างและอภิบาลสรรพสิ่งในจักรวาล พระพรหมทรงมอบนาฏยเวทนี้ให้แก่ “พระมุณี” คนหนึ่งเพื่อเผยแพร่พระเวทนี้ ทรงออกคำสั่งว่า “ท่านจงรับไว้” (bharata เป็นกริยา रूपคำสั่งของกริยาธาตุ √bhr “แบก รับไว้ เก็บรักษา”) ดังนั้น พระมุณีคนนี้จึงได้นามว่า “ภรตมุณี” (BP. p. 56, 285-286) หรือในคัมภีร์วิษณุธรรมโมตตรปราณะกล่าวว่า พระวิษณุทรงให้กำเนิดศิลปะการแสดงท่าทางของการฟ้อนรำ (nr̥tya) แล้วประทานให้พระพรหม และพระพรหมประทานให้พระศิวะทรงอีกทอดหนึ่ง (VDP.34.15-22) เป็นต้น

ในสมัยใหม่ นักวิชาการไม่อาจยอมรับเรื่องกำเนิดการละครสันสกฤตในรูปแบบตำนานปรัมปราเหล่านี้ได้ จึงพยายามเสนอแนวคิดต่าง ๆ ว่าด้วยกำเนิดของการละคร เริ่มแรกนักวิชาการตะวันตกมักเชื่อว่า การละครของอินเดียได้รับอิทธิพลจากการละครกรีกในยุคที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกรีธาทัพมารุกรานอินเดีย แต่แนวคิดดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับแล้วในปัจจุบัน เหตุผลที่นักวิชาการซึ่งเสนอแนวคิดนี้ยกมาอ้างก็คือ คำว่า yavanikā “ม่านเปิดปิดในการแสดงละคร” ซึ่งคำนี้มาจากคำว่า “ยวนะ” (Yavana < Ionia) แต่ทว่าการละครของกรีกโบราณไม่ปรากฏการใช้ม่านบนเวที ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาทฤษฎีการละคร องค์ประกอบ เทคนิคในการแสดง รสนิยมในการแสดงและการชมละครของทั้งสองวัฒนธรรมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด เช่น ในการละครสันสกฤตไม่มีละครโศกนาฏกรรม (tragedy) เลย ในขณะที่การละครกรีกยกย่องละครโศกนาฏกรรมว่าเป็นยอดของบทละคร นอกจากนี้ องค์ประกอบเรื่องเวลาและสถานที่ (time and place) คณะนักร้องประสานเสียง (chorus) ก็เป็นสิ่งที่การละครสันสกฤตไม่มี (Bhat, 1981 : 7; Ramaratnam, 2014 : 3-4)

นอกจากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีนักวิชาการอื่น ๆ ที่เสนอมุมมองจากการสันนิษฐานโดยการศึกษาวรรณคดีหรือวัฒนธรรมประกอบ เช่น Pischel เชื่อว่า การละครสันสกฤตมีที่มาจากละครหุ่นและระบำหุ่น ซึ่งกล่าวถึงในมหาภารตะและกาสัตยาสัตย และนำเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของ “สูตรธาระ” ซึ่งแปลว่า นายโรงหรือผู้อำนวยการแสดงละคร โดยให้เหตุผลว่า คำ “สูตรธาระ” แปลว่า “ผู้ถือ หรือควบคุมด้าย/เชือกที่ใช้ในการเชิดหุ่น” แต่แนวคิดดังกล่าวถูกโต้แย้งและลบล้างไปแล้ว เพราะ “สูตรธาระ” คือผู้กำกับควบคุมการแสดงที่ถือ (dhāra) ระเบียบกฎเกณฑ์ (sūtra) ในการแสดงละครไว้เป็นผู้แนะนำเนื้อเรื่อง นักแสดงนำ และอารมณ์สะท้อนใจของเรื่อง ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการแสดงละครหุ่นนอกจากนี้ Pischel ยังเสนออีกแนวคิดว่า การละครสันสกฤตอาจจะถือกำเนิด