© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 08 , Issue : 04 | October - December 2022

हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास पर एक लघु अध्ययन

शोध पर्यवेक्षक
डॉ किरण हुड्डा
ओ पी जे एस विश्वविद्यालय

शोधार्थी
नीतू शर्मा
रजिस्ट्रेशन नंबर 221120197

सार

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है शास्त्रीय संगीत के उत्तरी क्षेत्रों के भारतीय उपमहाद्वीप. इसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत या, में भी कहा जा सकता है हिंदुस्तानी, शास्त्री संगीत। शास्त्री संगीत शब्द का शाब्दिक अर्थ शास्त्रीय संगीत है, और इसका अर्थ भी हो सकता है भारतीय शास्त्रीय संगीत सामान्य रूप में। जैसे वाद्य यंत्रों में बजाया जाता है वायोलिन,सितार और सरोद। यह संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा को फारसी–अरब संगीत ज्ञान के साथ जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अनूठी परंपरा बनती है घराना प्रणाली संगीत शिक्षा का।

मुख्य शब्दः शास्त्रीय, संगीत और भारतीय।

हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास

12वीं शताब्दी के आसपास, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस संगीत से अलग हो गया जिसे अंततः इस रूप में पहचाना जाने लगा। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोनों प्रणालियों में केंद्रीय धारणा एक मेलोडिक की है। संगीत विधायाराग, लयबद्ध चक्र के लिए गाया जाता है या ताला यह मधुर संगीत है, जिसमें सामंजस्य की कोई अवधारणा नहीं है। इन सिद्धांतों को संगीत ग्रंथों में परिष्कृत किया गया थानाट्य शास्त्र, द्वारा भरत(दूसरी–तीसरी शताब्दी सीई), और दत्तिलाम(शायद तीसरी–चौथी शताब्दी सीई)।

मध्ययुगीन काल में, मेलोडिक सिस्टम फारसी संगीत के विचारों से जुड़े हुए थे, विशेष रूप से सूफी संगीतकारों के प्रभाव से अमीर खुसरो, और बाद मे ंमुगल अदालतें, प्रसिद्ध संगीतकार जैसे तानसेन जैसे धार्मिक समूहों के साथ फला–फूलावैष्णवों. कलाकार जैसे दलपतराम,मीराबाई,ब्रह्मानंद स्वामी और प्रेमानंद स्वामी16–18वीं शताब्दी में शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत को पुनर्जीवित किया।

16वीं शताब्दी के बाद, गायन शैलियों में विविधता आई घरानों विभिन्न रियासतों में संरक्षण प्राप्त हुआ। 1900 के आसपास,विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की संगीत संरचनाओं को समेकित किया, जिसे कहा जाता है रागों, कुछ में थाट्स उनके नोट्स के आधार पर। यह एक बहुत ही त्रुटिपूर्ण प्रणाली है लेकिन एक अनुमानी के रूप में कुछ हद तक उपयोगी है।

प्रतिष्ठित संगीतकार जो हैं हिंदूके रूप में संबोधित किया जा सकता है पंडित और जो हैं मुसलमान जैसा उस्ताद. हिंदुस्तानी संगीत का एक पहलू वापस जा रहा है सूफी समय धार्मिक तटस्थता की परंपरा हैः मुस्लिम उस्ताद हिंदू देवताओं की प्रशंसा में रचनाएं गा सकते हैं, और हिंदू पंडित समान इस्लामी रचनाएं गा सकते हैं।

विष्णु दिगंबर पलुस्कर1901 में कुछ ऐतिहासिक भारतीय संगीत के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। यह सभी के लिए खुला स्कूल था और शाही संरक्षण के बजाय सार्वजनिक समर्थन और दान पर चलने वाला भारत का पहला स्कूल था। स्कूल के शुरुआती बैच के कई छात्र उत्तर भारत में सम्मानित संगीतकार और शिक्षक बन गए। इससे संगीतकारों का सम्मान हुआ, जिनके साथ पहले तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। इसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को शाही दरबारों से जनता तक फैलाने में भी मदद की।

संस्कृत परंपरा

रावण और नारद हिंदू पौराणिक कथाओं से कुशल संगीतकार हैं, सरस्वती उसके साथवीना संगीत की देवी हैं। गंधर्वआत्माओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो संगीत के स्वामी हैं, और गंधर्व शैली संगीत को मुख्य रूप से आनंद के लिए देखती है, साथ मे ंसोमरस। नाग राजा अश्वतारा को जानने के लिए कहता है स्वर ससरस्वती से।

जबकि राग शब्द की अभिव्यक्ति हुई है नाट्य शास्त्र(जहां इसका अर्थ अधिक शाब्दिक है, जिसका अर्थ है ''रंग'' या ''मनोदशा''), इसे जाति में एक स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है जिसे जाति कहा जाता है। दत्तिलाम, नाट्य शास्त्र के तुरंत बाद या उसी समय के आसपास रचित एक पाठ। दत्तिलम गंधर्व संगीत पर केंद्रित है और इसमें पैमानों पर चर्चा की गई है (स्वरा), 22 माइक्रो–टोनल अंतरालों के संदर्भ में ग्राम नामक एक तानवाला ढांचे को परिभाषित करना (श्रुति3,) एक सप्तक शामिल है। यह नोट्स (मुर्चाना) की विभिन्न व्यवस्थाओं, नोट–अनुक्रमों (तान) के क्रमपरिवर्तन और संयोजन, और अलंकार या विस्तार पर भी चर्चा करता है। दत्तिलम मेलोडिक संरचना को जाति नामक 18 समूहों में वर्गीकृत करता है, जो मूल मेलोडिक संरचनाएं हैं राग। जातियों के नाम क्षेत्रीय मूल को दर्शाते हैं, उदाहरण के लिए अंधेरी और औदिच्य।

संगीत का उल्लेख कई ग्रंथों में भी मिलता है गुप्त कालयकालिदासकई प्रकार की वीणाओं का उल्लेख है (परिवादिनी,विपंची), साथ ही तालवाद्य यंत्र (मृदंग), बांसुरी (वंशी) और शंख (शंख)। संगीत में भी उल्लेख मिलता है बौद्ध और जैन सामान्य युग के प्रारंभिक काल के ग्रंथ।

नारद'एससंगीता मकरंधाग्रंथ, लगभग 1100 सीई से, सबसे प्रारंभिक पाठ है जहां वर्तमान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नियमों के समान नियम पाए जा सकते हैं। फारसी प्रभावों से व्यवस्था में बदलाव लाने से पहले नारद वास्तव में प्रणाली को उसके पहले के रूप में नाम और वर्गीकृत करते हैं। जयदेव'एसगीता गोविंदा 12वीं शताब्दी की शायद शास्त्रीय परंपरा में गाई जाने वाली सबसे पुरानी संगीत रचना थी।

13वीं शताब्दी में शारंगदेव ने रचना की। संगीता रत्नाकर, जिसके नाम तुरुष्का टोडी (''तुर्कीटोडी''), इस्लामी संस्कृति से विचारों के प्रवाह को प्रकट करते हुए। यह पाठ कर्नाटक और हिंदुस्तानी दोनों परंपराओं द्वारा वर्णित अंतिम पाठ है और अक्सर दोनों के बीच विचलन की तिथि के बारे में सोचा जाता है।

हिंदुस्तानी संगीत के सिद्धांत

गंधर्व वेद एक संस्कृत शास्त्र है जो संगीत के सिद्धांत और इसके अनुप्रयोगों को न केवल संगीत रूप और प्रणालियों में बल्कि भौतिकी, चिकित्सा और जादू में भी वर्णित करता है। ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि दो प्रकार की होती है: आहत (मारा/श्रव्य) और अनाहत (अश्रव्य/अश्रव्य)। अश्रव्य ध्वनि को समस्त प्रकटीकरण का सिद्धांत, समस्त अस्तित्व का आधार कहा गया है।

तीन मुख्य 'सप्तक' हैं जो पश्चिमी संगीत में 'सप्तक' के समान हैं, सिवाय इसके कि वे आठ के बजाय कुल सात नोट या 'स्वर' की विशेषता रखते हैं। ये हैं– निम्न (मंदरा), मध्यम (मध्य) और उच्च (तारा)। प्रत्येक सप्तक शरीर के एक निश्चित भाग, हृदय में निम्न सप्तक, गले में मध्यम सप्तक और सिर में उच्च सप्तक के साथ प्रतिध्वनित होता है।

लयबद्ध संगठन लयबद्ध पैटर्न पर आधारित होता है जिसे कहा जाता है ताला. मधुर आधारों को राग कहा जाता है। रागों का एक संभावित वर्गीकरण ''मेलोडिक मोड्स'' या ''पैरेंट स्केल'' के रूप में जाना जाता है थाट्स जिसके तहत सबसे अधिक रागों उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले नोट्स के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

थाट्स में सात स्केल डिग्री तक हो सकते हैं, या स्वरा. हिंदुस्तानी संगीतकार इन पिचों को नाम देने वाली प्रणाली का उपयोग करते हैं सरगम, पश्चिमी चल के बराबर करते हैं

- सा (षडजाषड्ज) =करना
- दोबारा (रिषभऋषभ) =दोबारा
- गा (गांधारगांधार) =एम आई
- मा (मध्यमा (संगीत)मध्यम) =फा
- पा (पंचमपंचम) =इसलिए

- धा (धैवतधैवत) =ला
- नी (निषादनिषाद) =ती
- सा (षडजाषड्ज) =करना

दोनों प्रणालियां सप्तक में दोहराई जाती हैं। सरगम और सोलफेज के बीच का अंतर यह है कि रे, गा, मा, धा और नी या तो ''प्राकृतिक'' (शुद्ध) या परिवर्तित ''फ्लैट'' (कोमल) या ''शार्प'' (तेवरा) संस्करणों को उनके संबंधित पैमाने की डिग्री के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। मूवेबल सॉलफेज की तरह, नोट्स एक मनमाने टॉनिक के सापेक्ष सुने जाते हैं, जो जाइलोफोन की तरह निश्चित आवृत्तियों के बजाय प्रदर्शन से प्रदर्शन में भिन्न होता है। एक ही स्वर के विभिन्न उदाहरणों के बीच के सूक्ष्म अंतराष्ट्रीय अंतर को कहा जाता है श्रुति. भारतीय शास्त्रीय संगीत के तीन प्राथमिक रजिस्टर मंदरा (निचला), मध्य (मध्य) और तार (ऊपरी) हैं। चूंकि सप्तक का स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ रागों के लिए मध्य–पंजीकरण (जैसे मंदरा–मध्य या मध्य–तार) में उद्गमों का उपयोग करना भी संभव है। हिंदुस्तानी राग की एक विशिष्ट प्रस्तुति में दो चरण शामिल होते हैं:

अलाप: राग को जीवन देने और उसकी विशेषताओं को बाहर निकालने के लिए राग के नियमों पर लयबद्ध रूप से मुक्त सुधार। आलाप के बाद मुखर संगीत में एक लंबी धीमी गति का सुधार होता है, या वाद्य संगीत में जोड़ और झाला होता है।

तान कई प्रकार के होते हैं जैसे शुद्ध, कूट, मिश्र, वक्र, सपात, सरल, छूत, हलक, जबड़ा, मुर्की।

बंदिशयागत: एक विशिष्ट राग में निर्धारित एक निश्चित, मधुर रचना, जिसे लयबद्ध संगत के साथ प्रस्तुत किया जाता है तबलाया पखावज। किसी रचना के भागों को व्यवस्थित करने के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए:

स्थायी: प्रारंभिक,रोण्डो एक निश्चित, मधुर रचना का वाक्यांश या रेखा।

अंतरा: एक निश्चित, मधुर रचना का पहला मुख्य मुहावरा या पंक्ति। राग के ऊपरी सप्तक की व्याख्या करता है। ख्याल रचनाओं में कभी–कभी कवि का नाम यहीं मिलता है।

संचारी: एक निश्चित, मधुर रचना का तीसरा मुख्य वाक्यांश या पंक्ति, जिसे आमतौर पर अधिक देखा जाता है। ध्रुपद बंदिशें. आमतौर पर दिए गए राग के निचले भाग की पड़ताल करता है।

आभोग: चौथा और समापन शरीर वाक्यांश या एक निश्चित, मेलोडिक रचना की रेखा, जो आम तौर पर अधिक देखी जाती है ध्रुपद बंदिशें. अंतरा की तरह ही राग के ऊपरी सप्तक का पता लगाना जारी रखता है, लेकिन अधिक विस्तृत वाक्यांशों के साथ। ध्रुपद रचनाओं के हस्ताक्षर के रूप में अक्सर कवि का नाम यहीं रहता है।

टेम्पो के संबंध में बंदिश के तीन रूप हैं:

विलम्बितबंदिश: एक धीमी और स्थिर मधुर रचना, आमतौर पर लार्गो से एडैगियो गति में।

मध्यालयबंदिश: एक मध्यम टेम्पो मेलोडिक रचना, आमतौर पर एलेग्रेटो गति के लिए दकंदजम में सेट होती है।

द्रुटबंदिश: एक तेज टेम्पो मेलोडिक कंपोजिशन, आमतौर पर एलेग्रेटो गति या तेज पर सेट होता है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से स्वर–केंद्रित है, जहां तक संगीत रूपों को मुख्य रूप से एक मुखर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया था, और कई उपकरणों को डिजाइन और मूल्यांकन किया गया था कि वे मानव आवाज का कितना अच्छा अनुकरण करते हैं।

हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो अलग–अलग विद्यालयों में से एक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी पाठशाला है कर्नाटक संगीतजो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में प्रचलित है।

हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति

- जबकि दोनों संगीत प्रकारों की ऐतिहासिक जड़ें भरत के नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं, वे 14 वीं शताब्दी में अलग हो गए। संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें सुधार की संभावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। हिन्दुस्तानी शाखा ने शुद्ध स्वर सप्तक या 'प्राकृतिक नोटों के सप्तक' के पैमाने को अपनाया।

- हिंदुस्तानी संगीत में प्राचीन हिंदू परंपरा, वैदिक दर्शन और फारसी परंपरा के तत्व भी हैं। यह अरब, फारसी और अफगान तत्वों जैसे विभिन्न तत्वों से प्रभावित हुआ है जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में एक नया आयाम जोड़ा है।
- प्राचीन काल में, यह गुरु–शिष्य परम्परा के माध्यम से एक से दूसरे में पारित किया गया है।
- हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों में तबला, सारंगी, सितार, संतूर, बांसुरी और वायलिन हैं।
- यह राग प्रणाली पर आधारित है। राग एक मधुर पैमाना है जिसमें मूल सात स्वर होते हैं।
- हिंदुस्तानी संगीत स्वर–केंद्रित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख स्वर रूप ख्याल, गजल, ध्रुपद, धम्मर, तराना और ठुमरी हैं।
- अधिकांश हिंदुस्तानी संगीतकार तानसेन के वंशज हैं।
- हिंदुस्तानी संगीत में गायन की दस मुख्य शैलियाँ हैं जैसे ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, तराना, सरगम, ठुमरी और रागसागर, होरी और धमार।

हिन्दुस्तानी संगीत की प्रमुख शैलियाँ

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख स्वर रूप या शैलियाँ है।

ध्रुपद

- हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक। नाट्यशास्त्र (200 ई.पू.–200 ई.) में भी इसका उल्लेख मिलता है।
- बादशाह अकबर के दरबार में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा। उन्होंने बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास और तानसेन जैसे संगीत के उस्तादों को नियुक्त और संरक्षण दिया, जिन्हें मुगल दरबार के नवरत्न या नौ रत्नों में से एक माना जाता था।
- राग के सटीक और व्यवस्थित विस्तार द्वारा चिह्नित एक विस्तारित प्रस्तुति शैली में शामिल एक काव्यात्मक रूप।

ख्याल

- शब्द 'ख्याल' फारसी से लिया गया है और इसका अर्थ है ''विचार या कल्पना''।
- इस शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है।
- कलाकारों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि यह कामचलाऊ व्यवस्था के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है।
- दो से आठ पंक्तियों तक के लघु गीतों के प्रदर्शन पर आधारित। इसे 'बंदिश' भी कहा जाता है।
- ख्याल भी एक विशेष राग और ताल में रचित है और इसका एक संक्षिप्त पाठ है।
- ग्रंथों में मुख्य रूप से राजाओं की स्तुति, ऋतुओं का वर्णन, भगवान कृष्ण की शरारतें, दिव्य प्रेम और अलगाव का दुख शामिल हैं।

तराना शैली

- इस शैली में लय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संरचना में माधुर्य होता है।
- इसमें बहुत से शब्दों का प्रयोग होता है जो तीव्र गति से गाए जाते हैं।
- यह लयबद्ध चीजों के निर्माण पर केंद्रित है और इसलिए, गायकों को लयबद्ध हेरफेर में विशेष प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है।
- वर्तमान में विश्व के सबसे तेज तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा हैं।

ठुमरी

- इसकी उत्पत्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुख्य रूप से लखनऊ और बनारस में, 18वीं शताब्दी के आसपास हुई थी।

- गायन की एक रोमांटिक और कामुक शैलीय ''भारतीय शास्त्रीय संगीत के गीत'' भी कहा जाता है।
- रचनाएँ अधिकतर प्रेम, विरह और भक्ति पर हैं।
- विशिष्ट सुविधाः कामुक विषय वस्तु को भगवान कृष्ण और राधा के जीवन के विभिन्न प्रसंगों से चित्रित किया गया है।

संदर्भ

- मुस्ग्रेव, पीडब्लू, (2012) ''हायर एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट'', एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली, 272–273 पीपी।
- नाम, एचएल, (2015) ''प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों का संगीत ज्ञान का निर्माण'', पीएच.डी., इलिनोइस विश्वविद्यालय, अर्बाना–शैंपेन, 211 पी।
- फिलिप, जीए, (2014) ''हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीजः ए सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी'', प्रागलर पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1 पी।
- पिंटो, जे., (2018) ''हायर फ्रीक्वेंसी मेडिसिन'', शर्मा द्वारा उद्धृत, ममताः ''सामान्य विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच मनो–शारीरिक परिवर्तनों पर पसंदीदा संगीत का एक अध्ययन'', पटियाला, पंजाबी विश्वविद्यालय (अप्रकाशित)।
- सहगल एन., (2021) द ट्रिब्यून, 6 सितंबर।
- शर्मा, बीएम और शर्मा एएस, (2015) 21वीं सदी में शिक्षा का विश्वकोश, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, 4831/24, प्रह्लाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 91 पी।
- सिंह, एलके, (2015) ''ध्वनि और संगीत'', भारतीय ज्ञान पीठ, नई दिल्ली, 263 पी। सिंह, एसके, (2015) ''डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन'', कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 242–243 पीपी।
- स्कोर्निया, डीई, (2014) ''संगीत का उपहार देनाः चेयेन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का शैक्षिक कार्यक्रम'', डीएमए एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, 380 पी।