

BAMV(N)-302

**हिन्दुस्तानी संगीत का शास्त्रीय सिद्धान्त—
गायन एवं प्रयोगात्मक
षष्ठम सेमेस्टर**

**बी0ए0 संगीत(गायन) –षष्ठम सेमेस्टर
संगीत विभाग – मानविकी विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी**

BAMV(N)-302

हिन्दुस्तानी संगीत का शास्त्रीय सिद्धान्त—
गायन एवं प्रयोगात्मक

बी0ए0 संगीत(गायन) – षष्ठम सेमेस्टर
संगीत विभाग – मानविकी विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
तीनपानी बाईपास रोड, ट्रान्सपोर्ट नगर के पीछे,
हल्द्वानी – 263139

फोन नं0 : 05946–286000 / 01 / 02

फैक्स नं0 : 05946–264232,

टोल फ्री नं0 : 18001804025

ई-मेल : info@uou.ac.in वेबसाईट : www.uou.ac.in

अध्ययन मण्डल समिति

अध्यक्ष
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,

संयोजक
निदेशक—मानविकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,

प्रो० पंकज माला शर्मा (से)
पूर्व विभागाध्यक्ष संगीत विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

डॉ० विजय कृष्ण
पूर्व विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग,
डी०एस०बी० कैम्पस, नैनीताल,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

डॉ० मल्लिका बैनर्जी
संगीत विभाग,
इग्नू नई दिल्ली।

श्री प्रदीप कुमार
संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० द्विजेश उपाध्याय
संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० अशोक चन्द्र टम्टा
संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० जगमोहन परगाई
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० प्रकाश चन्द्र आर्या
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

पाठ्यक्रम संयोजन, प्रूफ रीडिंग एवं फार्मेटिंग

श्री प्रदीप कुमार
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० द्विजेश उपाध्याय
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० अशोक चन्द्र टम्टा
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० जगमोहन परगाई
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० प्रकाश चन्द्र आर्या
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

प्रूफ रीडिंग एवं फॉरमेटिंग

डॉ० अशोक चन्द्र टम्टा
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ० जगमोहन परगाई
संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

इकाई लेखन

1.	डॉ० महेश पॉण्डे	इकाई 1,2,3
2.	डॉ० निर्मला जोशी	इकाई 4,5,6
4.	डॉ० विजय कृष्ण	इकाई 7

कापीराइट : @उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
संस्करण : सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति
प्रकाशन वर्ष : जनवरी 2026
प्रकाशक : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल-263139
ई-मेल : books@uou.ac.in

इस सामग्री के किसी भी अंश को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिनियोग्राफी, चक्रमुद्रण द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

बी0ए0 संगीत(गायन) – षष्ठम सेमेस्टर

हिन्दुस्तानी संगीत का शास्त्रीय सिद्धान्त– गायन एवं प्रयोगात्मक – बी0ए0एम0वी0(एन)–302

हिन्दुस्तानी संगीत का शास्त्रीय सिद्धान्त– गायन एवं प्रयोगात्मक	पृष्ठ सं.
इकाई 1 – भारतीय संगीत का इतिहास . आधुनिक काल ।	1– 07
इकाई 2 – श्रुति एवं स्वर की व्याख्या प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान विद्वानों के अनुसार ।	08–20
इकाई 3 – दक्षिण भारतीय संगीत का परिचय ।	21–28
इकाई 4 – संगीतज्ञों का जीवन परिचय ; पं0 विनायक राव पटवर्धन, पं0 कृष्णराव शंकर पंडित एवं पं0 नारायण राव व्यास ।	29–33
इकाई 5 – पाठ्यक्रम के रागों दरबारी, बसन्त, परज एवं शंकरा का परिचय एवं स्वर विस्तार एवं स्वर समूह के माध्यम से राग पहचानना तथा उनमें विलम्बित ख्याल, मध्यलय ख्याल एवं तानों सहित बन्दिशों को लिपिबद्ध करना ।	34–47
इकाई 6 – पाठ्यक्रम के रागों दरबारी, बसन्त, परज एवं शंकरा में धुरुपद एवं धमार दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लयकारी सहित लिपिबद्ध करना ।	48–67
इकाई 7 – पाठ्यक्रम के तालों में पंचम सवारी एवं 9 मात्रा ताल का परिचय एवं बोल समूह द्वारा ताल पहचानना, पाठ्यक्रम की तालों पंचम सवारी एवं 9 मात्रा ताल के ठेके को दुगुन, तिगुन, चौगुन एवं आड़ लयकारी सहित लिपिबद्ध करना ।	68–75

इकाई 1 – भारतीय संगीत का इतिहास (आधुनिक काल)

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 आधुनिक काल
 - 1.3.1 संगीत विकास के कार्य
 - 1.3.2 वर्तमान शिक्षा का स्वरूप
- 1.4 सारांश
- 1.4 शब्दावली
- 1.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 1.8 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई बी0ए0 षष्ठम सेमेस्टर संगीत के पाठ्यक्रम बी0ए0एम0वी0(एन0)–302 की पहली इकाई है। इस इकाई में आधुनिक काल तक के भारतीय संगीत के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इस इकाई में आधुनिक काल में संगीत की स्थिति, गायन, वादन की विभिन्न शैलियों एवं उनके प्रयोग के विषय में बताया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप आधुनिक कालीन समय में उपलब्ध सांगीतिक सामग्री को समझ सकेंगे। आप इस काल में उपलब्ध संगीत शिक्षा के स्वरूप, विभिन्न शास्त्रों एवं प्रसिद्ध संगीतज्ञों की समृद्ध परम्परा को भी समझ सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :-

- बता सकेंगे कि आधुनिक काल में प्रचलित गायन, वादन की विभिन्न शैलियों एवं उनका प्रयोग किस रूप में किया जाता था।
- समझा सकेंगे कि वर्तमान समय में संगीत की जो स्थिति एवं स्वरूप है वह किस प्रकार से परिवर्तित होता आया है।
- बता सकेंगे कि प्राचीन समय में मुख्य रूप से भारतीय संगीत की पारम्परिक शैली में विदेशी शासकों द्वारा अनेक प्रयोग किए गए जिससे संगीत के क्षेत्र में एक नवीन स्वरूप का आविर्भाव हुआ।
- बता सकेंगे कि आधुनिक काल में प्रवेश करते-करते भारतीय संगीत ने सांस्कृतिक, सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक दृष्टि से किस स्वरूप को ग्रहण किया।

1.3 आधुनिक काल

सन् 1800 ई. से लेकर अब तक का समय आधुनिक काल में आता है। लगभग 1750 ई. में अंग्रेज भारत में आए। यह समय भारतीयों के लिए अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। भारतीय भाषाओं तथा कलाओं के साथ अंग्रेजों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने असभ्यता की ही संस्कृति समझी। भारतीय संगीत को उन्होंने शोरगुल से ज्यादा कुछ नहीं समझा। इसी कारण संगीत पतन की ओर जाने लगा। अंग्रेजों ने इसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया क्योंकि वह देश में राज्य करना चाहते थे। इससे पहले संगीत को राजाओं का श्रेय मिलता था परन्तु अंग्रेजों के समय सारे महाराजाओं को अपने आप को बचाने की चिंता थी। संगीत विलासिता का साधन बनकर रह गया। समझदार व्यक्ति इनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसलिए सन् 1900 से पहले की दशा बहुत असन्तोषजनक थी। इस अवस्था में संगीत कुछ देशी रियासतों में दीपक की लौ की भांति जलता रहा और यह शिक्षा कुछ घरानों तक सीमित रह गई। इस समय पवित्र कला संगीत एक अपवित्र वातावरण में फंस गई। संगीत जो किसी समय समाज का आभूषण था, उसको दुश्मन माना जाने लगा।

1.3.1 संगीत विकास के कार्य — जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह(1779 ई. से 1804 ई.) की प्रेरणा के साथ संगीत विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ। इसके फलस्वरूप संगीत सार ग्रंथ का निर्माण हुआ। इसमें बिलावल थाट के स्वरों को शुद्ध माना गया। 19वीं शताब्दी में भारतीय संगीत के विकास के लिए काम हुए। उस्तादी गायकी की स्वरलिपि तैयार की गई। अश्लील गीतों के स्थान पर भक्ति भाव के पदों को स्थापित किया गया। संगीत शास्त्र की विस्तार से चर्चा हुई। बाकी विषयों की तरह संगीत को स्थान मिला। शास्त्रीय संगीत के प्रति जन-साधारण की रुचि पैदा हुई।

नगमाते आसफी : सन् 1813 में पटना के मोहम्मद रजा ने "नगमाते आसफी" को लिखा। इन्होंने पुरानी राग-रागिनी पद्धति को गलत बताया और अपनी एक नवीन पद्धति 6 रागों और 36 रागिनियों वाली चलाई। कई विद्वानों का विचार है कि इस ग्रंथ में ही सबसे पहले बिलावल को शुद्ध थाट माना गया।

संगीत कल्पद्रुम : सन् 1842 में कृष्णानन्द व्यास ने यह पुस्तक लिखी। यह कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसमें उस समय तक प्रचलित ध्रुपद, धमार, ख्याल की शब्दावली दी गई है।

कैपटन विलरड : 1834 में इन्होंने एक पुस्तक A treatise on the music of Hindustan लिखी और प्रकाशित की।

एम.एस.टैगोर : बंगाल के प्रसिद्ध राजा एम.एस. टैगोर ने राग-रागिनी पद्धति को स्वीकार करके (1867-96) के समय में कई पुस्तकें लिखीं।

- 1- English Verses to Hindu Music
- 2- Six Raags and Thirty Six Raginis
- 3- Kantha Kaumudi
- 4- Sangeet Sar
- 5- The Universal History of music

यह पुस्तकें बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुईं।

कृष्णा धन बैनर्जी : इनकी पुस्तक "गीत सूत्रधार" में हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति से सम्बन्धित अनेक ध्रुपदों का संकलन है। इनमें ध्रुपदों की रचनाओं की स्वरलिपि स्टाफ नोटेशन में की गई है। दक्षिण के संगीत विद्वान आपकी संगीत-रचनाओं को बहुत आदर और श्रद्धा के साथ गाते हैं।

पन्नालाल गोस्वामी : इनका संगीत ग्रंथ "नाद विनोद" 1896 ई. में प्रकाशित हुआ। इसमें रागों के प्राचीन स्वरूप, 6 राग 36 रागिनियों के गायन के विभिन्न पक्षों और सितार के पदों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है।

संगीत सम्प्रदाय प्रदर्शनी : कर्नाटक संगीत की यह पुस्तक सुभाराव द्वारा प्रकाशित हुई। इसमें शास्त्रीय रचनाओं के अलावा व्यंकटमुखी, श्याम शास्त्री, रामास्वामी आदि कर्नाटक के अनेक प्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं शामिल हैं।

मोहम्मद करम इमाम : इनकी उर्दू की रचना मुआदनुल मौसिकी 19वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई। इसमें लेखक ने कहा कि ऋषभ ही क्यों उतरता है, स और प स्वर क्यों नहीं। इसके अलावा 12 स्वरों के अलग-अलग नाम हैं।

राजा नवाब अली : राजा नवाब अली, जो कि लाहौर के रहने वाले थे, उन्होंने सन् 1911 ई. में मारिफुन्नगमात की रचना की। यह भातखण्डे जी से प्रभावित हुए और उनके सम्पर्क में आए। इसका हिन्दी में भी अनुवाद हो चुका है।

1.3.2 वर्तमान शिक्षा का स्वरूप – आधुनिक संगीत में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का श्रेय पंडित भातखंडे जी और पुलस्कर जी को जाता है।

● **पंडित विष्णु नारायण भातखंडे** : 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र में भातखंडे जी का जन्म हुआ। उन्होंने बी.ए., एल.एल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने भारतीय संगीत को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए अपने प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों का अध्ययन किया। सारे भारत की यात्रा करने के बाद जो सामग्री जहां मिली, उसको प्राप्त किया। प्राचीन एवं नवीन विचारों को इकट्ठा करके उस पर शास्त्रों की सहमति के साथ अपना दृष्टिकोण निर्धारित किया।

संगीत के क्षेत्र में विशेष कार्य : उन दिनों में राग-रागिनी की प्रथा प्रचलित थी। संगीतकार ज्यादा शिक्षित न होने के कारण राग के नियमों की ओर ध्यान न देते हुए जिस प्रकार भी उनको सिखलाया जाता था, ग्रहण कर लेते थे। भातखंडे जी ने कई स्थानों पर अपने ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन किया है। बहुत बड़े-बड़े गायक गायन तो बहुत अच्छा करते थे परन्तु उनको न तो राग का ज्ञान था और न ही थाट का ज्ञान था। वे यह भी नहीं बता सकते थे कि व कौन से स्वर लगा रहे हैं। यह देखकर भातखंडे जी ने दक्षिण मेल पद्धति से प्रभावित होकर "जनक थाट पद्धति" का प्रचार किया, जिसको लोगों ने समझा, उपयोगिता का ध्यान रखा और अपना लिया। इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पढ़े-लिखे थे। इसी कारण वे उच्च कोटि तथा निम्न कोटि के संगीतकारों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सके।

ग्रंथ-लेखन : भातखंडे जी ने अभिनव राग मंजरी संस्कृत में और हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका-6 भागों में और मराठी भाषा में भी ग्रंथ लिखे। इसके अलावा अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में भी पुस्तकें लिखी।

इन्होंने प्राचीन उस्तादी बंदिशों को उसी रूप में कायम रखने के लिए अपनी स्वरलिपि का निर्माण करके उसमें बंदिशें लिखी। आने वाले विद्यार्थी वर्ग के लिए लक्षण गीतों का प्रचार किया। चतुर, चतर आदि उपनाम इनकी रचनाओं में मिलते हैं। हररंग के उपनाम तथा गीत उन्होंने अपने उस्ताद मोहम्मद अली खां साहब की स्मृति में लिखे।

संगीत सम्मेलन तथा संगीत शिक्षा संस्थाएं : भातखंडे जी ने भारत के विभिन्न स्थानों बड़ौदा, दिल्ली, बनारस, लखनऊ आदि में संगीत सम्मेलन किए। इसमें संगीत सम्बन्धी शास्त्र-चर्चा और प्रसिद्ध कलाकारों को इकट्ठा करके साधारण जनता को संगीत कला का परिचय करवाया। ग्वालियर, बड़ौदा, लखनऊ आदि स्थानों पर संगीत शिक्षा का प्रचार करने के लिए संगीत के विद्यालयों की स्थापना की गई, जो आज भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

● **पंडित विष्णु दिगम्बर पुलस्कर** : 1872 में महाराष्ट्र में पुलस्कर जी का जन्म हुआ। संगीत के संस्कार इनके अंदर थे। बाल्यावस्था में ही आतिशबाजी के साथ नेत्र चले जाने के कारण यह पढ़ाई नहीं कर सके तथा संगीत की ओर पूरा ध्यान देने लगे।

संगीत क्षेत्र में महान कार्य : पंडित जी ने संगीत के उद्धार का महान् कार्य किया। उनके समय में भारतीय संगीत अनुशीलन के अन्धकार में पड़ा था। उसकी अपनी पवित्रता समाप्त हो गई थी। ब्रिटिश काल में भारतीय संगीत से घृणा की जाती थी यह देखकर इस महान् आत्मा का दिल कांप उठा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने गीतों में से अश्लील तथा श्रृंगार रस के शब्द निकालकर भक्ति रस के शब्दों का समावेश किया। फलस्वरूप इनकी वाणी का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने इनके संगीत को अपनाया।

संगीत प्रचार के लिए इन्होंने संगीत विद्यालय खोले तथा अनेक योग्य शिष्य तैयार किए। सबसे पहले 1907 में "लाहौर गन्धर्व" महाविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद दिल्ली, बम्बई तथा पूना में संगीत संस्थाओं की स्थापना भी की। उनके कुछ गन्धर्व रत्नों के नाम इस प्रकार हैं—पंडित विनायक राव पटवर्धन, ओंकार नाथ ठाकुर, पंडित नारायण राव व्यास, श्री शंकर राव व्यास, नारायण राव, सोरेश्वर खरे आदि।

ग्रंथ लेखन : आप ने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की। संगीत बाल बोध, संगीत बाल प्रकाश, राग प्रवेश आदि पंडित जी की महान कृतियां हैं। इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी चलाई जो कि संस्था में ही प्रकाशित होती थी। कुछ समय बाद वह बंद हो गई।

भक्ति भावना तथा अंतिम जीवन : पंडित जी को समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया और सब कुछ छोड़कर अपने द्वारा बनाए "राम नाम आधार" आश्रम में रहने लगे। आप रामायण और "रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम" पंक्तियों का गायन करने लगे। जैजैवती राग के स्वरों में गाई हुई उनकी यह धुन भारतीयों के कानों में आज भी गूंजती है।

इस प्रकार इन दोनों महान् संगीतकारों(पं. भातखंडे और पं. पुलस्कर) के महान प्रयत्नों तथा मेहनत के कारण भारतीय संगीत अपना स्थान प्राप्त कर सका और उन्नति की ओर चल पड़ा। आज संगीत के क्रियात्मक तथा शास्त्रीय दोनों पक्षों का समुचित विकास हो रहा है। आज यहां बड़े-बड़े

संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां दूसरी ओर संगीत शास्त्र में नए अनुसंधानों द्वारा संगीत का विस्तार बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आज भारतीय संगीत दिन-प्रतिदिन बहुत उन्नति कर रहा है तथा दूसरे विषयों की भांति उचित स्थान प्राप्त कर रहा है।

● **ओंकारनाथ ठाकुर** : पंडित ओंकर नाथ ठाकुर का संगीत-जगत् को दिया गया योगदान हमेशा अमर रहेगा। आप एक उच्चकोटि के संगीतकार थे। आपने संगीतांजली, प्रणव भारती नामक पुस्तकें लिखीं। 1955 में आप को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। आप ग्वालियर घराने से सम्बन्ध रखते थे। आप ख्याल गायन में बहुत माहिर थे परन्तु ध्रुपद, तुमरी, भजन भी गाते थे।

● **उस्ताद अलाउद्दीन खां** : उस्ताद अलाउद्दीन खां का संगीत क्षेत्र में विशेष योगदान है। आप को संगीत के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा परन्तु इससे आपकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। आपने गायन और वादन दोनों में ही कुशलता प्राप्त की। आपको राष्ट्रपति की ओर से पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपने संगीत के क्षेत्र में उच्च कोटि के शिष्य तैयार किए जिनमें से पं. रवि शंकर, उ० अली अकबर खां जी का नाम उल्लेखनीय है।

आधुनिक युग के उभरते कलाकार – 20वीं शताब्दी में बहुत सारे उभरते कलाकार संगीत के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें पंडित विलायत खां, पंडित रवि शंकर, अली अकबर खां, सुजात खां, अल्ला रक्खा खां, जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, बिसमिल्ला खां आदि का नाम उल्लेखनीय है। यह संगीतकार अपने-अपने क्षेत्र में संगीत का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं।

आधुनिक युग में संगीत विकास के अन्य साधन – आधुनिक युग रेडियो तथा टी.वी. का युग है। रेडियो तथा टी.वी. द्वारा उच्च कोटि के संगीतकारों के विचार तथा उनकी कला पेश की जाती है, जिससे संगीत का काफी प्रचार हुआ है।

संगीत शिक्षा संस्थाएं – आधुनिक युग में बहुत सारी संगीत संस्थाएं संगीत की शिक्षा दे रही हैं। जैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखण्डे कॉलेज लखनऊ(मैरिस म्यूजिक कॉलेज), गन्धर्व महाविद्यालय पूना आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा संगीत स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में विषय के रूप में भी सिखाया जाता है।

संगीत पुस्तकें : संगीत के विभिन्न पक्षों पर (क्रियात्मक एवं सैद्धान्तिक) पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। संगीत, संगीत कला विहार, इंडियन म्यूजिक जनरल, मासिक पत्रिकाएं संगीत के प्रत्येक विषय पर रोशनी डाल रही हैं।

अभ्यास प्रश्न

क. लघु उत्तरीय प्रश्न :-

1. गीत गोविन्द पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2. मानसिंह तोमर काल में संगीत की स्थिति को संक्षेप में समझाइए।

3. आधुनिक कालीन प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के नाम बताइए।
4. उस्ताद अलाउद्दीन खां के सांगीतिक योगदान को बताइए।

ख. सत्य/असत्य बताइए :-

1. मैरिस म्यूजिक कॉलेज इलाहाबाद में स्थित है।
2. अभिनव राग मंजरी के रचयिता पं.वि.दिगम्बर पुलस्कर हैं।
3. भक्ति आंदोलन के प्रचारकों में सूरदास प्रमुख थे।
4. तानसेन द्वारा राग मियां की सारंग की रचना हुई।

ग. रिक्त स्थान की पूर्ति :-

1. संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक _____ हैं।
2. गीत गोविन्द की रचना _____ शताब्दी में हुई।
3. सर्वप्रथम सन् _____ में लाहौर गन्धर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई।
4. पं.ओमकार नाथ ठाकुर को सन् _____ में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

1.4 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप मध्यकाल के उपरान्त से आधुनिक काल तक के भारतीय संगीत के इतिहास के विषय में जान चुके होंगे। मध्यकाल में मुख्य रूप से विदेशी आक्रमणों से भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से उत्तर भारतीय संगीत पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में खिलजी, तुगलक, लोधी एवं मुगल शासकों का तथा आधुनिक काल में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव रहा, जिसका प्रभाव संगीत की विभिन्न विधाओं एवं संगीतज्ञों पर पड़ा। इन कालों में ख्याल, तराना, गज़ल, कव्वाली आदि अनेक नवीन विधाओं का मूल्यांकन हुआ तथा अनेक रागों एवं तालों का आविष्कार भी हुआ। मध्यकाल में सम्पूर्ण भारत में भक्ति की लहर चली। भक्ति के मार्ग को जन-जन तक पहुंचाने हेतु संगीत का माध्यम ही विशेष रूप से रहा। भक्ति संगीत में प्रमुख रूप से मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि विभूतियां रहीं। मध्यकाल में प्रमुख ग्रंथों में स्वरमेल कलानिधी, संगीत दर्पण, राग तत्व विबोध, संगीत पारिजात, अनूप संगीत रत्नाकर, हृदय कौतुक आदि की रचना हुई। आधुनिक काल में अंग्रेजों के आगमन से भारतीय संगीत का पतन होने लगा। 19वीं शताब्दी से भारतीय संगीत के विकास के लिए कार्य शुरू हुए। अनेक ग्रन्थ नगमाते आसफी, संगीत कल्पद्रुम, क्रमिक पुस्तक मालिका, संगीतांजलि आदि ग्रन्थों की रचना हुई। पं. वि. नारायण भातखंडे एवं पं. वि. दिगम्बर पुलस्कर ने विशेष रूप से संगीत की दशा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के सफल प्रयास किए।

1.5 शब्दावली

1. **द्विश्रुतिक, त्रिश्रुतिक एवं चतुश्रुतिक** – भारतीय शास्त्रीय संगीत में सात स्वर विभिन्न श्रुतियों पर स्थापित माने गए हैं। प्राचीन समय से 22 श्रुतियों का प्रचलन था। प्रत्येक स्वर की श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। जैसे – षड्ज एवं पंचम, चतुश्रुतिक हैं; गन्धार एवं निषाद, त्रिश्रुतिक तथा धैवत एवं ऋषभ, द्विश्रुतिक हैं।

2. **प्रबन्ध** – प्राचीनकाल में निबद्ध गान के अन्तर्गत प्रबन्ध, रूपक आदि आते थे। प्रबन्ध की चार धातुएँ उदग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग हैं।
3. **कव्वाली** – कव्वाली गायन शैली का एक प्रकार है। प्रारम्भ में यह मुस्लिम धर्म में अधिकतर भक्ति भाव के लिए गाई जाती थी परन्तु आज इसके कई रूप दिखते हैं।
4. **जाति गायन** – जिस प्रकार वर्तमान में राग गायन प्रचलित है, उसी प्रकार प्राचीन समय में जाति गायन का प्रचलन था।

1.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

ख. सत्य/असत्य बताइए :-

1. असत्य	2. असत्य	3. सत्य	4. सत्य

ग. रिक्त स्थान की पूर्ति :-

1. पं.दामोदर	2. 12वीं	3. 1907	4. 1955

1.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परांजपे, डॉ० शरच्चन्द्र श्रीधर, (1992), संगीत बोध, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
2. राजन, डा० रेणु, (2010) भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध आयाम, अंकित पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. सर्राफ, डॉ० रमा, (2004) *भारतीय संगीत सरिता*, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4. भातखण्डे, विष्णु नारायण, (1966), उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास, संगीत कार्यालय, हाथरस।

1.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री:

1. गर्ग, लक्ष्मी नारायण, वसन्त, (1997), संगीत विशारद, संगीत कार्यालय, हाथरस।
2. गोबर्धन, शान्ति, (1989), संगीत शास्त्र दर्पण भाग-2, पाठक पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. पाठक, पं० जगदीश नारायण, (1995), संगीत शास्त्र प्रवीण, पाठक पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

1.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. मध्यकाल में मुस्लिम प्रवेश युग के समय संगीत की क्या स्थिति थी? विस्तार में समझाइए।
2. आधुनिक कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ एवं संगीतज्ञों के विषय में बताते हुए इस काल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।

इकाई 2 – श्रुति एवं स्वर की व्याख्या (प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान विद्वानों के अनुसार)

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 श्रुति और स्वर विभाजन
- 2.4 प्राचीन काल में श्रुति और स्वर
- 2.5 मध्यकाल में श्रुति और स्वर
- 2.6 आधुनिक काल में श्रुति और स्वर
- 2.7 सारांश
- 2.8 शब्दावली
- 2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 2.12 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई बी0ए0 षष्ठम सेमेस्टर संगीत के पाठ्यक्रम बी0ए0एम0वी0(एन)—302 की द्वितीय इकाई है। इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के पश्चात् आप भारतीय संगीत के इतिहास से परिचित हो चुके होंगे।

प्रस्तुत इकाई में भारतीय संगीत के श्रुति एवं स्वर के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें प्राचीन एवं वर्तमान विद्वानों के अनुसार स्वर एवं श्रुति की स्थिति, एवं स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। इसमें विद्वानों के मतों को भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संगीत में श्रुति एवं स्वर का क्या अस्तित्व है तथा श्रुति एवं स्वरों की संख्या एवं स्वरूप क्या है। संगीत में स्वर की परम्परा प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। इस इकाई में आपको दक्षिण भारतीय संगीत के विषय में भी बताया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप श्रुतियों पर स्वर स्थापना (प्राचीन से वर्तमान तक) को समझ सकेंगे। साथ ही स्वर की शुद्ध एवं विकृत स्थिति एवं उत्पत्ति से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को भी आप इस इकाई के माध्यम से समझ सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :-

- बता सकेंगे कि भारतीय संगीत के मूल आधार स्वर को प्राचीन से आधुनिक काल तक स्थापित करने हेतु क्या प्रणाली रही है।
- समझ सकेंगे कि शुद्ध एवं विकृत स्वरों में परस्पर क्या सम्बन्ध रहा है तथा सप्तक की 22 श्रुतियों में इसकी स्थापना का मुख्य आधार क्या रहा है।
- समझ सकेंगे कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के प्रसिद्ध विद्वानों के साथ-साथ समकालीन विद्वानों के स्वर एवं श्रुति के सम्बन्ध में क्या मत हैं।
- बता सकेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा स्वर एवं श्रुति का सम्बन्ध किस प्रकार अन्य से स्थापित किया

गया है।

- आप दक्षिण भारतीय संगीत को भी जान सकेंगे।

2.3 श्रुति और स्वर विभाजन

इसके पहले कि हम श्रुति-स्वर विभाजन को समझें यह आवश्यक है कि श्रुति तथा स्वर पर अलग-अलग विचार कर लें।

श्रुति – संस्कृत में 'श्रु' शब्द का अर्थ होता है 'सुनना'। इसलिए श्रुति का अर्थ हुआ 'सुना हुआ'। प्राचीन ग्रन्थकारों ने भी श्रुति की परिभाषा इस प्रकार की है, 'श्रुयते इति श्रुतिः'। अर्थात् जो ध्वनि कानों को सुनाई पड़े वही श्रुति है। परन्तु ध्यानपूर्वक देखने पर यह परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि श्रुति का संगीतोपयोगी होना आवश्यक है और कानों को तो अनेक ऐसी ध्वनियां सुनाई पड़ सकती हैं जिनका सम्बन्ध संगीत से बिल्कुल नहीं है। इसलिए इतना कह देना कि जो ध्वनि कानों को सुनाई पड़े वही श्रुति है, पर्याप्त नहीं है। आधुनिक काल के ग्रन्थकारों ने श्रुति की पूर्ण परिभाषा इस प्रकार की है:—

नित्यं गीतोपयोगित्वमभिज्ञेयत्वमप्युत।

लक्षे प्रोक्तं सुपर्याप्तं संगीत श्रुतिलक्षणम्।।

अर्थात् वह संगीतोपयोगी ध्वनि जो एक-दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। 'अलग' तथा 'स्पष्ट' शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि श्रुति का यह गुण है कि उसे कानों को स्पष्ट सुनाई पड़ना चाहिए तथा पास की दो श्रुतियों में इतना अन्तर होना चाहिए कि वे एक-दूसरे से अलग पहचानी जा सकें। इसलिए संगीत के विद्वानों का विचार है कि ऐसी ध्वनियाँ जो एक दूसरे से अलग तथा कानों को स्पष्ट सुनाई पड़ें, श्रुति कहलाएंगी। एक सप्तक में कुल 22 श्रुतियाँ हो सकती हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि मध्य सा से तार सा(एक सप्तक) के बीच में केवल 22 श्रुतियाँ हो सकती हैं।

स्वर – एक सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गयी 7 श्रुतियाँ जो एक दूसरे से काफी अन्तर पर स्थापित हैं तथा जो सुनने में मधुर हैं, स्वर कहलाती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रुति और स्वर में अन्तर नहीं है। केवल अन्तर यह है कि 22 श्रुतियों में से दूर-दूर की 7 श्रुतियाँ छोट ली गई और उन्हीं छोटी गई 7 श्रुतियों को शुद्ध स्वरों के नाम से पुकारा जाता है। सात स्वरों को षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के नामों से पुकारा जाता है। "संगीत रत्नाकर" नामक ग्रन्थ में स्वर की परिभाषा इस प्रकार की गई है:—

श्रुत्यन्तरभावीयः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः।

स्वतो रन्जयतिश्रोतृचितं स स्वर उच्यते।।

अर्थात् वे मधुर ध्वनियाँ, जो बराबर स्थिर रहें तथा जिनकी झनकार मन को लुभाने वाली हों, स्वर कहलाती हैं।

स्वरों की उत्पत्ति – वैदिक काल में तीन स्वरों का प्रचार था और वे स्वर-उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते थे। उदात्त ऊँचे स्वर को कहते थे तथा अनुदात्त नीचे स्वर को। स्वरित स्वर के लिए कोई निश्चित मत नहीं था। कुछ लोग इस स्वर को उदात्त तथा अनुदात्त स्वरों के बीच का स्वर मानते थे, कुछ लोग इसे उदात्त से ऊँचा स्वर मानते थे तथा कुछ लोग इसे अनुदात्त से नीचा का

स्वर मानते थे। इस प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों स्वर थे जो क्रमशः गांधार, ऋषभ तथा षड्ज स्वरों के समान माने जा सकते हैं। वैदिक काल में इन तीनों स्वरों को प्रथमा, द्वितीया और तृतीया के नामों से पुकारा जाता था। ऐसा भास होता है कि गांधार स्वर प्रथम होने के कारण उस समय गांधार ग्राम का प्रचार था। कुछ समय के बाद वैदिक काल में ही इन तीन स्वरों के अलावा गांधार से एक ऊँचा स्वर 'चतुर्थ' नाम से प्रचार में आया। इस चौथे स्वर को कुछ लोग 'कुष्ठा' के नाम से पुकारते थे तथा इसे मध्यम स्वर के अनुरूप मानते थे। इस प्रकार अब कुल मिलाकर 'सा रे ग म' ये चार स्वर प्रचार में आ गए थे। मध्यम स्वर के आने से मध्यम ग्राम प्रचार में आया। यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि वैदिक स्वरों में षड्ज—पंचम भाव की प्रधानता थी और इस कारण पंचम, धैवत तथा निषाद ये तीन अन्य स्वर प्रचार में आए। स्वर—संवादित्व के अनुसार प्रथमा अथवा उदात्त के अन्तर्गत गांधार तथा निषाद स्वर हुए, द्वितीया अथवा अनुदात्त के अन्तर्गत ऋषभ तथा धैवत स्वर हुए और तृतीया अथवा स्वरित के अन्तर्गत षड्ज, मध्यम तथा पंचम स्वर हुए। इस प्रकार सातों स्वर प्रचार में आए। 'नारदीय शिक्षा' नामक ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख मिलता है:—

**उदात्ते निषाद गांधारौ, अनुदात्त ऋषभधैवतौ।
स्वरितप्रभवा ह्येते, षड्जमध्यमपंचमाः॥**

शिक्षाकार ने नारदीय शिक्षा में, यद्यपि श्रुति की परिभाषा अथवा व्याख्या नहीं दी है तथापि उन्होंने भी श्रुति को महत्व दिया है। इसी प्रकार यद्यपि शिक्षाकार ने श्रुति—संख्या का भी उल्लेख नहीं किया तथापि ग्रामोल्लेख, साधारण स्वरोल्लेख तथा पंचम व धैवत की हास एवं वृद्धि विषयक उल्लेखों से आभास होता है कि शिक्षाकार को बाईस श्रुतियों का ज्ञान था।

शिक्षाकार ने पांच श्रुति जातियों का भी नामोल्लेख किया है, परंतु वे श्रुति—जातियाँ अधिक स्पष्ट नहीं हैं। शिक्षाकार ने श्रुति जातियों पर चर्चा करते हुए कहा है कि आयता जाति का प्रयोग नीचे के स्वरों में, मृदु जाति का उसके विपरित अर्थात् उच्च स्वरों में तथा मध्या जाति का प्रयोग अपने स्वर में अर्थात् समान स्वरों में होता है। इस कथन से तात्पर्य यह भी हो सकता है कि अनुदात्त स्वरों में आयता, उदात्त में मृदु तथा स्वरित स्वरों में मध्या श्रुति—जाति का प्रयोग होता है। परंतु श्रुति जातियों का प्रयोजन एवं उनके वास्तविक लक्षण अथवा स्वरूप के वर्णन प्राप्त न होने के कारण शिक्षाकारोक्त श्रुति—जातियाँ स्पष्ट नहीं हो पाती। शिक्षाकार ने वैदिक स्वरों के अन्तर्गत भी श्रुति—जातियों का उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत शिक्षाकार ने द्वितीय स्वर(वेणु का गान्धार) की श्रुति जातियाँ—मृदु, मध्या तथा आयता बताई हैं। यदि वैदिक संगीत का द्वितीय स्वर, लौकिक संगीत का गान्धार है, जैसा सामान्यतया माना जाता है, तब यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि गान्धार स्वर द्विश्रुतिक स्वर है। इस प्रकार उपरोक्त कथन में यह भी स्पष्ट नहीं होता कि द्वितीय स्वर गान्धार है अथवा लौकिक संगीत का द्वितीय स्वर—ऋषभ।

नारदीय शिक्षा में वर्णित स्वरोल्लेखों के इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन संगीत दो भिन्न—भिन्न धाराओं में प्रचलित था—वैदिक संगीत तथा लौकिक संगीत। तत्कालीन समाज में इन दोनों प्रकार की संगीत शैलियों का प्रचार था तथा लौकिक संगीत को प्राचीन गौरवमय वैदिक परम्परा से सम्बद्ध करने की प्रथा का चलन था। इसी क्रम में वैदिक संगीत के स्वरों तथा लौकिक संगीत के स्वरों की नारदीय शिक्षा में, तुलना की गई। इसी प्रकार लौकिक स्वरों की जातियों, उनके वर्ण, गायक, शरीरगत उत्पत्ति स्थान, देवता आदि उल्लेखों से भी यही संकेत प्राप्त होते हैं।

पाणिनि के समय तक संगीत के सातों स्वर प्रचार में आ चुके थे। यही सात स्वर तथा उनके पाँच विकृत रूप मिलाकर 12 स्वर आजकल प्रचलित हैं। प्राचीन समय में कुछ लोगों का विचार था कि

7 स्वरों की उत्पत्ति अनेक पशु-पक्षियों द्वारा हुई। ग्रन्थों में भी इस बात का उल्लेख इस प्रकार मिलता है:—

**मयूर चातकच्छाग क्रौंच कोकिल दुर्दुरा।
गजश्च सप्त षड्जादोन्क्रमा दुच्चारयन्त्यमी।।**

अर्थात् मयूर से 'सा', चातक से 'रे', छाग से 'ग', कौंच से 'म', कोकिल से 'प', दादुर से 'ध' तथा हस्ति से 'नि' स्वर उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों ने 7 स्वरों को अलग जातियों में विभाजित किया। उनके मतानुसार सा, म तथा प स्वर ब्राह्मण जाति के, रे तथा ध स्वर क्षत्रिय जाति के और ग तथा नि स्वर वैश्य जाति के हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों ने सात स्वरों की उत्पत्ति विभिन्न देवताओं से भी मानी, परन्तु ये सब मत निराधार हैं। उदाहरण के लिए पशु-पक्षियों से स्वरों की उत्पत्ति वाला मत लीजिए। प्रारम्भिक अवस्था में जब लोगों को स्वरों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था उस समय यह पता लगाना एक असम्भव बात थी कि मयूर से चातक की ध्वनि ऊँची है अथवा क्रौंच से कोकिल की ध्वनि ऊँची है इत्यादि। यदि कोकिल की ध्वनि क्रौंच पक्षी से ऊँची भी है तो वह किस स्वर में बोलती है, इसका कोई मापदण्ड तो मालूम नहीं था। इसीलिए यह कहना कि ऊपर लिखे पशु-पक्षियों द्वारा सात स्वर निकले, कोई सार नहीं रखता। यह तो स्वर-ज्ञान होने पर लोगों के ध्यान में आया कि ऊपर लिखे पशु-पक्षियों द्वारा हमको विभिन्न सात स्वर प्राप्त हो सकते हैं।

यह एक स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक वस्तु का क्रमिक विकास होता है। यह सम्भव नहीं कि पुराने समय में एक साथ ही सात स्वरों की उत्पत्ति हुई बल्कि उसका भी विकास धीमें-धीमें ही हुआ।

श्रुति-स्वर विभाजन — सप्तक की बाईस श्रुतियों को सात स्वरों में बाँट दिया गया है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक यदि हम श्रुति-स्वर विभाजन का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि तीनों कालों(प्राचीन, मध्य व आधुनिक) के ग्रन्थकारों ने यह विभाजन नीचे लिखे सिद्धान्त के आधार पर किया:—

**चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्जमध्यमपंचमाः।
द्वे द्वे निषादगांधारौ त्रिस्त्रीऋषभधैवतौ।।**

अर्थात् षड्ज, मध्यम तथा पंचम स्वरों में चार-चार श्रुतियाँ, निषाद तथा गांधार में दो-दो श्रुतियाँ, ऋषभ तथा धैवत स्वरों में तीन-तीन श्रुतियाँ हैं। इस सिद्धान्त को तीनों कालों के ग्रन्थकार अपने शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना बाईस श्रुतियों पर अलग-अलग ढंग से करते हैं। अतएव अब हम तीनों कालों के ग्रन्थकारों का श्रुति-स्वर विभाजन अलग-अलग समझेंगे।

2.4 प्राचीन काल में श्रुति और स्वर

प्राचीन ग्रन्थों में प्रमुख ग्रन्थ भरत का 'नाट्यशास्त्र' तथा शारंगदेव का 'संगीत रत्नाकर' है। भरत के 'नाट्यशास्त्र' का रचना-काल पाँचवीं शताब्दी तथा शारंगदेव कृत 'संगीत रत्नाकर' का रचना-काल 13वीं शताब्दी का माना जाता है। इन ग्रन्थकारों ने अपने शुद्ध स्वरों की स्थापना उनकी अन्तिम श्रुति पर की है। कहने का अर्थ यह है कि यदि 'सा' में चार श्रुतियाँ हैं तो 'सा' की स्थापना इन चार श्रुतियों की अन्तिम श्रुति यानी चौथी श्रुति पर की है। इस प्रकार उनसे सात शुद्ध स्वर नीचे लिखी श्रुतियों पर स्थापित थे, सा-चौथी श्रुति पर, रे-सातवीं श्रुति पर, ग-नवीं श्रुति पर, म-तेरहवीं श्रुति पर, प-सत्रहवीं श्रुति पर, ध-बीसवीं श्रुति पर तथा नि-बाईसवीं श्रुति पर।

भरत ने ऊपर लिखे 7 स्वरों के अतिरिक्त अन्तर गांधार और 'काकली निषाद' इन दो विकृत स्वरों का भी उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। इससे यह पता चलता है कि भरत के समय में शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर 9 स्वर प्रचार में थे। परन्तु शारंगदेव के ग्रन्थ में शुद्ध तथा विकृत मिलाकर कुल 14 स्वरों का वर्णन मिलता है। ये 14 स्वर इस प्रकार थे:— (1)कौशिक 'नि' (2)काकली 'नि' (3)च्युत 'सा' (4)अच्युत 'सा' (5)विकृत 'रे' (6)'ग' (7)साधारण 'ग' (8)अन्तर 'ग' (9)च्युत 'म' (10)अच्युत 'म' (11)कौशिक 'प' (12)'प' (13)विकृत 'ध' (14) 'नि' ।

आगे सरलता के लिए भरत तथा शारंगदेव के शुद्ध और विकृत स्वरों को 22–22 श्रुतियों पर स्थापित किया जाता है:—

क्र.सं.	श्रुति का नाम	भरत के स्वर	शारंगदेव के स्वर
1	तीव्रा		कौशिक 'नि'
2	कुमुद्वती	काकली 'नि'	काकली 'नि'
3	मन्द्रा		च्युत 'सा'
4	छंदोवती	'सा'	अच्युत 'सा'
5	दयावती		
6	रंजनी		
7	रक्तिका	'रे'	विकृत 'रे'
8	रौद्री		
9	क्रोधा	'ग'	'ग'
10	वज्रिका		
11	प्रसारिणी	अन्तर 'ग'	साधारण 'ग'
12	प्रीति		अन्तर 'ग'
13	मार्जनी	'म'	च्युत 'म'
14	क्षिती		
15	रक्ता		अच्युत 'म'
16	संदीपनी	'प'	कौशिक 'प'
17	आलापिनी		'प'
18	मदन्ती		
19	रोहिणी		
20	रम्या	'ध'	विकृत 'ध'
21	उग्रा		
22	क्षोभिणी	'नि'	'नि'

स्वर' ही तो संगीत का पर्याय है। इसलिए 'स्वर' के साथ जिन पशु-पक्षियों के सम्बन्धों की चर्चा प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों ने की है वह भी एक प्रकार से उपर्युक्त कारणों से जुड़ी हुई है। षडजादि 'स्वरों' से जिन पक्षियों और पशुओं की ध्वनियों का सम्बन्ध जोड़ा गया है उसे इसी कारण न

तो कोरी कल्पना कहा जा सकता है और न ही इन विचारों को किसी अन्य दृष्टि से निराधार कहा जा सकता है।

संगीत मकरंद में नारद ने षडजादि स्वरों के साथ पक्षियों या पशुओं की ध्वनि का सम्बन्ध बताया है, उन सब में समानता अधिक है और भिन्नता कम। षडज, पंचम और निषाद—इन तीन स्वरों के साथ मोर, कोयल और हाथी की ध्वनियों के सम्बन्ध में तो इस वर्ग के सभी विद्वान एकमत हैं शेष स्वरों में भी कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है।

प्राचीन काल के ग्रन्थकारों में एक अन्य विशेषता यह भी थी कि वे सप्तक की 22 श्रुतियों को समान मानते थे। उनके प्रत्येक पास—पास की दो श्रुतियों का अन्तर समान होता था अर्थात् जितना अन्तर पहली श्रुति और दूसरी श्रुति में था उतना ही अन्तर दूसरी व तीसरी श्रुति में था। इस प्रकार सारी श्रुतियाँ समानान्तर पर थी। समानान्तर पर होने से उनकी आपस की दो श्रुतियों का अन्तर एक 'प्रमाण' बन गया था और वे इस अन्तर को 'प्रमाण श्रुति' कहकर पुकारते थे। प्राचीन काल में वे लोग स्वरों को श्रुतियों के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे एक सप्तक के 22 बराबर—बराबर भाग करते थे। इस प्रकार वह किसी भी स्वर को श्रुति से नाप सकते थे।

2.5 मध्यकाल में श्रुति और स्वर

यह समय 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में हमको उत्तर—हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के चार प्रमुख ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं—(1) कवि लोचन की लिखी "राग—तरंगिणी" जो लगभग 15वीं शताब्दी के आरम्भ में लिखी गई (2) पं. अहोबल कृत "संगीत पारिजात" जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई (3) हृदय नारायण देव कृत "हृदय कौतुक" और "हृदय प्रकाश" जो 17वीं शताब्दी के अन्त में लिखी गई (4) पं. श्रीनिवास कृत "राग तत्त्व विबोध" जो 18वीं शताब्दी में लिखा गई।

प्राचीन काल के ग्रन्थकारों की तरह मध्यकालीन संगीत ग्रन्थकारों ने भी अपने 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना "चतुश्चैव" वाले सिद्धान्त को मानकर स्वरों की अन्तिम श्रुति पर की है। अर्थात् मध्यकालीन शुद्ध स्वर भी प्राचीन काल की तरह 22 श्रुतियों पर इस प्रकार स्थापित हैं— सा—चौथी श्रुति पर, रे—सातवीं श्रुति पर, ग—नवीं श्रुति पर, म—तेरहवीं श्रुति पर, प—सत्रहवीं श्रुति पर, ध—बीसवीं श्रुति पर तथा नि—बाईसवीं श्रुति पर।

कवि लोचन के ग्रन्थ "राग तरंगिणी" में 18 स्वरों का वर्णन मिलता है। लोचन अपने शुद्ध 'रे', 'म' तथा 'नि' स्वरों को क्रमशः तीव्र 'रे', अति तीव्रतम 'ग' तथा तीव्रतर 'ध' कहकर पुकारते थे। उन्होंने अपने विकृत स्वर, शुद्ध स्वर के ऊपर स्थापित किए हैं। जैसे शुद्ध ग के बाद तीव्र 'ग', तीव्रतर 'ग', तीव्रतम 'ग' अथवा तीव्र 'रे' के बाद तीव्रतर 'रे' इत्यादि। वर्तमान में ऋषभ, गांधार, धैवत, निषाद स्वर, शुद्ध अवस्था से नीचे होने पर कोमल होते हैं। अहोबल के यही चार स्वर शुद्ध अवस्था से एक श्रुति नीचे होने पर कोमल और यही चारों स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से दो श्रुति नीचे होने पर पूर्व—विकृत कहलाते थे। जैसे सातवीं पर अहोबल का शुद्ध—ऋषभ, छठी पर कोमल—ऋषभ और पाँचवीं पर पूर्व—ऋषभ है, नौवीं श्रुति पर शुद्ध—गांधार, आठवीं पर कोमल—गांधार और सातवीं पर पूर्व—गांधार है। इसी प्रकार धैवत और निषाद भी एक—एक श्रुति घटने पर कोमल और दो—दो श्रुति घटने पर पूर्व—विकृत कहलाते थे। अतः चार कोमल और चार ही पूर्व विकृत कुल आठ विकृत—स्वर अपने शुद्ध अवस्था से नीचे होने पर बनते थे। इस प्रकार अहोबल ने 14 तीव्र और 8 कोमल मिलाकर 22 विकृत—स्वर कहे हैं और उन्होंने इनमें सात शुद्ध स्वरों को मिला कर कुल 29 स्वरों का उल्लेख

संगीत-पारिजात में किया। लोचन तथा अहोबल के विभिन्न स्वरों को 22 श्रुतियों पर स्थापित करके समझाया जाता है :-

श्रुति.सं.	लोचन के स्वर	अहोबल के स्वर
1	तीव्र 'नि'	
2	तीव्रतर 'नि'	
3	तीव्रतम 'नि'	
4	'सा'	'सा'
5		पूर्व 'रे'
6		कोमल 'रे'
7	तीव्र 'रे'	पूर्व 'ग'
8	तीव्रतर 'रे'	कोमल 'ग'
9	'ग'	'ग'
10	तीव्र 'ग'	
11	तीव्रतर 'ग'	
12	तीव्रतम 'ग'	
13	अति तीव्रतम 'ग'	'म'
14	तीव्र 'म'	
15	तीव्रतर 'म'	
16	तीव्रतम 'म'	
17		'प'
18		पूर्व 'ध'
19		कोमल 'ध'
20	'ध'	पूर्व 'नि'
21	तीव्र 'ध'	कोमल 'नि'
22	तीव्रतर 'ध'	'नि'

अहोबल के रिक्त स्थान, लोचन के स्वर के समान हैं।

मध्यकाल के अन्य ग्रन्थकारों ने भी अपने स्वर इसी प्रकार बाईस श्रुतियों पर स्थापित किए थे। केवल लोचन और अहोबल के स्वरों से ही हम मध्यकालीन श्रुति-स्वर-विभाजन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी काल में दक्षिण भारतीय संगीत के विद्वानों ने विभिन्न स्वर बाईस श्रुतियों पर स्थापित किए हैं।

पं. व्यंकटमुखी ने स्वर्ण और उससे बने आभूषणों में जो अन्तर है, वही श्रुति और स्वर में कहा है। प्राचीन ग्रन्थकार भरतादि के अनुसार व्यंकटमुखी ने बाईस श्रुतियाँ स्वीकार की हैं। बाईस श्रुतियों में स्वरों का विभाजन करते हुए कहा है कि षड्ज से तीसरी श्रुति पर शुद्ध-ऋषभ, शुद्ध-ऋषभ से दूसरी श्रुति पर शुद्ध-गांधार, शुद्ध-गांधार से मध्यम की चार श्रुतियाँ हैं, जिनमें से प्रथम पर साधारण-गांधार, साधारण-गांधार से दूसरी श्रुति पर अन्तर-गांधार और अन्तर-गांधार से एक श्रुति पर शुद्ध-मध्यम कहा है। शुद्ध-मध्यम से चार श्रुति का पंचम विद्वानों ने माना है, जिनमें से तीसरी श्रुति पर वराली-मध्यम, वराली-मध्यम से एक श्रुति पर पंचम, पंचम से तीसरी श्रुति पर शुद्ध-धैवत, शुद्ध धैवत से दूसरी श्रुति पर शुद्ध-निषाद है। षड्ज चार श्रुति का कहा गया है, जिसमें पहली श्रुति पर कौशिक-निषाद,

कौशिक—निषाद से दूसरी श्रुति पर काकली—निषाद और काकली—निषाद से एक श्रुति पर स्वयं षड्ज विद्यमान है।

व्यंकटमुखी ने मुखारी राग के स्वरों को शुद्ध माना है। जिसके स्वर हिन्दुस्तानी संगीत के अनुसार सा रे रे म प ध ध सां होता है। रामामात्य और सोमनाथ जो कि चतुर्दण्डी प्रकाशिका के पूर्व के ग्रन्थकार हैं, का नाम लिए बिना चतुर्दण्डी में कहा गया है कि कुछ लोग सात विकृत स्वर मानते हैं पर चतुर्दण्डी प्रकाशिका में कुल पांच ही विकृत स्वर माने गए हैं। जिनके नाम हैं— (1) साधारण—गांधार (2) अन्तर—गांधार (3) वराली—मध्यम (4) कैशिक—निषाद (5) काकली—निषाद।

शुद्ध—गांधार जब नौवीं श्रुति से एक श्रुति ऊँचा होकर दसवीं श्रुति पर जाता है तो साधारण—गांधार हो जाता है और वही दो श्रुति और ऊँचा होकर बारहवीं श्रुति पर अन्तर—गांधार कहलाता है, गांधार के ये दो विकृत—रूप हुए। मध्यम का एक विकृत—रूप है जो कि पंचम की तीसरी श्रुति पर तथा शुद्ध—मध्यम से तीन श्रुति ऊँचा है एवं आरम्भ से सोलहवीं श्रुति पर है, इसे इन्होंने एक नया नाम वराली—मध्यम दिया। इसी श्रुति पर रामामात्य ने 'च्युत—पंचम—मध्यम' व सोमनाथ ने 'मृदु—पंचम' कहा है। शुद्ध—निषाद जो कि बाईसवीं श्रुति पर है, उससे आगे प्रथम श्रुति पर वह कैशिक—निषाद और तीसरी श्रुति पर काकली—निषाद कहलाता है।

पं. श्रीनिवास ने भी पं. अहोबल के ही अनुसार वीणा के तार की लम्बाई पर स्वरों की स्थापना करके स्वरों को श्रव्य के साथ—साथ दृश्य भी बना दिया, जिससे स्वरों की स्थिति में कोई संशय नहीं रहा। प्राचीन संगीत इसीलिए आज प्रचार में नहीं है क्योंकि उस समय के स्वर विश्वस्त से ज्ञात नहीं हैं। शुद्ध और विकृत कुल बारह स्वर ही हैं इस पर बल दिया गया है। एक अन्य मत के अनुसार 22 के स्थान पर 24 श्रुतियों का भी उल्लेख किया गया है। जिसमें सा, रे, म, प, ध की चार—चार और ग, नि की दो—दो श्रुतियाँ बताई गई हैं।

एक सप्तक के कुल बारह ही शुद्ध—विकृत स्वर माने हैं। जबकि अन्य समकालीन ग्रन्थों में विकृत स्वरों की संख्या अलग—अलग है। पं. श्रीनिवास ने वीणा पर स्वरों की स्थापना करके स्वर सम्बन्धी अनिश्चितता को सदा के लिए समाप्त कर दिया। जब बारह ही स्वर हैं तो सबके दो—दो भाग करके क्यों न 24 श्रुतियाँ मान ली जाएँ। 22 श्रुतियों का ही उपयोग है ये भी इस ग्रन्थ में स्पष्ट है। यद्यपि 24 श्रुतियाँ पं. श्रीनिवास ने अन्य मत से दी हैं।

श्रुतियों के विषय में प्राचीन सारणा—चतुष्टयी द्वारा श्रुतियों की संख्या और जैसा उनकी समझ में आया उनकी माप आदि का वर्णन किया है। भरत व शारंगदेव ने माप के विषय में श्रुतियों को समान असमान कुछ नहीं कहा। भातखण्डे जी के विचार से प्राचीन ग्रन्थकारों की श्रुतियाँ समान थी और मध्यकालीन ग्रन्थकारों की असमान। आगे चलकर पण्डित ओमकार नाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति आदि ने प्राचीन ग्रन्थकारों की श्रुतियों को असमान सिद्ध किया, यद्यपि प्राचीन ग्रन्थकारों की श्रुतियों के माप के सम्बन्ध में अब भी मतभेद हैं पर चूँकि भातखण्डे जी की विचार धारा का प्रचार अधिक हुआ अतः इन्हीं का मत अनेक नवीन शोधों के उपरान्त भी प्रचार में है।

प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकारों में सबसे प्रमुख अन्तर यह था कि मध्यकालीन ग्रन्थकार प्राचीन ग्रन्थकारों की तरह अपनी बाईस श्रुतियों को समान नहीं मानते थे। मध्यकाल के सारे ग्रन्थकार अपनी बाईस श्रुतियों को असमान मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने स्वरों की स्थापना श्रुतियों के माध्यम से न करके वीणा के तार पर विभिन्न लम्बाइयों से की है। वीणा के तार पर मध्यकालीन स्वरों की स्थापना आगे दी जाएगी।

प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकारों में एक समान विशेषता यह थी कि वे लोग अपने सात शुद्ध स्वरों को आधुनिक काफी राग के स्वरों के समान मानते थे अर्थात् उनके शुद्ध स्वरों में निषाद स्वर कोमल लगते थे।

2.6 आधुनिक काल में श्रुति और स्वर

आधुनिक काल उन्नीसवीं शताब्दी से आरम्भ होता है। इस समय लिखे गए ग्रन्थों में पं. भातखण्डे के दो ग्रन्थ "अभिनव राग मंजरी" तथा "संगीत मालिका" प्रमुख हैं। पं. भातखण्डे ने सप्तक के सात शुद्ध स्वरों की स्थापना बाईस श्रुतियों पर प्राचीन व मध्यकालीन ग्रन्थकारों की तरह "चतुश्चतुश्चतुश्चैव" वाले प्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार की है। परन्तु उन्होंने अपने शुद्ध स्वरों को प्राचीन व मध्यकालीन ग्रन्थकारों की तरह उनकी अन्तिम श्रुति पर न रखकर उनको प्रथम श्रुति पर स्थापित किया है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार प्राचीन व मध्यकालीन ग्रन्थकार अपने शुद्ध स्वर को उसकी अन्तिम श्रुति पर रखते थे, पं.भातखण्डे ने अपने शुद्ध स्वर को उसकी पहली श्रुति रखा है। इस प्रकार पं. भातखण्डे ने सप्तक के सात शुद्ध स्वरों को नीचे लिखी श्रुतियों पर स्थापित किया है— सा—पहली श्रुति पर, रे—पाँचवीं श्रुति पर, ग—आठवीं श्रुति पर, म—दसवीं श्रुति पर, प—चौदहवीं श्रुति पर, ध—अठारहवीं श्रुति पर और नि—इक्कसवीं श्रुति पर।

पं. भातखण्डे ने 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 5 विकृत स्वर माने हैं और इस प्रकार कुल मिलाकर एक सप्तक में बारह स्वर माने हैं। यही बारह स्वर आज हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं। नीचे पं. भातखण्डे के स्वरों को बाईस श्रुतियों पर स्थापित किया गया है। 22 श्रुतियों में स्वरों की स्थापना को लेकर एक नवीन दृष्टिकोण से प्राचीन षड्ज—ग्राम की श्रुतियों की व्यवस्था को बिना परिवर्तित किए भातखण्डे जी ने स्वर की अन्तिम श्रुति के स्थान पर स्वरों को प्रथम पर स्थापित करके बिलावल को ही प्राचीन आधार दिया।

स्वर — शुद्ध स्वर तो प्राचीन काल से आज तक पूरी दुनिया में सात ही माने जाते हैं। विकृत स्वरों को लेकर अनेक मत हैं, जैसे भरत ने दो, शारंगदेव ने बारह, अहोबल ने बाईस, लोचन ने दस, रामामात्य ने सात और व्यंकटमुखी ने केवल पाँच विकृत—स्वर माने। भातखण्डे जी पर व्यंकटमुखी का प्रभाव अनेक बिन्दुओं में दृष्टिगोचर होता है। अतः उन्होंने लक्ष्य—संगीत में सात शुद्ध और पाँच विकृत स्वर मिलाकर कुल बारह स्वरों को आधार प्रदान किया।

श्रुतियों में स्वरों की व्यवस्था के विषय में प्राचीन मत का उल्लेख करते हुए उसके विपरीत क्रम की चर्चा की गई है। प्राचीन क्रम में चौथी, सातवीं, नौवीं, तेरहवीं, सत्रहवीं, बीसवीं और बाईसवीं श्रुतियों पर षड्ज, ऋषभ आदि स्वर स्थापित किए गए हैं लेकिन वर्तमान में हिन्दुस्तानी संगीत—पद्धति में स्वरों को विपरीत—क्रम से संस्थापित करने का उल्लेख है। जैसे षड्ज की चार श्रुतियाँ हैं तो पहली श्रुति पर षड्ज, पाँचवीं पर ऋषभ(ऋषभ की तीन श्रुतियों में से प्रथम पर, परन्तु आरम्भ से गिनने पर पाँचवीं), आठवीं पर गांधार, दसवीं पर मध्यम, चौदहवीं पर पंचम, अठारहवीं पर धैवत, इक्कीसवीं पर निषाद स्वर स्थापित किए गए हैं।

विकृत—स्वर — स्वर जब अपनी शुद्ध अवस्था से ऊँचा या नीचा होता है तो उसे विकृत कहा गया है। मध्यम अपनी शुद्ध अवस्था से ऊँचा हो तो उसे तीव्र—विकृत तथा ऋषभ, गांधार, धैवत तथा निषाद अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे होने पर कोमल—विकृत कहे गए हैं। इस प्रकार सात शुद्ध और पाँच विकृत स्वरों को मिलाकर कुल बारह स्वरों का उल्लेख है।

वीणा पर स्वरों की स्थापना – वीणा के तार की लम्बाई के आधार पर स्वरों की स्थापना का विचार पं. भातखण्डे ने दिया है। ग्रन्थकार का मत है कि स्वर कान के साथ-साथ आँख का भी विषय हो जाए जिससे अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टीकरण हो सकेगा, इसलिए वीणा पर स्वरों की स्थापना की गई है।

वीणा पर स्वरों की स्थापना करते समय पं. भातखण्डे का कथन है कि 'पूर्व' मेरु (Bridge) और 'अन्त्य' मेरु के ठीक मध्य में तार-षड्ज, तार-षड्ज और पूर्व मेरु के मध्य अतितार-षड्ज, अन्त्य मेरु और तार-षड्ज के मध्य शुद्ध-मध्यम, अन्त्य मेरु और तार-षड्ज के तीन भाग करके अन्त्य मेरु की ओर से दूसरे भाग पर पंचम, अन्त्य मेरु और पंचम के तीन भाग करके अन्त्य मेरु की ओर से प्रथम भाग पर ऋषभ, पंचम और तार-षड्ज के मध्य धैवत है जिसे ऋषभ से षड्ज-पंचम भाव से संवादी होना आवश्यक है। अन्त्य मेरु और धैवत के मध्य तीव्र-गांधार से षड्ज-पंचम भाव से निषाद प्राप्त करें।

उन्होंने विकृत स्वरों के लिए इस प्रकार कहा है कि मेरु और ऋषभ के मध्य कोमल-ऋषभ, मेरु और पंचम के मध्य कोमल-गांधार, मध्यम और पंचम के बीच तीव्र-मध्यम, कोमल-ऋषभ से षड्ज-पंचम भाव से संवाद करता हुआ कोमल-धैवत, पंचम और तार-षड्ज के तीन भाग करके पंचम की ओर से दूसरे भाग पर कोमल-निषाद कहा है।

आधुनिक ग्रन्थकार अपनी 22 श्रुतियाँ मध्यकालीन ग्रन्थकारों की तरह असमान मानते हैं। भातखण्डे जी ने भी स्वरों की स्थापना वीणा के तार की लम्बाई पर विभिन्न नापों से की है। परन्तु आधुनिक ग्रन्थकारों की वीणा पर स्वरों की स्थापना मध्यकालीन ग्रन्थकारों की स्थापना से कुछ भिन्न है। आधुनिक ग्रन्थकार अपने शुद्ध स्वरों को बिलावल थाट के समान मानते हैं अर्थात् उनके शुद्ध सप्तक में गांधार तथा निषाद स्वर प्राचीन व मध्यकालीन स्वरों की तरह कोमल नहीं हैं।

श्रुति.सं.	श्रुति का नाम	आधुनिक शुद्ध तथा विकृत बारह स्वरों की स्थापना
1	तीव्रा	(1) षड्ज
2	कुमुद्वती	
3	मन्द्रा	(2) कोमल ऋषभ
4	छंदोवती	
5	दयावती	
6	रंजनी	(3) शुद्ध ऋषभ
7	रक्तिका	
8	रौद्री	(4) कोमल गांधार
9	क्रोधा	(5) शुद्ध गांधार
10	वज्रिका	
11	प्रसारिणी	(6) शुद्ध मध्यम
12	प्रीति	
13	मार्जनी	(7) तीव्र मध्यम
14	क्षिति	
15	रक्ता	
16	संदीपनी	(8) पंचम
17	आलापिनी	

18	मदन्ती	(9) कोमल धैवत
19	रोहिणी	(10) शुद्ध धैवत
20	रम्या	
21	ऊग्रा	(11) कोमल निषाद
22	क्षोभिणी	(12) शुद्ध निषाद

आधुनिक ग्रन्थकारों में एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये लोग पाश्चात्य संगीतज्ञों की तरह अपने शुद्ध तथा विकृत स्वरों को विभिन्न आन्दोलन संख्याओं के आधार पर स्थापित करते हैं, जबकि प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकारों को यह साधन मालूम नहीं था। स्वर तथा आन्दोलन संख्या के विषय को आगे स्पष्ट किया जाएगा।

संक्षेप में ऊपर दिए गए तीनों कालों के श्रुति-स्वर विभाजन के अन्तर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं:-

(1) प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकार अपने शुद्ध स्वरों को उनकी अन्तिम श्रुति पर स्थापित करते थे। अर्थात् सा-चौथी श्रुति पर, रे-सातवीं श्रुति पर, ग-नवीं श्रुति पर, म-तेरहवीं श्रुति पर, प-सत्रहवीं श्रुति पर, ध-बीसवीं श्रुति पर तथा नि-बाईसवीं श्रुति पर। परन्तु आधुनिक ग्रन्थकार अपने शुद्ध स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर स्थापित करते हैं अर्थात् सा-पहली पर, रे-पाँचवीं पर, ग-आठवीं पर, म-दसवीं पर, प-चौदहवीं पर, ध-अठारहवीं पर और नि-इक्कीसवीं श्रुति पर।

(2) प्राचीन ग्रन्थकार अपनी बाईस श्रुतियों को समान मानते थे। उनकी आपस की दो श्रुतियों का अन्तर एक प्रमाण बन गया था और इस प्रकार वह किसी भी स्वर को श्रुति द्वारा नाप लिया करते थे। परन्तु मध्यकालीन तथा आधुनिक ग्रन्थकार अपनी बाईस श्रुतियों को समान नहीं मानते। उन्होंने स्वरों की स्थापना श्रुतियों के नाप से न करके वीणा के तार की लम्बाई पर विभिन्न नापों से की है।

(3) प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकार अपने शुद्ध स्वर सप्तक को आधुनिक काफी थाट के समान मानते थे अर्थात् उनके शुद्ध स्वर में गांधार तथा निषाद स्वर कोमल लगते थे। परन्तु आधुनिक ग्रन्थकार बिलावल थाट को अपना शुद्ध स्वर सप्तक मानते हैं। उनके सात शुद्ध स्वरों में गांधार तथा निषाद स्वर प्राचीन तथा मध्यकालीन स्वरों की तरह कोमल नहीं है।

(4) प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकारों को स्वरों की आन्दोलन संख्या निकालने का ज्ञान नहीं था। परन्तु आधुनिक काल के ग्रन्थकारों को पाश्चात्य संगीतज्ञों की तरह स्वरों की आन्दोलन संख्या निकालने का ज्ञान था।

प्राचीने ग्रन्थकारों की समान श्रुतियाँ (सारणा चतुष्टयी) – जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि प्राचीन ग्रन्थकार अपनी बाईस श्रुतियों को समान मानते थे। उनकी पास-पास की दो श्रुतियों का अन्तर एक प्रमाण अथवा निश्चित नाप था जो सप्तक की प्रत्येक पास की दो श्रुतियों के बीच में होता था। अर्थात् उनकी पहली और दूसरी श्रुति में जो अन्तर था, वही तीसरी, चौथी और पांचवीं आदि श्रुतियों में था। प्राचीन काल के दो ग्रन्थ प्रमुख हैं—एक भरत मुनि का 'नाट्यशास्त्र' तथा दूसरा शारंगदेव कृत 'संगीत रत्नाकर'। भरत मुनि ने अपने ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' में श्रुति चर्चा करते हुए 'सारणा चतुष्टयी' में

एक प्रयोग लिखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन ग्रन्थकार अपनी श्रुतियाँ समान मानते थे। इस प्रयोग में 'प्रमाण श्रुति' का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

अभ्यास प्रश्न

क. लघु उत्तरीय प्रश्न :-

1. श्रुति की परिभाषा देते हुए संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
2. स्वर एवं श्रुति में क्या अन्तर है? संक्षेप में बताइए।
3. भरत कृत नाट्यशास्त्र में उपलब्ध स्वरों को बताइए।
4. प्रमाण श्रुति से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

ख. सत्य/असत्य बताइए :-

1. वैदिक काल में तीन स्वरों का प्रचलन था।
2. कवि लोचन ने राग तरंगिनी में 20 स्वरों का वर्णन किया है।
3. आधुनिक ग्रन्थकार अपने शुद्ध स्वरों को बिलावल थाट समान मानते हैं।
4. पाणिनी के समय तक सात स्वरों का प्रचार नहीं हुआ था।

ग. रिक्त स्थान की पूर्ति :-

1. प्राचीन समय में सा स्वर की उत्पत्ति _____ पक्षी से मानी गई है।
2. पं. शारंगदेव ने बारहवीं श्रुति पर _____ स्वर स्थापित किया है।
3. ऋषभ एवं धैवत स्वरों की श्रुति संख्या _____ है।
4. भरत ने सात स्वरों के अतिरिक्त अन्तर-गान्धार एवं _____ विकृत स्वर माने हैं।
5. दक्षिण का थाट भारतीय संगीत के तोड़ी थाट के समकक्ष माना जाता है।

2.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप भारतीय संगीत के श्रुति एवं स्वर के बारे में जान चुके होंगे। प्राचीन काल से स्वरों का अस्तित्व सामने आता है। स्वरों का सम्बन्ध अनेक पशु-पक्षियों एवं देवी-देवताओं से भी जोड़ा गया है। सभी ने श्रुतियों की संख्या 22 मानी है परन्तु उनमें स्वरों की स्थापना में भिन्नता है। विकृत स्वरों की संख्या में भी विद्वानों के मत समान नहीं हैं। प्राचीन विद्वानों ने सप्तक के बराबर 22 भाग कर 22 श्रुतियों में विभाजन करके स्वरों की स्थापना की है परन्तु मध्यकालीन ग्रन्थकारों ने 22 श्रुतियों को समान न मानते हुए वीणा के तार पर विभिन्न लम्बाईयों में स्वरों की स्थापना की है। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रन्थकारों ने शुद्ध स्वरों को अपनी अंतिम श्रुति में स्थान दिया है परन्तु आधुनिक ग्रन्थकारों ने शुद्ध स्वरों को अपनी पहली श्रुति पर स्थापित किया है। विभिन्न कालों के ग्रन्थकारों के माध्यम से स्वर एवं श्रुति के सम्बन्ध में उस काल की स्थिति एवं संगीत में प्रयुक्त स्वरों का विषद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप श्रुति एवं स्वर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से परिचित हो चुके होंगे। आप दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर, थाट, रचनाओं, वाद्यों एवं ताल पद्धति से भी परिचित हो चुके होंगे।

2.8 शब्दावली

1. द्विश्रुतिक, त्रिश्रुतिक एवं चतुश्रुतिक – भारतीय शास्त्रीय संगीत में सात स्वर विभिन्न श्रुतियों पर स्थापित माने गए हैं। प्राचीन समय से 22 श्रुतियों का प्रचलन था। प्रत्येक स्वर की श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न

हैं। जैसे-षड्ज एवं पंचम, चतुश्रुतिक हैं; गन्धार एवं निषाद, त्रिश्रुतिक तथा धैवत एवं ऋषभ, द्विश्रुतिक हैं।

2. प्रबन्ध – प्राचीनकाल में निबद्ध गान के अन्तर्गत प्रबन्ध, रूपक आदि आते थे। प्रबन्ध की चार धातुएँ उदग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग हैं।

2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

ख. सत्य/असत्य बताइए :-

1. सत्य
2. असत्य
3. सत्य
4. असत्य

ग. रिक्त स्थान की पूर्ति :-

1. मयूर
2. अन्तर गान्धार
3. तीन
4. काकली निषाद
5. शुभपंतुवराली

2.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परांजपे, डॉ० शरच्चन्द्र श्रीधर,(1992), संगीत बोध, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
2. राजन, डा० रेणु,(2010), भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध आयाम, अंकित पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. सर्राफ, डॉ० रमा,(2004), भारतीय संगीत सरिता, कनिष्का पब्लिशर्स नई दिल्ली।
4. भातखण्डे, विष्णु नारायण,(1966), उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास, संगीत कार्यालय, हाथरस।

2.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. गर्ग, लक्ष्मी नारायण, बसन्त,(1997), संगीत विशारद, संगीत कार्यालय, हाथरस।
2. गोबर्धन, शान्ति,(1989), संगीत शास्त्र दर्पण भाग-2, पाठक पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. पाठक, पं० जगदीश नारायण,(1995), संगीत शास्त्र प्रवीण, पाठक पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

2.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. स्वर एवं श्रुति का परस्पर सम्बन्ध बताते हुए विस्तार से प्राचीन कालीन विद्वानों के अनुसार इनकी व्याख्या कीजिए।
2. मध्यकाल एवं आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार श्रुति एवं स्वर की व्याख्या करते हुए परस्पर विश्लेषण कीजिए।
3. दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर, थाट एवं रचनाओं के विषय में बताइए।

इकाई— 3 दक्षिण भारतीय संगीत का संक्षिप्त परिचय

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 दक्षिण भारतीय संगीत का संक्षिप्त परिचय
- 3.4 सारांश
- 3.5 शब्दावली
- 3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 3.9 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई बी0ए0 षष्ठम सेमेस्टर संगीत के पाठ्यक्रम बी0ए0एम0वी0(एन)—302 की तृतीय इकाई है। इससे पहले की इकाइयों के अध्ययन के पश्चात् आप परिचित हो चुके होंगे। श्रुति एवं स्वर से परिचित हो चुके होंगे।

प्रस्तुत इकाई में आपको दक्षिण भारतीय संगीत से परिचय कराया जा रहा है। इसमें आपको दक्षिण भारतीय संगीत क्या है, दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर क्या हैं और दक्षिण भारतीय ताल किस प्रकार से हैं आपको अवगत कराया जायेगा।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर एवं ताल को भली भांति समझ सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :-

- बता सकेंगे कि दक्षिण भारतीय संगीत के स्वरों का चलन कैसे है।
- समझ सकेंगे कि दक्षिण भारतीय संगीत में कौन से तालों का प्रयोग किया जाता है।
- समझ सकेंगे कि दक्षिण भारतीय संगीत में रागदारी की जाती है कि नहीं।
- बता सकेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दक्षिण भारतीय संगीत किस प्रकार गाया है।

दक्षिण भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास – नाट्यशास्त्र से लेकर संगीतराज ग्रन्थों के अध्ययन से यही पता चलता है कि सम्पूर्ण भारत में एक ही संगीत पद्धति प्रचलित थी। नाट्यशास्त्र में किसी भी विशेष स्थान से सम्बन्धित सांगीतिक संस्कृति का वर्णन नहीं है, जिसे दक्षिण भारतीय संगीत या कर्नाटक संगीत माना जाए। कुछ विद्वानों के अनुसार संगीतरत्नाकर के टीकाकार कल्लिनाथ के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके समय तक दक्षिण भारतीय संगीत के पृथक रूप का प्रारम्भ हो गया था। कल्लिनाथ द्वारा विभिन्न संज्ञाओं जैसे पंचश्रुतिक, षडश्रुतिक, जन्य-जनक मेल आदि का प्रयोग किया जाना उस समय में दक्षिण भारतीय संगीत के अस्तित्व को दर्शाता है। संगीतरत्नाकर के काल में

दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के बीज अंकुरित हो चुके थे। संगीत की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं, उनमें से एक को कर्नाटकी और दूसरी को हिन्दुस्तानी प्रणाली कहा जाता है। मद्रास के आस-पास के क्षेत्र में

जो संगीत प्रणाली प्रसिद्ध है उसको कर्नाटकी कहा जाता है तथा शेष भारत में सर्वत्र हिन्दुस्तानी प्रणाली प्रचलित है।”

प्राचीन काल से लेकर 1300 ई० तक पूरे भारत में एक ही शास्त्रीय संगीत का प्रचलन था। मुसलमानों के आने के पश्चात भारतीय संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। भारत का उत्तरी क्षेत्र मुस्लिम(फारस, ईरान इत्यादि) संस्कृति, संगीत, कला आदि से अत्यधिक प्रभावित हुआ। जिसका परिणाम यह हुआ कि जो संगीत ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता है वह शासकों को खुश करने एवं भौतिक साधनों की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग होने लगा। दक्षिणी क्षेत्र मुसलमानों के आक्रमण से बचा रहा जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ का संगीत बाह्य संस्कृति से अप्रभावित रहा। इसके परिणामस्वरूप ही भारतीय संगीत में दो अलग-अलग शैली उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत पद्धति का निर्माण हुआ।”

दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर — दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध तथा विकृत स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर हैं। ‘सा’ और ‘प’ अचल स्वर हैं तथा शेष चल स्वर कहलाते हैं। चल स्वर जब अपने स्थान से ऊपर या नीचे हों तो उन्हें क्रमशः तीव्र या शुद्ध स्वर कहते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की स्थिति उत्तर भारतीय संगीत के समान ही है। दक्षिण भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की स्थिति उत्तर भारतीय संगीत से अलग है तथा इनके नामों में भी भिन्नता है। दक्षिण भारतीय संगीत में स्वर की शुद्ध स्थिति पहले मानी जाती है तथा शुद्ध स्वर के बाद विकृत स्वर आते हैं, जो प्राचीन भारतीय संगीत परम्परा के समान है। दक्षिण भारतीय व उत्तर भारतीय संगीत के स्वरों की स्थिति निम्न तालिका से समझी जा सकती है।

उत्तर भारतीय स्वर

1. षड्ज
2. कोमल ऋषभ
3. शुद्ध ऋषभ
4. कोमल गान्धार
5. शुद्ध गान्धार
6. शुद्ध मध्यम
7. तीव्र मध्यम
8. पंचम
9. कोमल धैवत
10. शुद्ध धैवत
11. कोमल निषाद
12. शुद्ध निषाद

दक्षिण भारतीय स्वर

— षड्ज
— शुद्ध ऋषभ
— चतुःश्रुति ऋषभ या शुद्ध गान्धार
— षट्श्रुति ऋषभ या साधारण गान्धार
— अन्तर गान्धार
— शुद्ध मध्यम
— प्रति मध्यम
— पंचम
— शुद्ध धैवत
— चतुःश्रुति धैवत या शुद्ध निषाद
— षट्श्रुति धैवत या कैशिक निषाद
— काकलि निषाद

दक्षिण भारतीय संगीत के थाट — उत्तर भारतीय संगीत में जिसे ‘थाट’ कहते हैं, दक्षिण भारतीय संगीत में उसे ‘मेल’ कहा जाता है। मेल के आधार पर राग वर्गीकरण का श्रेय पं० व्यंकटमुखी को जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में कुल 72 मेल माने गए हैं। दक्षिण भारतीय पद्धति में एक ही मेल(थाट) में एक स्वर के दो रूपों का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है, परन्तु उत्तर भारतीय संगीत में यह

प्रयोग मान्य नहीं है। उत्तर भारतीय संगीत के दस थाटों के समकक्ष दक्षिण भारतीय संगीत के मेल निम्न तालिका में वर्णित हैं :-

<u>हिन्दुस्तानी थाट</u>		<u>मेलकर्ता</u>
1. भैरवी	—	हनुमत तोड़ी
2. भैरव	—	मायामालवगौड
3. आसावरी	—	नटभैरवी
4. काफी	—	खरहरपिया
5. खमाज	—	हरिकाम्भोजी
6. बिलावल	—	धीरशंकराभरणम्
7. तोड़ी	—	शुभपंतुवराली
8. पूर्वी	—	कामवर्धिनी
9. मारवा	—	गमनप्रिया
10. कल्याण	—	मेचकल्याणी

दक्षिण भारतीय संगीत की रचनाएं :-

1. पदम् — दक्षिण भारतीय पद्धति में पदम् का विशेष स्थान है। पदम् में मुख्य रूप से तीन पंक्तियाँ होती हैं—पल्लवी, अनुपल्लवी व चरणम्। पदम् के रचयिताओं में पुरन्दरदास, कनकदास, जगन्नादास, तथा मुट्टु ताण्डव का नाम प्रमुख है। 17वीं सदी के क्षेत्रज्ञ के पदम् अत्यधिक प्रचलित हुए। पदम् के अन्य रचनाकारों में तंजौर के नरेश शाहजी(मराठी व तेलगु भाषा में), स्वाती तिरूनल महाराज(संस्कृत, तेलगू व मलयालम भाषा में) व सुब्बाराय अय्यर का नाम आता है।

2. कीर्तन/कीर्तनम् — दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति की महत्वपूर्ण रचनाओं में कीर्तन का नाम आता है। कीर्तन भगवान की उपासना सम्बन्धित रचना है जो राग व ताल में निबद्ध होती है। इसके तीन अंग माने गए हैं—पल्लवी, अनुपल्लवी व चरणम् जो प्राचीन प्रबन्ध के अवयव क्रमशः ध्रुव, अंतरा व आभोग के समान है। कुछ कीर्तन अनुपल्लवी रहित भी होते हैं। कीर्तन में एक से अधिक चरण भी हो सकते हैं। 14वीं-15वीं शताब्दी के तालपाकम्, कीर्तन के प्रथम रचनाकार थे। अन्य रचयिताओं में श्री त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, श्यामाशास्त्री, पुरुन्दरदास, स्वाति तिरूनल आदि का नाम आता है।

3. कृति — दक्षिण भारतीय संगीत की रचना कृति, कीर्तन का विकसित रूप मानी जाती है। कलात्मक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण रचना है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानी गई है। कृति में मुख्यतः श्रृंगार, करुण व भक्ति रस की प्रधानता होती है। इसमें भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष की प्रधानता होती है। यह प्रचलित व अप्रचलित दोनों प्रकार के रागों में निबद्ध मिलती है तथा गाई जाती है। कृति में स्वर का प्रमुख स्थान है तथा साहित्य गौण रहता है। इसके तीनों अंगों—पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम् का प्रयोग क्रम से किया जाता है।

4. वर्णम् — दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति की रचनाओं में वर्णम् का प्रमुख स्थान है। कर्नाटक संगीत में राग स्वरूप निर्धारण में इसका ज्ञान आवश्यक है। कर्नाटक संगीत में गायक व वादक के लिए वर्णम् की शिक्षा अनिवार्य मानी गई है। राग स्वरूप के निर्धारण व स्पष्टीकरण हेतु हर राग को स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण में रचने के कारण इसको वर्णम् नाम दिया गया। सभागान और वादन में सर्वप्रथम वर्णम् ही गाया या बजाया जाता है। वर्णम् के दो भाग हैं — 1. पूर्वांग 2. उत्तरांग।

5. जावली – यह दक्षिण के जावल शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है श्रृंगारमय गीत। यह आधुनिक गीत का प्रकार है। जावल मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान होती है। इसका विषय मुख्यतः नायक व नायिका के प्रेम सम्बन्धों पर आधारित रहता है। इसका इतिहास 100–200 वर्ष पूर्व से मिलता है। यह उत्तर भारत की गायन शैली ठुमरी से मिलती जुंलती है। जावली में भी अन्य रचनाओं की भाँति पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम् अंग होते हैं। यह मुख्यतः परज, खमाज, काफी, विहाग, झिंझोटी आदि रागों में गाई जाती है तथा इसके साथ प्रायः आदि, रूपक, चापु आदि तालों का प्रयोग किया जाता है। इसके रचनाकरों में स्वाति तिरुनाल, पट्टणम् सुब्रह्मणयम, श्रीनिवास अय्यंगार आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है।

6. तिल्लाना – दक्षिण भारतीय संगीत की प्रमुख गायन शैलियों में तिल्लाना का अपना अलग स्थान है। यह उत्तर भारतीय संगीत के तराना के समकक्ष है। भारतीय संगीत पद्धति के तराना नामक गीत का स्वरूप दक्षिणात्य संगीत का तिल्लाना है। इसका प्रयोग दक्षिण भारतीय संगीत में नृत्य के साथ भी किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तोम, तनन, न, दे, धिन् जैसे निरर्थक अक्षर, सोलकट्टु अर्थात् पाटुक्षर(तरिकिट) और स्वर तथा चरणम् में पद रहता है।

7. रागमालिका – ऐसी रचना जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकृति के रागों का मिश्रण हो उसे रागमालिका कहते हैं। यह एक लम्बी रचना है जिसे भिन्न-भिन्न रागों में अलग-अलग खण्डों में गाया जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि समान स्वरों के रागों को पास ना रखा जाए। रागमालिका में प्रयुक्त ताल शुरु से लेकर अन्त तक एक ही रहता है। इसके रचयिताओं को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह किन रागों का चुनाव करें व उनका क्रम क्या रखा जाए। इसके भी तीन अंग पल्लवी, अनुपल्लवी व चरणम् होते हैं।

दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के प्रमुख वाद्य – प्राचीनकाल में उत्तर व दक्षिण संगीत पद्धतियों में वाद्य समान ही थे किन्तु बाद में अलग वातावरण, विभिन्न गायन शैलियों व वाद्यों के विकास के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन होने लगे, इस कारण कुछ नए वाद्य भी अस्तित्व में आए। आज दोनों पद्धतियों में वाद्यों, उनकी बनावट व उनकी वादन शैलियों में काफी अन्तर आ गया है।

1. बेला वाद्य – दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में बेला स्वतन्त्र व संगत वाद्य दोनों के रूप में प्रमुख स्थान रखता है। गायन में इसका विशेष प्रयोग आलाप करते समय व तान आदि क्रियाओं का अनुकरण करने में किया जाता है।

2. दक्षिणात्य वीणा – वीणा का भी दक्षिण भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयोग स्वतन्त्र वादन व संगत वाद्य दोनों रूप में किया जाता है। प्राचीन काल से ही वीणा का संगीत में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण भारतीय संगीत में अभी भी वीणा अत्यन्त लोकप्रिय व विकसित रूप में प्रचलित है। कर्नाटक पद्धति में इसके लोकप्रिय होने के कारण इसको समय के अनुसार लगातार विकसित किया जाता है।

3. नागस्वरम् या तूर्य – कर्नाटक संगीत के वाद्य में नागस्वरम् या तूर्य का अपना स्थान है। देवालयों में, मांगलिक कार्यक्रमों में, उत्सव आदि अवसरों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह आच्चा लकड़ी का बना होता है जिसकी लम्बाई लगभग डेढ़ हाथ होती है। इसमें सात स्वरों के रन्ध्र होते हैं जो चौथाई अंगुल व्यास के बनते हैं। मुख्य नागस्वरम् के अलावा एक अन्य नागस्वरम् का प्रयोग स्वर देने के लिए किया जाता है।

4. मृदंगम् – यह कर्नाटकी संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है। मृदंगम् में पूड़ी का चमड़ा उत्तर भारतीय पखावज की अपेक्षा मोटा होता है। उत्तर भारत मृदंग की किनार का चमड़ा एक इंच व्यास का रखा जाता है, जबकि दक्षिण भारतीय मृदंगम् में किनारे का यह चमड़ा स्याही के स्थान को छोड़कर पूड़ी का समस्त स्थान घेरता है। इस तरह मृदंगम् में चाँट और स्याही के भाग दिखाई देते हैं जबकि पखावज में पूड़ी, चाँट, लव तथा स्याही इन तीनों भागों में दिखाई देती है।

दक्षिण भारतीय ताल पद्धति – कर्नाटक या दक्षिण ताल पद्धति में 35 तालों का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक ताल पद्धति में सात मुख्य ताल हैं। संगीत के क्रियात्मक पक्ष में तालों की अपर्याप्यता को देखते हुए इन तालों में व्यवहारित अंगों को दुगुना, चौगुना, पंचगुना, छःगुना और नौगुना करके इन सात तालों से ही पैंतीस तालों का निर्माण किया गया है। दक्षिण ताल पद्धति में अंग का बहुत महत्व है। अंग 6 प्रकार के होते हैं। तालों के स्वरूप को प्रकट करने व ताल लिखने या प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो काम उत्तर भारतीय ताल पद्धति में विभागों का है वही दक्षिण में अंगों का है। निम्न तालिका से आप अंगों को समझ सकेंगे:-

क्रम	अंग नाम	मात्रा	चिन्ह
1	अणुद्रुत	1	॰
2	द्रुत	2	0
3	लघु	4	
4	गुरु	8	S या 8
5	प्लुत	12	3 या 8
6	काकपद	16	+

दक्षिण भारतीय व उत्तर भारतीय संगीत पद्धतियों की समानताएं :-

1. दोनों पद्धतियों में एक सप्तक के अन्तर्गत 22 श्रुतियां और 12 शुद्ध और विकृत स्वर होते हैं। स्वर स्थानों में भी लगभग समानता है।
2. दक्षिण संगीत पद्धति में मेलराग वर्गीकरण प्रचलित है तथा उत्तर भारत में थाट-राग वर्गीकरण। मेल व थाट दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। दोनों पद्धतियों में थाट/मेल को जनक तथा राग को जन्य माना गया है। थाट राग वर्गीकरण का श्रेय पं० भातखंडे जी को तथा मेल राग वर्गीकरण का श्रेय पं० व्यंकटमुखी को जाता है।
3. दोनों पद्धतियों की कुछ तालें भी समान हैं। जैसे उत्तर भारत की चारताल व एकताल, दक्षिण की चतस्र जाति की अठ ताल के समकक्ष है।
4. दोनों पद्धतियों में विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली देने का प्रावधान है।
5. दोनों पद्धतियों में कुछ राग भी समान हैं। जैसे हंसध्वनि, चारुकेशी, नारायणी, आभोगी, किरवाणी, कलावती आदि। खमाज व विहाग दक्षिण में उत्तर भारत के समान ही गाए जाते हैं। हिंडोल राग उत्तर के मालकौंस के समकक्ष है।
6. दोनों पद्धतियों की कुछ गायन शैलियों में भी समानता पाई जाती है। जैसे तराना-तिल्लाना, टुमरी-जावलि, ख्याल-वर्णम् आदि।

दक्षिण भारतीय व उत्तर भारतीय संगीत पद्धतियों की असमानताएं :-

1. दक्षिण में स्वर के कम्पन पर तथा उत्तर में स्वर की स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
2. दक्षिण में एक ही स्वर को दो नामों से भी जाना जाता है, जैसे चतुःश्रुति ऋषभ, साधारण गांधार, चतुःश्रुति धैवत और कौशिक निषाद को क्रमशः शुद्ध गान्धार, षट्श्रुति ऋषभ, शुद्ध निषाद और षट्श्रुति धैवत जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। उत्तर में स्वरों के दो नाम नहीं होते।
3. दक्षिण में बन्दिशों में परिवर्तन नहीं किया जाता है। बंदिश की मौलिकता पर विशेष बल दिया जाता है। उत्तर में रचनाओं में इतना बंधन नहीं है। गायक रचना में परिवर्तन कर सकता है।
4. उत्तर में बड़े ख्याल व छोटे ख्याल में रचना(साहित्य) एक से दो पंक्तियों का होता है तथा गायक उसी पर अधिक समय तक राग-विस्तार करता रहता है। दक्षिण की कृतियों में पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम् होते हैं तथा इनमें उत्तर की अपेक्षा साहित्य अधिक रहता है।
5. एक मतानुसार कर्नाटक संगीत में विलम्बित लय नहीं होती। रचनाएं प्रायः मध्य व द्रुत लय में होती हैं।
6. उत्तर में 10 थाट माने गए हैं तथा दक्षिण में 72 मेल माने गए हैं।

अभ्यास प्रश्न

क. लघु उत्तरीय प्रश्न :-

1. श्रुति की परिभाषा देते हुए संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
2. स्वर एवं श्रुति में क्या अन्तर है? संक्षेप में बताइए।
3. भरत कृत नाट्यशास्त्र में उपलब्ध स्वरों को बताइए।
4. प्रमाण श्रुति से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

ख. सत्य/असत्य बताइए :-

1. वैदिक काल में तीन स्वरों का प्रचलन था।
2. कवि लोचन ने राग तरंगिनी में 20 स्वरों का वर्णन किया है।
3. आधुनिक ग्रन्थकार अपने शुद्ध स्वरों को बिलावल थाट समान मानते हैं।
4. पाणिनी के समय तक सात स्वरों का प्रचार नहीं हुआ था।

ग. रिक्त स्थान की पूर्ति :-

1. प्राचीन समय में सा स्वर की उत्पत्ति _____ पक्षी से मानी गई है।
2. पं. शारंगदेव ने बारहवीं श्रुति पर _____ स्वर स्थापित किया है।
3. ऋषभ एवं धैवत स्वरों की श्रुति संख्या _____ है।
4. भरत ने सात स्वरों के अतिरिक्त अन्तर-गान्धार एवं _____ विकृत स्वर माने हैं।
5. दक्षिण का थाट भारतीय संगीत के तोड़ी थाट के समकक्ष माना जाता है।

3.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप भारतीय संगीत के श्रुति एवं स्वर के बारे में जान चुके होंगे। प्राचीन काल से स्वरों का अस्तित्व सामने आता है। स्वरों का सम्बन्ध अनेक पशु-पक्षियों एवं देवी-देवताओं से भी जोड़ा गया है। सभी ने श्रुतियों की संख्या 22 मानी है परन्तु उनमें स्वरों की स्थापना में भिन्नता है। विकृत स्वरों की संख्या में भी विद्वानों के मत समान नहीं हैं। प्राचीन विद्वानों ने सप्तक के बराबर 22 भाग कर 22 श्रुतियों में विभाजन करके स्वरों की स्थापना की है परन्तु मध्यकालीन ग्रन्थकारों ने 22 श्रुतियों को समान न मानते हुए वीणा के तार पर विभिन्न लम्बाईयों में स्वरों की स्थापना की है। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रन्थकारों ने शुद्ध स्वरों को अपनी अंतिम श्रुति में स्थान दिया है परन्तु आधुनिक ग्रन्थकारों ने शुद्ध स्वरों को अपनी पहली श्रुति पर स्थापित किया है। विभिन्न कालों के ग्रन्थकारों के माध्यम से स्वर एवं श्रुति के सम्बन्ध में उस काल की स्थिति एवं संगीत में प्रयुक्त स्वरों का विषद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप श्रुति एवं स्वर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से परिचित हो चुके होंगे। आप दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर, थाट, रचनाओं, वाद्यों एवं ताल पद्धति से भी परिचित हो चुके होंगे।

3.5 शब्दावली

1. द्विश्रुतिक, त्रिश्रुतिक एवं चतुश्रुतिक – भारतीय शास्त्रीय संगीत में सात स्वर विभिन्न श्रुतियों पर स्थापित माने गए हैं। प्राचीन समय से 22 श्रुतियों का प्रचलन था। प्रत्येक स्वर की श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। जैसे-षड्ज एवं पंचम, चतुश्रुतिक हैं; गन्धार एवं निषाद, त्रिश्रुतिक तथा धैवत एवं ऋषभ, द्विश्रुतिक हैं।
2. प्रबन्ध – प्राचीनकाल में निबद्ध गान के अन्तर्गत प्रबन्ध, रूपक आदि आते थे। प्रबन्ध की चार धातुएँ उदग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग हैं।

3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

ख. सत्य/असत्य बताइए :-

1. सत्य
2. असत्य
3. सत्य
4. असत्य

ग. रिक्त स्थान की पूर्ति :-

1. मयूर
 2. अन्तर गान्धार
 3. तीन
 4. काकली निषाद
 5. शुभपंतुवराली
-

3.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परांजपे, डॉ० शरच्चन्द्र श्रीधर,(1992), संगीत बोध, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
 2. राजन, डा० रेणु,(2010), भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध आयाम, अंकित पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
 3. सर्राफ, डॉ० रमा,(2004), भारतीय संगीत सरिता, कनिष्का पब्लिशर्स नई दिल्ली।
 4. भातखण्डे, विष्णु नारायण,(1966), उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास, संगीत कार्यालय, हाथरस।
-

3.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. गर्ग, लक्ष्मी नारायण, बसन्त,(1997), संगीत विशारद, संगीत कार्यालय, हाथरस।
 2. गोबर्धन, शान्ति,(1989), संगीत शास्त्र दर्पण भाग-2, पाठक पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
 3. पाठक, पं० जगदीश नारायण,(1995), संगीत शास्त्र प्रवीण, पाठक पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
-

3.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. स्वर एवं श्रुति का परस्पर सम्बन्ध बताते हुए विस्तार से प्राचीन कालीन विद्वानों के अनुसार इनकी व्याख्या कीजिए।
 2. मध्यकाल एवं आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार श्रुति एवं स्वर की व्याख्या करते हुए परस्पर विश्लेषण कीजिए।
 3. दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर, थाट एवं रचनाओं के विषय में बताइए।
-

इकाई 4 — संगीतज्ञों (पं० विनायक राव पटवर्धन, पं० कृष्णराव शंकर पंडित व पं० नारायण राव व्यास) का जीवन परिचय।

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 संगीतज्ञों का जीवन परिचय
 - 4.3.1 पं० विनायक राव पटवर्धन
 - 4.3.2 पं० कृष्णराव शंकर पंडित
 - 4.3.3 पं० नारायण राव व्यास
- 4.4 सारांश
- 4.5 शब्दावली
- 4.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 4.9 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई बी0ए0 षष्ठम सेमेस्टर संगीत के पाठ्यक्रम बी0ए0एम0वी0(एन)—302 की चतुर्थ इकाई है। इससे पहले की इकाई में आप दक्षिण भारतीय संगीत के परिचय से परिचित हो चुके हैं।

प्रस्तुत इकाई में आपको पं० विनायक राव पटवर्धन, पं० कृष्णराव शंकर पंडित व पं० नारायण राव व्यास जी का जीवन परिचय तथा सांगीतिक योगदान के बारे में बताया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इन प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के व्यक्तित्व तथा संगीत के प्रचार-प्रसार में इनके योगदान के बारे में जान सकेंगे।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे कि :-

- उक्त संगीतज्ञों ने किन-किन गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण की।
- इन संगीतज्ञों ने किन घरानों का प्रतिनिधित्व किया।
- इन संगीतज्ञों को कौन-कौन से सम्मान व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- इन संगीतज्ञों ने कौन-कौन से संगीत संस्थानों तथा संगीत विद्यालयों की स्थापना की।
- इन्होंने कौन सी नई रचना, ग्रन्थ इत्यादि लिखा है।

4.3 संगीतज्ञों का जीवन परिचय

प्रस्तुत इकाई में आप पं० विनायक राव पटवर्धन, पं० कृष्णराव शंकर पंडित व पं० नारायण राव व्यास जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में विस्तार से जानेंगे।

4.3.1 पं० विनायक राव पटवर्धन :-

जन्म – पं० विनायक राव पटवर्धन का नाम पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के योग्य शिष्यों में बहुत आदर से लिया जाता है। इनका जन्म 12 जुलाई 1898 को मिरज में हुआ।

संगीत शिक्षा एवं कार्यक्रम – संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा इन्होंने अपने चाचा केशवराव पटवर्धन से प्राप्त हुई। कुछ समय तक उनसे सीखने के बाद सन् 1907 से पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी से सीखना शुरू किया औ बहुत लगन के साथ संगीत शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक 'बाल गांधर्व' नामक नाटक मंडली में कार्य करते रहे और उनके साथ जगह-जगह भ्रमण करते रहे। जहाँ भी गए वहाँ ख्याति अर्जित की किन्तु यह व्यवसाय पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी को पसन्द नहीं था। अतः कुछ समय के बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। उसके बाद अपने पूज्य गुरु की आज्ञा से गांधर्व महाविद्यालय की बम्बई, नागपुर और लाहौर शाखाओं में संगीत-शिक्षक का कार्य करते रहे। सन् 1937 में गान्धर्व महाविद्यालय की शाखा पूना में स्थापित की जिसकी सेवा में वे अनवरत लगे रहे। देश के कोने-कोन से संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी द्वारा पटवर्धन जी के कार्यक्रम प्रसारित हुए। आकाशवाणी के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी अपका कार्यक्रम कई बार प्रसारित हुआ।

आपका जैजैवन्ती का रिकार्ड अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। आप तराना गाने में बहुत निपुण थे। प्रत्येक कार्यक्रम के अंत में तराना अवश्य गाते। जिस समय तराने की गति अपनी चरम अवस्था पर पहुँचती तो साधारण से साधारण श्रोता भी आनन्द विभोर हो जाता।

तबले के साथ लडन्त-भिडन्त में भी आपकी रुचि थी। तराने में आड़, कुआड़ आदि की लयकारी से साधारण श्रोता तथा संगीत मर्मज्ञ दोनों प्रभावित होते थे।

उनका कहना था कि गायक को गीत के बोलों के स्पष्ट उच्चारण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गीत के शब्दों में जोड़ का पता ना चले। उनका कहना था कि साधारणतः भावगीतों में गीत के अर्थ की हत्या की जाती है। उसे ठोक पीट कर धुन में बिठाया जाता है, जो सर्वथा अनुचित है।

पुरस्कार एवं सम्मान – दिसम्बर 1965 में इन्हें संगीत-नाटक अकादमी दिल्ली की फैलाशिप और मार्च 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरी द्वारा पद्मभूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। आपने भारतीय सांस्कृतिक शिष्ट मंडल के साथ रूस का दौरा किया और ख्याति अर्जित की।

मृत्यु – संगीत के इस महान विभूति का देहावसान 23 अगस्त 1975 को पूना में हुआ। ग्वालियर घराने का मुख्य प्रतिनिधि सदा-सदा के लिए इस नश्वर शरीर को त्याग गया।

4.3.2 पं० कृष्णराव शंकर पंडित :-

जन्म – ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्व० शंकरराव पंडित के यहाँ जुलाई सन् 1893 को एक पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रतिभावान बालक का नाम कृष्णराव शंकर पंडित रखा गया।

संगीत शिक्षा एवं कार्यक्रम — बाल्यावस्था से ही इस बालक की संगीत में बड़ी रुचि थी। अतः उनके पिता उन्हें 6 वर्ष की अवस्था से ही संगीत की शिक्षा देने लगे। अपने पिता से सीखने के बाद इन्होंने काफी समय तक ग्वालियर घराने के स्व० निसार हुसैन खॉं से शिक्षा ली जिन्होंने बड़े स्नेह से कृष्णराव को संगीत का उच्च ज्ञान दिया। बचपन से ही ये अपने पिता के साथ संगीत के कार्यक्रमों में बाहर जाने लगे और गाने के बीच में उनका साथ देते थे। उत्तर भारत में लगभग हर मंच पर शंकर राव पंडित जी के गायन के साथ उनके पुत्र कृष्णराव पंडित भी उनके साथ गए। बाद में उन्हीं सब स्थानों पर उन्होंने स्वयं अपना सफल संगीत कार्यक्रम देकर योग्य पिता और योग्य गुरु का योग्य शिष्य और पुत्र होना सिद्ध किया।

पाँच वर्षों तक ये ग्वालियर स्टेट में नियुक्त रहे। एक वर्ष तक महाराज—सतारा के संगीत शिक्षक भी रहे। यह बन्धन उनके स्वभाव के प्रतिकूल था, अतः उसे छोड़ दिया। आपने गायन, सितार, तबला तथा जलतरंग पर भी पुस्तकें लिखीं। इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें केवल गायन का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि गायन के साथ-साथ वे अन्य सहायक वाद्यों का भी ज्ञान प्राप्त करते रहे। इनकी लिखी पुस्तकें हैं—संगीत सरगमसार, संगीत प्रकाश, संगीत आलाप संचारी आदि।

ग्वालियर में इन्होंने एक अच्छे संगीत विद्यालय की आवश्यकता अनुभव की और सन् 1914 ई० में 'गांधर्व महाविद्यालय' नामक संस्था की नींव डाली, जिसका पुनः नामकरण सन् 1918 में 'शंकर गान्धर्व महाविद्यालय' किया गया।

इस संस्था का कार्यभार ये स्वयं ही संभालते रहे। सन् 1964 में इसकी रजत जयन्ती और शंकर राव पं० जी की शताब्दी मनाई गई जिसमें देश के प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया।

विशेषताएँ — पं० जी की गायन शैली संगीत जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। राग व लय पर पूर्ण अधिकार व राग की शुद्धता आपकी गायन शैली में साफ दिखाई देती थी। खुली और वजनदार आवाज ग्वालियर घराने की विशेषता रही है। आप गायन में जटिल हरकतें करते और तानों को बड़ी तैयारी से तीनों सप्तकों में गा जाते थे। आप छोटे ख्याल के बाद तराना या भजन गाना पसन्द करते थे तथा कभी-कभी ठुमरी भी गाते थे। भारत सरकार ने इन्हें सन् 1986 में पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया।

पुरस्कार एवं सम्मान — संगीत की कई संस्थाओं ने इन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया। सन् 1921 में आपको 'गायन शिरोमणि' तथा सन् 1945 में ग्वालियर महाराज श्रीमन्त जियाजीराव शिंदिया ने 'संगीत रत्नाकर' की उपाधि से विभूषित किया। सन् 1951 में भारत के राष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संगीत नाटक अकादमी की ओर से इनको सम्मानित किया।

मृत्यु — जीवन के अन्तिम दिनों तक आप ग्वालियर में रहे। आपने 22 अगस्त 1989 को यह संसार त्याग दिया।

4.3.3 पं० नारायण राव व्यास :-

जन्म — पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के शिष्य पं० नारायण राव व्यास का जन्म सन् 1902 में कोल्हापुर में हुआ। आपके पिता का नाम गणेश व्यास तथा माता का नाम श्रीमती रामा बाई था।

संगीत शिक्षा एवं कार्यक्रम — इनके पिता को संगीत में रुचि थी तथा बालक नारायण राव में भी संगीत सीखने की बहुत इच्छा थी। सौभाग्य से पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर अपने शिष्यों सहित कोल्हापुर जा पहुँचे। नारायण राव तथा उनका परिवार पं० विष्णु दिगम्बर जी के गायन से बहुत प्रभावित हुआ। उनका शिष्यों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और पितातुल्य वात्सल्य से व्यास परिवार को उनके साथ नारायण राव और उनके बड़े भाई शंकर राव को भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा। सन् 1913 में

नारायण राव पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी के पास संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और 9 वर्षों तक उनके पास संगीत सीखते रहे।

सन् 1921 में दोनों भाइयों ने गांधर्व महाविद्यालय की 'संगीत अलंकार' परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् 1923 में अहमदाबाद में एक संगीत विद्यालय की स्थापना की जिसमें चार वर्षों तक नारायण राव व्यास स्वयं संगीत की शिक्षा देते रहे। सन् 1927 में 'हिज़ मास्टर्स वायस' कंपनी ने इनके शास्त्रीय गीतों को रिकार्ड किया और इनके गायन के अनेक रिकार्ड तैयार हुए।

विशेषताएँ – पं0 नारायण राव व्यास ख्याल और भजन गाने में बहुत कुशल थे। तानों की तैयारी, बोल तानों की विविधता, लय ताल के साथ खेलना, छोटी-छोटी तिहाईयाँ बनाना इनके गाने की शैलीगत विशेषताएँ थीं। दुर्गा, मालकौंस, मालगुंजी, तिलक-कामोद, बागेश्री आपके प्रिय राग थे।

मृत्यु – जीवन के अन्तिम दिनों तक आप बम्बई में रहकर संगीत की सेवा करते रहे। सन् 1984 को आपका निधन हो गया।

अभ्यास प्रश्न

क. रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

1. पं0 विनायक राव पटवर्धन घराने से सम्बन्धित थे।
2. पं0 कृष्णराव शंकर पंडित एक अच्छे थे।
3. सन् में भारत सरकार ने उस्ताद अमीर खॉं को पद्मभूषण से अलंकृत किया।
4. पं0 विनायक राव पटवर्धन का जन्म में हुआ था।
5. पं0 कृष्णराव शंकर पंडित के प्रथम गुरु थे।
6. पं0 नारायण राव व्यास ने से भी संगीत की शिक्षा ली।
7. पं0 विनायक राव पटवर्धन जीके शिष्य थे।
8. पं0 कृष्णराव शंकर पंडित घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे।

ख. लघु उत्तरीय प्रश्न :-

1. पं0 विनायक राव पटवर्धन का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
2. पं0 कृष्णराव शंकर पंडित के सांगीतिक जीवन के विषय में लिखिए।

4.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने पं0 विनायक राव पटवर्धन, पं0 कृष्ण राव शंकर पंडित व पं0 नारायण राव व्यास जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को जान चुके होंगे। सांगीतिक जगत में उपरोक्त संगीतकारों के योगदान के विषय में भी आपने जाना। आप जान चुके होंगे कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने संगीत के क्षेत्र में नित्य परिश्रम के बल पर उपलब्धि हासिल की तथा संगीत की सेवा की।

4.5 शब्दावली

1. गदगद	–	अत्यन्त प्रसन्न
2. स्मृति दिवस	–	याद में मनाया जाने वाला दिन
3. अद्वितीय	–	जिसके जैसा कोई दूसरा कोई नहीं हो
4. अनवरत	–	लगातार

4.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

क. रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

1. किराना	2. स्व0 शाहमीर खाँ, सारंगी	3. 1971
4. 18 मई सन् 121, कुकन्दवाड़	5. पं0 वी0डी0 पलुस्कर	6. विनायक राव पटवर्धन
7. पं0 वी0डी0 पलुस्कर	8. ग्वालियर घराने	
-

4.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीवास्तव, हरीश चन्द्र, राग परिचय भाग 2,3,4।
 2. श्रीवास्तव, हरीश चन्द्र, हमारे प्रिय संगीतज्ञ।
 3. वसन्त, संगीत विशारद, संगीत कार्यालय, हाथरस।
 4. साभार गूगल।
-

4.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. गर्ग, लक्ष्मीनारायण, हमारे संगीत रत्न, संगीत कार्यालय, हाथरस।
-

4.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पं0 कृष्णराव शंकर पंडित तथा पं0 नारायण राव व्यास का जीवन परिचय देते हुए उनके सांगीतिक योगदान के विषय में विस्तार से लिखिए।

इकाई 5 – पाठ्यक्रम के रागों में ख्याल(विलम्बित व मध्यलय, तानों सहित) बन्दिशों को लिपिबद्ध करना

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 पाठ्यक्रम के रागों में ख्याल
 - 5.3.1 राग दरबारी
 - 5.3.2 राग बसन्त
 - 5.3.3 राग परज
 - 5.3.4 राग शंकरा
- 5.4 सारांश
- 5.5 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 5.6 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 5.7 निबन्धात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई बी0ए0 षष्ठम् सेमेस्टर संगीत के पाठ्यक्रम बी0ए0एम0वी0 (एन0) –302 की पंचम इकाई है। इससे पहले की इकाईयों में आप संगीतज्ञों के जीवन तथा संगीत में उनके योगदान से भी परिचित हो चुके होंगे।

इस इकाई में पाठ्यक्रम के रागों में ख्याल की रचनाओं (विलम्बित व मध्यलय) को लिपिबद्ध कर बताया गया है। इसमें रागों में विभिन्न तानों को भी लिपिबद्ध किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन से आप पाठ्यक्रम के रागों में रचनाओं को भली-भाँति समझ सकेंगे तथा उन्हें प्रस्तुत कर सकेंगे। आप स्वयं तान बना भी सकेंगे व लिपिबद्ध भी कर सकेंगे।

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप :-

- जान सकेंगे कि रागों की ख्याल रचनाओं को कैसे लिपिबद्ध किया जाता है।
- जान सकेंगे कि किसी राग में तानों को किस प्रकार लिपिबद्ध किया जाता है।
- स्वयं राग में तानों को बना सकेंगे व लिपिबद्ध भी कर सकेंगे।

5.3 पाठ्यक्रम के रागों में ख्याल

5.3.1 राग दरबारी :-

विलम्बित ख्याल – एकताल

स्थाई – मुबारक बादियां, शादियाँ, तोहे दीनी, अल्ला हि रसूल,

अन्तरा – ऐसी शादि होवे लाख करो रे, शादियाँ मुबारक..

स्थाई

सा बा 3	रेरेसानि SSSS	सा S 4	रेरे रक	ग बा ×	ग S 0	म S 0	रेमप,म SSS,दि	प याँ 2	– S 0	नि ध S 0	–रे ऽमु नि ध S
नि S 3	प S	म S 4	पनि SS	ग शा ×	ग S 0	– S 0	रेसा ऽदिऽ	रे याँ 2	– S 0	ग S 0	सा S
रेरेसानि SSSS 3	सा S	– S 4	धनि तोहे	सा दी ×	निसा SS	सा नी 0	सा ऽअ	रेसानिसा लाSSS	रेरे हिर	S सू 0	S ल
गग सऽ 0	निनिपमप लऽमुऽऽ	रे बा 3	स S	रेरेसानि SSSS 4	साररे ऽ,रक						

अन्तरा

सां शा ×	ध S 0	नि S 0	सांनि ऽदि	सां ळो 2	निसां SS	सां वे 0	– S 0	सां ला 3	सांनि SS	रें ख 4	प मप एसी सांसां ऽक
रेरेसानि रोSSS ×	सां S 0	ध रे 0	निप SS	निनिपम शाSSS	प,मप ऽदिऽ	सां याँ 0	निसारेंसा ऽऽमुऽ	रें बा 3	सां S 4	रेरेसानि SSSS	साररे ऽ,रक

आलाप – स्थाई

1.	सा बा 3	रेरेसानि SSSS	सा S 4	रेरे रक	ग बा ×	– सा –	ध निसा प प	नि ध मप मप	रे रेरे ग धनि	सा सा म रेंसां 0	ऽमु ऽमु रेसा पनी	
2.	बा 3	SSSS	S	रक	सारे	गम	रेसा	नि	ध	रे	सा	ऽमु
3.	बा 3	SSSS	S	रक	मप	ध	नि	प	मप	ग	म	रेसा
4.	बा 3	SSSS	S	रक	ध	–	नि	प	मप	धनि	रेंसां	पनी

आलाप — अन्तरा

1.	शा ×	S	सां 0	ध	नि 2	प	मप 0	धनि	रें 3	—	सां 4	ऐसी
2.	शा	S	सां	निसां	ध—	निप	म	प	ध	—	निसां	ऐसी
3.	शा ×	S	सां 0	रें	गं 2	—	मं 0	रेंसां	ध 3	नि	सां 4	ऐसी

तानें

- बा SSSS । S रेंरेसानिसारेग— मपनिनिप—मप धनिसां—रेंरेंसां रेंरेसानिसांसांध ध निनिपमपगम रेसाधनिरेसा—
- सारेगमरेसानिसा निसाधनिरेसा— मनिपममपमप मपधधनिपमप धनिसांधनिसांधनि सांरेंनिसांधनिरेसां सांरेंगंमरेंसानिसां निपमपगमरेसा

मध्यलय ख्याल — त्रिताल

- स्थाई** — घर जाने दे छाड़ मोरि बैय्या, हां हां करत तोरे पैयां परत है, मोहन से झगरैया ।
अन्तरा — नगर बगर के लोगवा सुनत हैं, चर्चा करत ब्रज नारियां,
जाओ जि जाओं जि तुम खाओगे गालियां, मोहन से झगरैया

स्थाई

रे	रे	सा	नि	—	सा	रे	सा	प	प	ग	—	—	—	म	म
जा	ने	दे	छाँ	S	ड	मो	रि	बै	S	याँ	S	S	S	घ	र
2				0				3							
रे	रे	—	सा	सा	सा	सा	सा	नि	सा	रे	—	ध	नि	प	—
हाँ	हाँ	S	क	र	त	तो	रे	पै	याँ	S	प	र	त	है	S
2				0				3							
म	—	म	म	प	—	प	प	म	—	प	नि	ग	—	म	म
मो	S	ह	न	से	S	झ	ग	रै	S	S	S	या	S	घ	र
2				0				3							
म	म	प	प	नि	प	नि	—	सां	सां	सां	सां	नि	सां	सां	—
न	ग	र	ब	ग	श्र	के	S	लो	ग	वा	सु	न	त	हैं	S
2				0				3							
नि	सां	—	सांनि	रें	रें	सां	सां	नि	—	सां	रें	ध	—	नि	प
च	र्चा	S	कS	र	त	ब्र	ज	ना	S	S	रि	याँ	S	S	S
2				0				3							
म	म	म	प	प	प	नि	प	म	प	सां	ध	—	नि	प	—
जा	ओ	जि	जा	ओ	जि	तु	म	खा	ओ	गे	गा	S	लि	याँ	S
2				0				3							
सां	—	सां	सां	नि	—	प	प	म	—	प	नि	ग	—	म	ग
मो	S	ह	न	से	S	झ	ग	रै	S	S	S	याँ	S	घ	र
2				0				3							

आलाप – स्थाई

1.	जा	ने	दे	छा	S	ड	मो	रि	सा	–	ध	नि	रे	रे	सा	घर
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	सा	रे	ग	–	म	रे	सा	घर
3.	सा	रे	ग	–	म	–	प	–	ग	–	म	–	रे	–	सा	घर
4.	म	प	ध	–	नि	नि	प	–	म	प	ग	म	रे	सा	घ	र
5.	ध	नि	प	–	म	–	प	–	निप	मप	ग	म	रे	सा	घ	र
6.	सा	रे	ग	–	–	म	प	–	ध	–	–	–	नि	–	सां	–

आलाप – अन्तरा

1.	न	ग	र	ब	ग	र	के	S	सां	–	ध	नि	रें	–	सां	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	सां	रें	ग	–	मं	–	रें	सां
3.	सां	–	ध	–	नि	–	प	–	म	प	ध	नि	रें	रें	सा	–
4.	सां	रे	ग	–	म	–	रें	सां	नि	सां	ध	नि	रें	–	सां	–

ताने – स्थाई

1.	सारे	गम	रेसा	निसा	धनि	रेरे	सा–	घर
2.	मप	धनि	प–	मप	गम	रेसा	सा–	घर
3.	मम	मप	पप	धनि	प–	गम	रेसा	घर
4.	मप	धनि	सांध	निप	मप	गम	रेसा	घर
5.	धनि	सांध	निप	मप	गम	रेसा	सासा	घर
6.	सारें	निसां	धनि	प–	मप	गम	रेसा	घर
7.	सारे	ग–	मप	ध–	निप	मप	धनि	सां–
	सांसां	धध	निप	मप	गम	रेसा		

ताने – अन्तरा

1.	सारें	निसां	धनि	प–	मप	धनि	रेंरें	सां–
2.	सांसां	धध	निप	मप	मप	धनि	सां–	सां–
3.	गमं	रेंसां	धनि	रेंसां	निप	मप	धनि	सां–
4.	धनि	रेंसा	निप	मप	मप	धनि	रेंरें	सां–
5.	सांसां	सांध	धध	निप	मप	धनि	सां–	सारे
	ग–	मप	ध–	निप	मप	धनि	सां–	सां–

5.3.2 राग बसन्त :-

विलम्बित ख्याल – एकताल

स्थाई – अरे मन गोविन्द को भजन कर सदा, दूजो ना कोई नाथ।

अन्तरा – सब संसार अनित छिन भंगुर हर रंग, गोविन्द के बिन दूजो न तात।

स्थाई

ध						मं		ग	मंघ
रें	संनि	सं	नि,धप	(प)	–	–	प	मं	अS
रे	SS	S	मन,नS	गो	S	S	विं	दS	ग
3		4	x		0		2	0	भ

ध्रुमं	मंनि	मं	ग	मं	ग	—	रे	सा	नि	रे	सा
ज	नऽ	क	र	स	दा	ऽ	ऽ	ऽ	दू	जो	ना
3		4		x		0		2		0	
ग	म	नि	—	ध्रु	नि	रें	गं	सां	रें	सां	ध्रु
को	ई	ना	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	नि	ऽ	थ	अऽ
3		4		x		0		2		0	

अन्तरा

ध्रुमं	ध्रु	सां	—	सां	—	सां	सां	सां	रें	सां	सां
स	ब	सं	ऽ	सा	ऽ	र	अ	नि	त	छि	न
3		4		x		0		2		0	
नि	नि	रें	सां	सां	निध्रु	नि	निध्रु	ध्रु	नि	रें	मं
सां	ऽ	गु	र	ह	रऽ	रं	गऽ	गो	ऽ	विं	द
3		4		x		0		2		0	
गं	रें	सां	सां	सां	—	नि	ध्रु	प	(प)	ग	ध्रु
के	ऽ	बि	न	दू	ऽ	जो	न	ता	ऽ	मंग	—मंध्रु
3		4		x		0		2		0	ऽ,अऽ

आलाप — स्थाई

1.	रे	SS	ऽ	म,नऽ	सा	रे	सा	ग	मंग	मंग	रेसा	अऽ
2.	रे	SS	ऽ	म,नऽ	मं	ग	मं	ध्रु	प	मंग	रेसा	अऽ
3.	रे	SS	ऽ	म,नऽ	सा	म	मं	ध्रु	प	मंग	रेसा	अऽ
4.	रे	SS	ऽ	म,नऽ	म	ध्रु	सां	—	रेनि	ध्रुप	मंग	रेसा
5.	अरे	SS	ऽ	म,नऽ	मं	ग	मं	ध्रु	सां	—	रें	सा

आलाप — अन्तरा

1.	स	ब	सं	ऽ	रें	नि	ध्रु	प	मंग	मंध्रु	रे	सां
2.	स	ब	सं	ऽ	मंध्रु	निध्रु	प	—	मंग	मंध्रु	रें	सां

तानें

1	सगमंगरेसासाग	मंध्रुमंगमंगरेसा	सागमंध्रुनिध्रुमंग	मंगरेसासागमंप
0			2	
	रेंसांनिध्रुप—मंप	मंगरेसासासागग	मंमंध्रुध्रुरेंसांसां	निध्रुमंगमंगरेसा
0			3	
	बऽरेऽऽ	ऽम,नऽ	गे	
4			x	

2	मंगरेसानिधुप—	मंगमंगरेसानिसा		पमधुपनिनिधुप	मंगमधुमंगरेसा	
0	सानिरेसानिनिधुप	मधुमंगमंगरेसा		रेनिधुपमधुनिसां	रेनिधुपमंगरेसा	
0	बडरेSS	SM,नS		3		
4				गो		
				×		

मध्यलय ख्याल – तीनताल

स्थाई – फगवा ब्रज देखन को चलो री,
फगवे में मिलेंगे कुँवर कान्ह जहाँ, वाट चलत बोले कगवा
अन्तरा – आई बहार सकल बन फूले, रसिले लाल को ले अगवा।

स्थाई

सां	नि	ध	प	मं	ग	सां	नि	ध	प	मं	ग	सां	नि	ध	प	मं	ग
वा	S	ब्र	ज	दे	S	ख	न	को	S	च	लो	रें	सां	–	मं	ध	ग
0				3				X				2					
सां	नि	ध	प	मं	ग	सां	नि	ध	प	मं	ग	सां	नि	ध	प	मं	ग
वे	S	में	मि	लें	S	गे	S	कुँ	S	व	र	का	S	न्ह	ज	हाँ	
0				3				X				2					
नि	सा	ग	ग	मं	ध	सां	–	(सां)	–	नि	ध	नि	ध	मं	ध		
वा	S	ट	च	ल	त	बो	S	ले	S	क	ग	वा	S	फ	ग		
0				3				X				2					

अन्तरा

मं	–	ग	ग	मं	–	ध	मं	सां	सां	सां	सां	नि	सां	रें	सां	–	
आ	S	इ	ब	हा	S	र	सS	क	ल	ब	न	फू	S	ले	S		
0				3				X				2					
नि	रें	गं	रें	गं	रें	सां	–	(सां)	–	नि	ध	नि	ध	मं	ध		
र	सि	ले	ला	S	ल	को	S	ले	S	अ	ग	वा	S	फ	ग		
0				3				X				2					

आलाप – स्थाई

1.	वा	S	ब्र	ज	दे	S	ख	न	मं	ग	मं	ग	रें	सा	फ	ग	
2.	वा	S	ब्र	ज	दे	S	ख	न	मं	ध	मं	ग	रें	सा	फ	ग	
3.	सा	–	ग	–	मं	–	ग	–	मं	ध	मं	ग	रें	सा	फ	ग	
4.	मं	ग	मं	ध	नि	ध	मं	ग	मं	ध	मं	ग	रें	सा	फ	ग	
5.	सा	–	ग	–	मं	–	ग	–	मं	ध	नि	ध	मं	ध	सां	–	

आलाप – अन्तरा

1	आ	S	इ	ब	हा	S	र	सS	सां	–	नि	ध	मं	ध	सां	–	
2	मं	ग	मं	ध	नि	ध	प	–	मं	ग	मं	ध	सां	रें	सां	–	
3	मं	–	ध	प	नि	ध	प	–	मं	ध	सां	–	रें	रें	सां	–	

तानें – स्थाई

सम से तान प्रारम्भ

1.	$\frac{\text{मंघ}}{\times}$	सां-	निध	प-	$\frac{\text{मंग}}{2}$	मंग	रेसा	फग
2.	$\frac{\text{साग}}{\times}$	मंघ	निध	सांनि	$\frac{\text{धप}}{2}$	मंग	रेसा	फग
3.	$\frac{\text{मंघ}}{\times}$	मंघ	मंग	मंघ	$\frac{\text{मंग}}{2}$	मंग	रेसा	फग
4.	$\frac{\text{सानि}}{\times}$	धसां	निध	मंग	$\frac{\text{मंघ}}{2}$	मंग	रेसा	फग

9 वीं मात्रा से प्रारम्भ

5.	$\frac{\text{मंग}}{3}$	मंग	रेसा	रेंनि	$\frac{\text{रेंनि}}{\times}$	धप	मंग	मंग
	$\frac{\text{रेसा}}{2}$	मंग	रेसा	रेंनि	धप	मंग	रेसा	फग

तानें – अन्तरा

सम से तान प्रारम्भ

1.	$\frac{\text{रेंनि}}{\times}$	धप	मंग	रेसा	$\frac{\text{साग}}{2}$	मंघ	निध	सां-
2.	$\frac{\text{सांरें}}{\times}$	सां-	निध	प-	$\frac{\text{मंग}}{2}$	मंघ	रेंरें	सां-
3.	$\frac{\text{मंग}}{\times}$	मंघ	सां-	रेंसां	$\frac{\text{निध}}{2}$	प-	मंघ	सां-
4.	मंग	रेंसां	रेंनि	धप	मंग	मंघ	रेंरें	सां-

9 वीं मात्रा से प्रारम्भ

4.	$\frac{\text{मंघ}}{0}$	सां-	रेंनि	धप	$\frac{\text{मंग}}{3}$	मंग	रेसा	रेसा
	$\frac{\text{साग}}{\times}$	मंघ	रेंसा	निध	$\frac{\text{प-}}{2}$	मंग	मंघ	सां

1.3.7 राग परज :-

विलम्बित ख्याल – तिलवाडा

स्थाई – भसम रमाये तिलक लगाये, फिरत जोगिया भेस धराये ।

अंतरा – सांच भगति बिन सबही जतन, सुभरंग बिरथा जाये ।।

$\frac{\text{मंघ}}{\text{भऽ}}$	$\frac{\text{नीसंनिध}}{\text{सऽऽऽऽ}}$	प	$\frac{\text{गम}}{\text{रऽ}}$	ग	$\frac{\text{रेसा}}{\text{येऽ}}$	नि	सा	ग	$\frac{\text{मंघ}}{\text{ऽऽ}}$	प	$\frac{\text{मंप}}{\text{लऽ}}$	$\frac{\text{धप}}{\text{गाऽ}}$	$\frac{\text{मंप}}{\text{ऽऽ}}$	$\frac{\text{गमगरे}}{\text{ऽऽऽऽ}}$	सा
3		म		मा		ति	ल	क		ऽ		0		ये	
				X				2							

सा	ग	मध	मध	नि	नि	सारें	निसां	निध	नि	ध	मंप	प	मंप	गमगरे	सा
फि	र	तऽ	जोऽ	ऽ	गि	याऽ	ऽऽ	भेऽ	ऽ	स	धऽ	रा	ऽऽ	ऽऽऽऽ	ये
3				X				2				0			

अंतरा															
धर्म	मधमध	नि	निरें	सां	सानि	निरें	सां	निनि	रेंगं	गं	रेंसां	निरें	गं	रेंसां	निसां
सांऽ	ऽऽऽऽ	च	भऽ	ग	तिऽ	बिऽ	न	सब	हीऽ	ज	ऽऽ	ऽऽ	ऽ	तऽ	नऽ
0				3				X				2			
सारें	सारें	सानि	निरें	निध	नि	धप	मंप	मध	मध	नि	धप	गमपप	गम	ग	रेसा
सुऽ	ऽऽ	भऽ	रंऽ	ऽऽ	ऽ	गऽ	ऽऽ	बिर	थाऽ	जा	ऽऽ	ऽऽऽऽ	ऽऽ	ऽ	येऽ
0				3				X				2			

तानें – स्थाई								
1	पमंपगमं	गरेसासा	गमंपध	मंपगमं	धनिधप	मधनिसां	निधपमं	धपमंप
2					0			
3	मंगरेसा	गमंपध	मधनिसां	निसागमं				
					X			

तानें – अन्तरा								
2	गगरेनि	रेगमंप	धधपमं	धनिसानि	सानिधनि	सानिधनि	मंगरेसा	मंगरेसा
X					2			
0	मंगमंप	धपमंप	निधपमं	सानिधप	निधपमं	धपमंग	पमंग-	धपमंप
					3			

मध्यलय ख्याल – त्रिताल

स्थाई															
ध				ध								नि			
मं	-	ग	ग	मध	नि	-	सां	रें	सां	नि	सां	सां	-	नि	ध
का	ऽ	क	रूँ	नऽ	मा	ऽ	ने	री	ऽ	ऽ	स	खी	ऽ	री	ऽ
0				3				X				2			
सं				नि				प							
नि	-	सां	रें	सां	नि	ध	प	ग	-	म	ग	रे	रे	सा	सा
मे	ऽ	र	कु	कु	ट	वा	रो	ढी	ऽ	ट	लँ	ग	र	ड	ग
0				3				X				2			
स				ध								सां			
नि	रे	ग	ग	मं	ध	नि	सां	सां	रें	सां	रें	नि	ध	नि	नि
र	च	ल	त	प	नि	याँ	भ	र	त	टि	ढो	रि	क	र	त
0				3				X				2			

अन्तरा

ध	ग	मं	ध	सां	—	सां	सां	सां	रें	सां	रें	नि	—	सां	—
मं	न	द	पि	नि	या	मो	रि	निसां	मा	न	त	ना	हीं	—	—
0				3	3			×	2			2			
सं	रें	गं	रें	गं	रें	सां	सां	सां	रें	सां	रें	नि	ध	नि	नि
नि	ऽ	ऽ	बा	ऽ	र	मो	से	ब	र	जो	ऽ	रि	क	र	त
0				3	3			×	2			2			

आलाप — स्थाई

मं	—	ग	ग	मं	नि	—	सां	प	मं	ग	म	ग	मं	ग	रेसा
का	ऽ	क	रुँ	नऽ	मा	ऽ	ने	प	मं	ग	म	ग	मं	ग	रेसा
0				3	3			×	2			2			
का	ऽ	क	रुँ	नऽ	मा	ऽ	ने	नि	सा	ग	ऽ	मं	ग	रे	सा
0				3	3			×	2			2			
का	ऽ	क	रुँ	नऽ	मा	ऽ	ने	ग	म	ग	ध	प	मं	गरे	सा
0				3	3			×	2			2			
का	ऽ	क	रुँ	नऽ	मा	ऽ	ने	सां	नि	ऽ	ध	पमं	ग	रे	सा
0				3	3			×	2			2			

आलाप — अन्तरा

मं	ग	मं	ध	नि	—	सां	सां	मं	ध	प	मं	ध	नि	ऽ	सां
स	न	द	पि	या	ऽ	मो	रि	मं	ध	प	मं	ध	नि	ऽ	सां
0				3				×	2			2			
स	न	द	पि	या	ऽ	मो	रि	सां	रें	सां	नि	ध	नि	ऽ	सां
0				3				×	2			2			
स	न	द	पि	या	ऽ	मो	रि	प	ऽ	मं	ध	नि	सां	रें	सां
0				3				×	2			2			
स	न	द	पि	या	ऽ	मो	रि	मं	ध	नि	ऽ	सां	ऽ	ऽ	सा
0				3				×	2			2			

तानें — स्थाई

9 वीं मात्रा सें :-

- निसां गमं धनि सांनि | धप मंप मंग रेसा
0 3
- गमं धनि सांनि धप | मंप गम गरे सा—
0 3

तानें — अन्तरा

- सांनि सारें सांनि धप | मंप धप मंध निसां
×
- मंप धप मंध निसां | गमं धनि सांनि सां—
×

5.3.3 राग शंकरा :-

विलम्बित ख्याल – एकताल

स्थाई – कीनो रे करतार महा बली, ओरंगजेब भयो तोपे पूरो परताप ।

अन्तरा – आप बली तप बली नौखंड महा बलि सदारंग छाडो परताप ।

स्थाई

प												
सां	(सां)	नि,धप	निसां	नि	—	प	पग	प	गप	ग	सा	
की	ने	रे, S S	कर	ता	S	S	रS	म	हाS	ब	लि	
3		4		x		0		2		0		
सां	पप	सा	गग	प	गप	ग	सा	सा	प	प	—	
ओ	रंग	जे	ब	भ	SS	यो	S	तो	S	पे	S	
3		4		x		0		2		0		
सां	(सां)	नि,धप	निसां	नि	—	प	—ग	प	गप	ग	सा	
पू	S	रो,SS	पर	ता	S	S	SS	S	SS	S	प	
3		4		x		0		2		0		

अन्तरा

मं												
प	सांसां	सां	निनि	रें	सां	—	निसां	सा	गं	गं	पं	
आ	पब	लि	तप	ब	ली	S	SS	नौ	खं	ड	म	
3		4		x		0		2		0		
गं	पं	गं	सां	सां	(सां)	—	नि	—	प	ग	प	
हा	S	ब	लि	स	दा	S	रं	S	ग	छा	S	
3		4		x		0		2		0		
सां	नि	पं	रेंसां	नि	—	प	—ग	ग	प	ग	सा	
S	डो	S	पर	ता	S	S	SS	S	S	S	प	
3		4		x		0		2		0		

आलाप – स्थाई

1.	की	ने	रे, S S	कर	सा	—	नि	सा	ग	—	सा	—
3			4		x		0		2		0	
2.	की	ने	रे, S S	कर	ग	प	ग	—	सा	—	निप	निसा
3			4		x		0		2		0	
3.	की	ने	रे, S S	कर	साग	प	नि	प	गप	ग	सा	—
3			4		x		0		2		0	
4.	की	ने	रे, S S	कर	निध	सां	ग	प	नि	नि	ध	सां
3			4		x		0		2		0	

आलाप — अन्तरा

1.	आ	पब		लि	तप		सां	सां		नि	प		ग	प		निध	सां
	3			4			x			0			2			0	
2.	आ	पब		लि	तप		सां	गं		सां	निप		गप	निध		सांनि	गंसां
	ग			4			x			0			2			0	

तानें — अठगुन लयकारी

1.	गगसासागपगग	सासागपनिपगप		गगसासागपनिध	सां—सांनिधसंनिप
	0			2	
	गपनिधसां—निप	गपगपगगसासा		गगगपपपनिध	सांनिप—गपगसा
	0			3	
	वीनो	रेऽऽकर		ता	
	4			x	

मध्यलय ख्याल — तीनताल

स्थाई — सांवलडो म्हाने भायो, देखत ही चितडो लुभायो
अन्तरा — सोहनी सूरत रंग भरि मूरत, मूख सूँ बीन बजायो।

स्थाई

																		नि	
																			सां
																			सा
																			ऽ
नि	नि	प	—		—	ग	—	प		ग	—	—	—		सा	—	—	—	
व	ल	डो	ऽ		ऽ	म्हा	ऽ	ने		भा	ऽ	ऽ	ऽ		यो	ऽ	ऽ	ऽ	
0					3					x					2				
नि						सां		नि							ध				प
सा	—	ग	ग		प	—	नि	ध		सां	—	नि	प		—	प	सां	—	
दे	ऽ	ख	त		ही	ऽ	चि	त		डो	ऽ	लु	भा		ऽ	यो,	सां	ऽ	
0					3					x					2				

अन्तरा

प	—	सां	सां		सां	—	सां	सां		सां	सां	नि	प		—	प	सां	—
सो	ऽ	ह	नि		सू	ऽ	र	त		रं	ग	भ	रि		मू	ऽऽ	र	त
0					3					x					2			
										सां	सां							
सा	सा	ग	—		प	—	नि	नि		रें	रें	सां	नि		प	—	सां	—
मु	ख	सूँ	ऽ		बी	ऽ	न	ब		जा	ऽ	ऽ	ऽ		यो	ऽ,	सां	ऽ
0					3					x					2			

आलाप — स्थाई

1.	सा	ग	प	—		ग	प	ग	सा		गप	निध	सां	—		नि	—	प	सांऽ
	0					3					x					2			
2.	ग	—	प	—		गप	निध	सां	—		नि	प	नि	ध		सां	नि	प	सांऽ
	0					3					x					2			
3.	प	—	ग	सा		ग	—	प	—		नि	ध	सां	सां		नि	—	प	सांऽ
	0					3					x					2			
4.	ग	प	नि	ध		सां	—	नि	प		नि	ध	सां	सां		नि	नि	ध	सांऽ
	0					3					x					2			

आलाप – अन्तरा

1	सां – निध सां	गं – सां –	सां सां नि प	नि ध सां –
0		3	×	2
2	गप निध सां सां	गं गं सां सां	नि – प –	निध सां गं सां
0		3	×	2

तानें – स्थाईसम से तान प्रारम्भ

1.	साग ×	पनि	धसां	निप	गप 2	गग	पनि	सासा
2.	सासा ×	गसा	गप	गसा	निप 2	गप	गग	सासा
3.	गप ×	निध	सांसां	गंसा	निप 2	गग	निध	सासा
4.	पप ×	गप	निध	सांसां	निप 2	गप	गसा	सासा

9 वीं मात्रा से प्रारम्भ

5.	गप 0	गग	सासा	गप	निध 3	निप	गप	निध
	सांसां ×	निप	गप	गसा	निध 2	सांसां	निप	सांसां

तानें – अन्तरासम से तान प्रारम्भ

1.	सांसां ×	निध	सांसां	निप	गप 2	निध	सांसां	गंसा
2.	गप ×	गप	निध	सांनि	पप 2	गप	निध	सांसां
3.	गप ×	निध	सांसां	गंसा	निप 2	गप	निध	सांसां

9 वीं मात्रा से प्रारम्भ

4.	सांनि 0	धसां	निप	गप	गप 3	निध	सां–	सां–
	निध ×	सांसां	गंसा	निप	गप 2	निध	निध	सांसां

अभ्यास प्रश्नक. लघु उत्तरीय प्रश्न:–

1. राग दरबारी में एक विलम्बित ख्याल को तानों सहित लिपिबद्ध कीजिए।
2. राग शंकरा में एक मध्यलय ख्याल, तानों सहित लिपिबद्ध कीजिए।
3. राग परज में एक विलम्बित ख्याल लिपिबद्ध कीजिए।

5.4 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप ख्याल बंदिशों की स्वरलिपि को पढ़ेंगे एवं उनका क्रियात्मक रूप से गायन करने में सक्षम होंगे। ख्याल गायन के अन्तर्गत आने वाले बड़े ख्याल व छोटे ख्याल की रचनाएँ आपके पाठ्यक्रम के रागों में दी गई हैं। इन रागों का तानों के द्वारा विस्तार भी किया गया है जिससे आप राग में अन्य तानों को स्वयं बनाने में भी सक्षम होंगे एवं आप अपने पाठ्यक्रम के रागों का ख्याल गायन शैली में गायन प्रस्तुत करने में सक्षम बनेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप राग की अन्य रचनाओं की स्वरलिपि को भी समझ कर गा सकने में सक्षम होंगे।

5.5संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भातखण्डे, विष्णु नारायण, कर्मिक पुस्तक मालिका भाग-3 व 4, संगीत कार्यालय, हाथरस।
2. झा, रामाश्रय, अभिनव गीतांजली।
3. श्रीवास्तव, हरीश चन्द्र, मधुर स्वरलिपि संग्रह।
4. मिश्र, शंकरलाल, नवीन ख्याल रचनावली।

5.6 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. राग विशारद भाग 1 व 2, संगीत कार्यालय, हाथरस।

5.7 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पाठ्यक्रम के किन्हीं चार रागों में विलम्बित व मध्यलय ख्याल को तानों सहित लिपिबद्ध कीजिए।

इकाई 6 – पाठ्यक्रम के रागों में ध्रुपद एवं धमार(दुगुन, तिगुन व चौगुन लयकारी सहित) लिपिबद्ध करना

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 पाठ्यक्रम के रागों में ध्रुपद एवं धमार
 - 6.3.3 राग दरबारी कान्हडा
 - 6.3.5 राग बसन्त
 - 6.3.6 राग परज
 - 6.3.7 शंकरा
- 6.4 सारांश
- 6.5 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 6.6 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई बी0ए0 षष्ठम् सेमेस्टर संगीत के पाठ्यक्रम बी0ए0एम0वी0 (एन)–301 की षष्ठम् इकाई है। इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के बाद आप पाठ्यक्रम के रागों में ख्याल की बन्दिशों व उनको लिपिबद्ध करना सीख गए होंगे।

प्रस्तुत इकाई में विभिन्न रागों में ध्रुपद एवं धमार लिपिबद्ध किए गए हैं। पाठ्यक्रम के रागों में ध्रुपद एवं धमार की दुगुन, तिगुन व चौगुन भी लिपिबद्ध कर बताई गई है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप रागों में ध्रुपद व धमार की रचनाओं को जान सकेंगे। आप रागों की रचनाओं को विभिन्न लयकारीयों जैसे दुगुन, तिगुन व चौगुन में लिपिबद्ध करना भी जान सकेंगे।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :-

- रागों में ध्रुपद व धमार की रचनाओं को जान सकेंगे।
- ध्रुपद व धमार की रचनाओं को विभिन्न लयकारीयों में लिपिबद्ध करना जान सकेंगे।
- रागबद्ध रचनाओं को सुनकर आप स्वयं उन्हें लिपिबद्ध कर सकेंगे तथा लयकारीयों को प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.3 पाठ्यक्रम के रागों में ध्रुपद एवं धमार

6.3.3 राग दरबारी कान्हडा :-

ध्रुपद – चौताल

						स्थाई					
				सा	सा	म	म				
सा	सा	सा	रे	रे	रे	ग	ग	—	ग	—	ग
ख	र	ज	रि	ख	ब	गं	ऽ	ऽ	धा	ऽ	र
×		0		2		0		3		4	
								नि	नि	नि	नि
म	—	म	म	प	—	प	प	ध्र	ध्र	ध्र	ध्र
म	ऽ	ध्य	म	पं	ऽ	च	म	ध्रै	ऽ	व	त
×		0		2		0		3		4	
								ध्र	ध्र	ध्र	ध्र
नि	नि	—	नि	सां	ध	ध	ध	नि	नि	प	—
नि	खा	ऽ	द	य	ह	ऽ	स	त्त	सु	र	ऽ
×		0		2		0		3		4	
								म	म	म	म
म	म	—	पम	नि	प	प	ग	ग	ग	म	म
सु	ध	ऽ	नीऽ	ऽ	के	ब	ला	य	गा	ऽ	य
×		0		2		0		3		4	
								सा	सा	सा	सा
प	ग	—	रे	रें	रें	सा	—	नि	सा	सा	—
ध्रु	र	ऽ	प	द	म	ध	ऽ	सु	नि	यो	ऽ
×		0		2		0		3		4	
								सा	सा	सा	सा
निम	प	—	म	प	नि	ग	—	रे	रे	—	सा
गाऽ	ऽ	ऽ	ऽऽ	ऽ	ऽ	य	ऽ	न	गु	ऽ	नि
×		0		2		0		3		4	

अन्तरा

सा	-	-	सां	-	सां	नि	नि	सां	सां	-	सां
आ	S	S	रो	S	हि	अ	व	S	रो	S	हि
×		0		2		0		3		4	
नि	सां	सां	रें	रें	सां	नि	सां	रें	ध	नि	प
जा	S	कि	उ	ल	ट	पु	ल	ट	हो	S	य
×		0		2		0		3		4	
नि	नि	-	नि	ध	-	ध	धनि	प	-	प	प
नि	खा	S	द	धै	S	व	तS	पं	S	च	म
×		0		2		0		3		4	
				म	म						
म	-	म	म	ग	ग	-	ग	रे	-	रे	रे
म	S	ध्य	म	गं	धा	S	र	रि	S	ख	ब
×		0		2		0		3		4	

स्थाई - दुगुन

सासा	सारे	रेरे	गग	-ग	-ग
खर	जरि	खब	गंS	Sधा	Sर
×		0		2	
म-	मम	प-	पप	धध	धध
मS	ध्यम	पंS	चम	धैS	वत
0		3		4	
निनि	-नि	सांध	धध	निनि	प-
निखा	Sद	यह	Sस	प्तसु	रS
×		0		2	
मम	-पम	निप	पग	गग	मम
सुध	SनीS	Sके	बला	यगा	Sय
0		3		4	
पग	-रे	रेरे	सा-	निसा	सा-
धुर	Sप	दम	धS	सुनि	योS
×		0		2	
निमप	-निम	पनि	ग-	रेरे	-सा
गाSS	SSS	SS	यS	नगु	Sनि
0		3		4	

स्थाई – तिगुन

सासासा खरज	रेरेरे रिखब	गग- गंSS	ग-ग धाSR	म-म मऽध्य	मप- मपऽ
x		0		2	
पपध चमधे	धधध ऽवत	निनि- निखाऽ	निसांध दयह	धधनि ऽसप्त	निप- सुरऽ
0		3		4	
मम- सुधऽ	पमनिप नीऽके	पगग बुलाय	गमम गाऽय	पग- धुरऽ	रेरेरे पदम
x		0		2	
सा-नि धऽसु	सासा- नियोऽ	निमप- गाऽऽऽ	निमपनि ऽऽऽऽ	ग-रे यऽन	रे-सा गुऽनि
0		3		4	

स्थाई – चौगुन

सा ख	सा र	सा ज	रे रि	रे ख	रे ब
x		0		2	
सासासारे खरजरि	रेरेगग खबगंऽ	-ग-ग ऽधाऽऽ	म-मम मऽध्यम	प-पप पंऽचम	धधधध धेऽवत
0		3		4	
निनि-नि निखाऽद	साधधध यहऽस	निनिप- त्तसुरऽ	मम-पम सुधऽनीऽ	निपपग ऽकेबुला	गगमम यगाऽय
x		0		2	
पग-रे धुरऽप	रेरेसा- दमधऽ	निसासा- सुनियोऽ	निमप-निम गाऽऽऽऽऽ	पनिग ऽऽयऽ	रेरे-सा नगुऽनि
0		3		4	

अन्तरा – दुगुन

सा- आऽ	-सां ऽरो	-सां ऽहि	निनि अव	सासां ऽरो	-सां ऽहि
x		0		2	
निसां जाऽ	सारें केऽउ	रेंसां लट	निसां पुल	रेंध टहो	निप ऽय
0		3		4	
निनि निखा	-नि ऽद	ध- धैऽ	धधनि वतऽ	प- पंऽ	पप चम
x		0		2	
म- मऽ	मम ध्यम	गग गंधा	-ग ऽर	रे- रेऽ	रेरे खब

अन्तरा – तिगुन

सा	—	—	सां	—	सां
आ	ऽ	ऽ	रो	ऽ	हि
×		0		2	
नि	नि	सा—	सां—सां	निनिसां	सां—सां
अ	व	आऽऽ	रोऽहि	अवऽ	रोऽहि
0		3		4	
निसांसां	रेंसां	निसारें	धनिप	निनि—	निध—
जाऽकि	उलट	पुलट	होऽय	निखाऽ	दधैऽ
×		0		2	
धधनिप	—पप	म—म	मगग	—गरे	—रेरे
वतऽपं	ऽचम	मऽध्य	मगंधा	ऽररि	ऽखब
0		3		4	

अन्तरा – चौगुन

सा—सां	—सांनिनि	सांसां—सां	निसांसारें	रेंसांनिसां	रेंधनिप
आऽऽरो	ऽहिअव	ऽरोऽहि	जाऽकिउ	लटपुल	टहोऽय
×		0		2	
निनि—नि	ध—धधनि	प—पप	म—मम	गग—ग	रे—रेरे
निखाऽद	धैऽवतऽ	पंऽचम	मऽध्यम	गंधाऽर	रिऽखब
0		3		4	

स्थाई – तिगुन

नि	सा	रे	रे	ग	—	—
द	र	ड	फ	बा	S	S
3				×		
सानिसा	रेरेग	—म	पग—	रे—सा	ध—नि	सासा—
मंदर	डफबा	SSSज	नलाS	गेSरी	आSयो	SफाS
		2		0		
—सारे	रे—सा	—सानि	साररे	ग		
Sगुन	माSस	S,मंद	रडफ	बा		
3				×		

स्थाई – चौगुन

नि	सा	रे	रे	ग	—	—
द	र	ड	फ	बा	S	S
3				×		
म	प	123सां	निसारेरे	ग—म	पग—रे	—साध—
ज	न	123मं	दरडफ	बाSSज	नलाSगे	SरीआS
		2		0		
निसासा—	—साररे	—सा—,सा	निसारेरे	ग		
योSफाS	Sगुनमा	SसS,मं	दरडफ	बा		
3				×		

अन्तरा – दुगुन

म	प	—	ध	—	—	नि
अ	बी	S	र	S	S	गु
×					2	
मप	—ध	—	निसां	—सां	निसां	सांसां
अबी	Sर	SS	गुला	Sल	कुम	कुम
0			3			
निसां	—रें	रेंसां	—नि	सारें	धनि	पप
केंS	Sस	रेंछां	Sड	तS	धक	रत
×					2	
मप	सांग	मरे	सारे	सा,सा	निसा	रेप
कौतू	SS	Sह	लहा	सा,मं	दिर	डफ
0			3			

अन्तरा – तिगुन

मप- अबीऽ	ध-- रऽऽ	निसां- गुलाऽ	सांनिसां लकुम	सांसांनि कुमके	सां-रें ऽऽस	रेंसां- रेछांऽ
×					2	
निसां-रें डुतऽ	धनिप ऽकर	पमप तकौतू	सांगम ऽऽऽ	रेसारे हलहा	सा,सांनि स,मदि	सारेप रडफ
0			3			

अन्तरा – चौगुन

म	प	-	12मप 12अबी	-ध-- ऽऽऽऽ	निसां-सां गुलाऽल	निसांसांसां कुमकुम
अ	बी	ऽ			2	
×						
निसां-रें केऽऽऽ	रेंसां-नि रेछांऽड	सारेंधनि तऽऽक	पपमप रतकौतू	सांगमरे ऽऽऽह	सारेसा,सा लहास,मं	निसारेप दिरडफ
0			3			

6.3.6 राग परज :-

ध्रुपद – चारताल

स्थाई

सां				सां								
नि	-	सां	रें	-	सां	नि	सां	नि	ध	प	ध	
सो	ऽ	हे	सी	ऽ	स	मु	कु	ट	श्र	व	न	
×		0		2		0		3		4		
मं	-	ध	नि	सां	नि	ध	प	ग	म	ग	ग	
कुं	ऽ	ऽ	ड	ऽ	ल	भा	ऽ	ल	ति	ल	क	
×		0		2		0		3		4		
ग	रें	सा	ग	-	ग	मं	ध	नि	सां	सां	सां	
गूँ	ऽ	ज	मा	ऽ	ल	पी	ऽ	तां	ऽ	व	र	
×		0		2		0		3		4		
रें	गं	रें	सां	नि	ध	सां	-	नि	ध	प	ध	
क	टि	का	ऽ	छ	ऽ	नी	ऽ	वि	रा	ऽ	जे	
×		0		2		0		3		4		

अन्तरा

ध		ध		सां								
मं	-	ग	मं	-	ध	नि	सां	-	सां	सां	सां	
शं	ऽ	ख	च	ऽ	क्र	ग	दा	ऽ	प	द	म	
×		0		2		0		3		4		
सां	रें	सां	रें	नि	सां	नि	नि	ध	सां	नि	-	
क	र	मु	र	ली	ऽ	अ	ध	र	ध	री	ऽ	
×		0		2		0		3		4		

सां	रें	गं	—	गं	गं	मं	गं	मं	गं	रें	सां
नि	ऽ	द्रा	ऽ	व	न	चं	ऽ	द्र	म	धे	ऽ
×		0		2		0		3		4	
सां	रें	गं	रें	—	सां	नि	सां	नि	ध	—	ध
नि	ऽ	गो	ऽ	पि	ना	ऽ	ऽ	थ	छा	ऽ	जे
×		0		2		0		3		4	

स्थाई – दुगुन

नि—	सारें	—सां	निसां	निध	पध
सोऽ	हेसी	ऽस	मुकु	टश्र	वन
×		0		2	
मं—	धनि	सानि	धप	गम	गग
कुंऽ	ऽड	ऽल	भाऽ	लति	लक
0		3		4	
गुरे	साग	—ग	मंध	निसां	सांसां
गूँऽ	जमा	ऽल	पीऽ	तांऽ	वर
×		0		2	
रेंगं	रेंसां	निध	सां—	निध	पध
कटि	काऽ	छऽ	नीऽ	विरा	ऽजे
0		3		4	

स्थाई – तिगुन

नि	—	सां	रें	—	सां
सो	ऽ	हे	सी	ऽ	स
×		0		2	
नि	सां	नि—सां	रें—सां	निसांनि	धपध
मु	कु	सोऽहे	सीऽस	मुकुट	श्रवन
0		3		4	
मं—ध	निसांनि	धपग	मगग	गुरेसा	ग—ग
कुऽऽ	डऽल	भाऽत	तिलक	गूँऽज	भाऽल
×		0		2	
मंधनि	संसंसं	रेंगरें	सानिध	सां—नि	धपध
पीऽतां	ऽवर	कटिका	ऽछऽ	नीऽवि	राऽजे
0		3		4	

स्थाई – चौगुन

नि-सारें सोऽहेसी	-सांनिसां ऽसमुकु	निधपध टश्रवन	मं-धनि कुऽऽड	सांनिध्प ऽलभाऽ	गमगग लतिलक
x		0		2	
गरेसाग गूँऽजमा	-गमध् ऽलपीऽ	निसांसांसां तांऽवर	रेंगरेंसां कटिकाऽ	निधसां- छऽनीऽ	निधपध विराऽजे
0		3		4	

अन्तरा – दुगुन

मं- शऽ	गमं खच	-ध् ऽक्र	निसां गदा	-सां ऽप	सांसां दम
x		0		2	
सारें कर	सारें मुर	निसां लीऽ	निनि अध	धसां रध	नि- रीऽ
0		3		4	
निरें विंऽ	गं- द्राऽ	गंगं वन	मंगं चंऽ	मंगं द्रभ	रेंसां धैऽ
x		0		2	
निरें सिरी	गरें ऽगो	-सां ऽपि	धसां नाऽ	निमं थछा	-ध् ऽजे
0		3		4	

अन्तरा – तिगुन

मं श	- ऽ	ग ख	मं च	- ऽ	ध् क्र
x		0		2	
नि ग	सां दा	मं-ग शंऽख	मं-ध् चऽक्र	निसां- गदाऽ	सांसांसां पदम
0		3		4	
सारेंसां करमु	रेंनिसां रलीऽ	निनिध् अधर	सांनि- धनीऽ	निरेंगं विऽद्रा	-गंगं ऽवन
x		0		2	
मंगंमं चंऽद्र	गरेसा मधेऽ	निरेंगं सिरीऽ	रें-सां गोऽपि	ध्सांनि नाऽथ	मं-ध् छाऽजे
0		3		4	

अन्तरा - चौगुन

मं-गमं शऽखच	-धनिसां ऽक्रगदा	-सांसांसां ऽपदम	सांरेंसांरें करमुर	निसांनिनि लोऽअध	धसांनि- रधरीऽ
x		0		2	
निरेंगं- विऽद्राऽ	गंगंमंग वनचंऽ	मंगरेंसां द्रमधेऽ	निरेंगंरें सिरीऽगो	-सांधसां ऽपिनाऽ	निमं-धु थछाऽजे
0		3		4	

धमार - स्थाई

मं	धु	नि	सां	रें	नि	सां	नि	धु	सां	नि	मं	ग	मं
न	रि	या	ऽ	धू	ऽ	ऽ	म	ऽ	ऽ	म	चा	ऽ	ऽ
3				x					2		0		
											प		
ग	रें	सा	-	रें	नि	रें	ग	-	ग	-	धु	मं	धु
ई	ऽ	ऽ	ऽ	हँ	स	ऽ	हँ	ऽ	स	ऽ	फा	ऽ	ऽ
3				x					2		0		
सां													
नि	-	सां	रें	सां	-	-	नि	धु	सां	नि	धु	प	धु
ग	ऽ	ऽ	र	चा	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ई	री	ऽ	छि
3				x					2		0		

अन्तरा

प	धु	सां											
धु	मं	धु	नि	-	-	नि	सां	-	-	सां	-	सां	-
अ	बी	ऽ	र	ऽ	ऽ	गु	ला	ऽ	ऽ	ल	ऽ	के	ऽ
x					2		0			3			
सां	रें	-	सां	-	रें	-	नि	-	धु	सां	-	नि	-
स	र	ऽ	पि	ऽ	च	ऽ	का	ऽ	ऽ	री	ऽ	ऽ	ऽ
x					2		0			3			
धु	धु	धु					धु			सां			
मधु	मं	ग	मं	-	ग	-	मं	धु	-	नि	-	सां	रें
लेऽ	डा	ऽ	र	ऽ	त	ऽ	कुँ	व	ऽ	र	ऽ	ऽ	क
x					2		0			3			
रें										धु			
सां	-	-	नि	धु	सां	नि	धु	प	धु	मं	धु	नि	सां
न्हा	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ई	रें	ऽ	छि	न	रि	या	ऽ
x					2		0			3			

स्थाई - दुगुन

मं	ध	नि	सां	रें	नि	सां
न	रि	या	ऽ	धू	ऽ	ऽ
3				×		
नि	1ध	मंघ	निसां	रेंनि	सांनि	धसां
म	1छि	नरि	याऽ	धूऽ	ऽम	ऽऽ
		2		0		
निमं	गमं	गरे	सा-	रेंनि	रेंगं	-ग
मचा	ऽऽ	ईऽ	ऽऽ	हँस	ऽहँ	ऽस
3				×		
-ध	मंघ	नि-	सारें	सां-	-नि	धसां
ऽफा	ऽऽ	गऽ	ऽर	चाऽ	ऽऽ	ईऽ
		2		0		
निध	पध	मंघ	निसां	रें		
ईरी	ऽछि	नरि	याऽ	धू		
3				×		

स्थाई - तिगुन

मं	ध	1धमं	धनिसां	रेंनिसां	निधसां	ध छि निमंग
द	र	ड	फ	बा	ऽ	ऽ
3				×		
मंगरें	सां-रें	निरेंगं	-ग-	धमंघ	नि-सां	रेंसां-
मंदर	डफबा	ऽऽऽज	नलाऽ	गेऽरी	आऽयो	ऽफाऽ
		2		0		
-निध	सांनिध	पधमं	धनिसां			
ऽगुन	माऽस	ऽ,मद	रडफ	धू		
3				×		

स्थाई - चौगुन

मं	ध	नि	सां	रें	नि	1धमंघ
न	रि	या	ऽ	बा	ऽ	ऽ
3				×		
निसारेंनि	सांनिधसां	निमंगमं	गरेसा-	रेंनिरेंगं	-ग-ध	मंघनि-
ज	न	123मं	दरडफ	बाऽऽज	नलाऽगे	ऽरीआऽ
		2		0		
सारेंसां-	-निधसां	निधपध	मंघनिसां			
योऽफाऽ	ऽगुनमा	ऽसऽ,मं	दरडफ	धू		
3				×		

अन्तरा - दुगुन

ध्रमं अबी × सारें सर 0	ध्रनि ऽर -सां ऽपि गमं ऽर -नि ऽऽ	-- ऽऽ -रें ऽच -ग ऽत धसां ऽऽ	निसां गुला -नि ऽका -मं ऽकु निध ईरे 3	-- ऽऽ -ध ऽऽ ध- वऽ पध ऽछि	सां- लऽ 2 सां- रीऽ नि- ऽऽ नि- रऽ 2 मध नरि निसां याऽ	सां- केऽ नि- ऽऽ सारें ऽक निसां याऽ
---------------------------------------	--	--	--	---	--	---

अन्तरा - तिगुन

ध्र अ × सां ला 0	मं बी - ऽ सां-रें पिऽच नि-सां रऽऽ	ध्र ऽ 1ध्रमं 1अबी -नि- ऽकाऽ रेंसां- कन्हाऽ	नि र धनि'- ऽरऽ धसां- ऽरीऽ -निध ऽऽऽ	- ऽ -निसां ऽगुला नि-मध ऽऽलेऽ सानिध ऽईरे	- ऽ --सां ऽऽल मंगमं ऽऽर 2 पधमं ऽछिन	नि गु -सां- ऽकेऽ -ग- ऽतऽ ध्रनिसां रियाऽ
---------------------------------	--	---	---	--	---	--

अन्तरा - चौगुन

ध्रमंध्रनि अबीऽर × मध्रमंगमं लेऽडाऽर 0	--निसां ऽऽगुला -ग-मं ऽतऽकुं	--सां- ऽऽलऽ ध-नि- वऽरऽ	सां-सारें केऽसर सारेंसां- ऽकन्हाऽ 3	-सां-रें ऽपिऽच -निधसां ऽऽऽऽ	-नि-ध ऽकाऽऽ 2 निधपध ईरेऽछि	सां-नि- रीऽऽऽ मध्रनिसां नरियाऽ
---	--------------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	--	---

6.3.7 राग शंकरा :-**ध्रुपद – चारताल**

स्थाई – आदि नाद ब्रह्म नाद, सुर को हि उदय होत, वेही विस्तार जाने, सब गुनियन जाने।

अन्तरा – विद्या है ब्रह्म बीज, और सब ही अविद्या उस कारन ब्रह्मारंघ सुर किनावे।।

स्थाई

प	सां	—	नि	नि	प	प	ग	प	सां	नि	—	प
आ	S		दि	ना	S	द	ब्र	S	हम	ना	S	द
×			0		2		0		3		4	
प	ग	—	ग	—	प	प	ग	प	ग	—	सां	
सु	र	S	को	S	हि	उ	द	य	हो	S	त	
×			0		2		0		3		4	
नि							ध		सां			
सां	—	—	ग	—	ग	ग	प	प	नि	सां	सां	
वे	S	S	ही	S	वि	स्ता	S	र	जा	S	ने	
×			0		2		0		3		4	
सां	नि	प	प	ग	ग	प	ग	प	ग	सा	—	
स	ब	गु	नि	य	न	जा	S	S	S	ने	S	
×			0		2		0		3		4	

अन्तरा

मं	प	—	—	सां	—	सां	सां	—	रें	सां	—	सां
वि	S		S	द्या	S	है	ब्र	S	ह्य	बी	S	ज
×			0		2		0		3		4	
सां	—	गं	गं	गं	पं	पं	गं	पं	गं	सां	सां	
औ	S	र	स	ब	S	ही	S	अ	वि	S	द्या	
×			0		2		0		3		4	
नि												
सां	गं	सां	—	नि	प	ग	प	सां	नि	प	प	
उ	स	का	S	र	न	ब्र	S	ह्य	रं	S	ध्र	
×			0		2		0		3		4	
नि												
सां	नि	प	प	ग	—	प	ग	प	ग	सा	—	
सु	र	S	मि	ना	S	S	S	S	S	वे	S	
×			0		2		0		3		4	

स्थाई – दुगुन

सां- आऽ	निनि दिना	पप ऽद	गप ब्रऽ	सांनि ह्मना	-प ऽद
×		0		2	
पग सुर	-ग ऽको	सांनि ऽहि	धप उद	गम यहो	गग ऽत
0		3		4	
सां- वेऽ	-ग ऽही	-ग ऽवि	गप स्ताऽ	पनि रजा	सांसां ऽने
×		0		2	
सांनि सब	पप गुनि	गग यन	पग जाऽ	पग ऽऽ	सां- नेऽ
0		3		4	

स्थाई – तिगुन

सां आ	- ऽ	नि दि	नि ना	प ऽ	प द
×		0		2	
ग ब्र	प ऽ	सां-नि आऽदि	निपप नाऽद	गपसां ब्रऽह्म	नि-प नाऽद
0		3		4	
पग सुरऽ	ग-प कोऽहि	पगप उदय	ग-सा होऽत	सां- वेऽऽ	ग-ग हीऽवि
×		0		2	
गपप साऽर	निसांसां जाऽने	सांनिप सबगु	पगग नियन	पगप जाऽऽ	गसां- ऽनेऽ
0		3		4	

स्थाई – चौगुन

सां-निनि आऽदिना	पपगप ऽदब्रऽ	सांनि-प ह्मनाऽद	पग-ग सुरऽको	-पपग ऽहिउद	पग-सा यहोऽन
×		0		2	
सां-ग वेऽऽही	-गगप ऽदिस्ताऽ	पनिसांसां रजाऽने	सांनिपप सबगुनि	गगपग यनजाऽ	पगसां- ऽऽनेऽ
0		3		4	

अन्तरा - दुगुन

प- विऽ	-सां ऽद्या	-सां ऽहै	सां- ब्रऽ	रेंसां ह्यबी	-सां ऽज
x		0		2	
सां- औऽ	गंगं रस	गंपं बऽ	पंगं हीऽ	पंगं अवि	सांसां ऽद्या
0		3		4	
सांगं उस	सां- काऽ	निप रन	गप ब्रऽ	सानि हारं	पप ऽध्र
x		0		2	
सानि सुर	पप ऽभि	ग- नाऽ	पग ऽऽ	पग ऽऽ	सा- वेऽ
0		3		4	

अन्तरा - तिगुन

प वि	- ऽ	- ऽ	सां द्या	- ऽ	सां है
x		0		2	
सां ब्र	- ऽ	प- विऽऽ	सां-सां द्याऽहै	सां-रें ब्रऽह्य	सां-सां बीऽज
0		3		4	
सां-गं औऽर	गंगंपं सबऽ	पंगंपं हीऽअ	गंसांसां विऽद्या	सांगंसां उसका	-निप ऽरन
x		0		2	
गपसां ब्रहरं	निपप ऽध्रसु	सानिप रऽनि	पग- नाऽऽ	पगप ऽऽऽ	गसां- ऽवेऽ
0		3		4	

अन्तरा - चौगुन

विऽऽद्या	ऽहैब्रऽ	ह्यबीऽज	औऽरज	बऽहीऽ	अविऽद्या
x		0		2	
उसकाऽ	रनब्रऽ	हरंऽध्र	सुरऽनि	नाऽऽऽ	ऽऽवेऽ
0		3		4	

स्थाई – तिगुन

		सां	नि	प	—	—
		साँ	व	रो	ऽ	ऽ
		2		0		
ग	प	नि	ध	सां	12सां	निप—
हो	ऽ	री	ऽ	खे	12साँ	वरोऽ
3				×		
—गप	निधसां	—नि	—पप	पग—	गगग	पग—
ऽहोऽ	रीऽखे	ऽऽले	ऽब्रज	ग्वाऽऽ	लनके	ऽसंऽ
		2		0		
रेसा—	सांनिप	—ग	पनिध	सां		
ऽगऽ	साँवरो	ऽऽहो	ऽरीऽ	खे		
3				×		

स्थाई – चौगुन

		सां	नि	प	—	—
		साँ	व	रो	ऽ	ऽ
		2		0		
ग	प	नि	ध	सां	—	—
हो	ऽ	री	ऽ	खे	ऽ	ऽ
3				×		
नि	123सां	निप—ग	गपनिध	सां—नि	—पपप	ग—गग
ज	123साँ	वरोऽऽ	होऽरीऽ	खेऽऽले	ऽब्रजग्वा	ऽऽलन
		2		0		
गपग—	रेसा—सां	निप—	गपनिध	सां		
केऽसऽ	ऽगऽसाँ	वरोऽऽ	होऽरीऽ	खे		
3				×		

अन्तरा – दुगुन

ग	प	—	सां	—	सां	सां
मृ	दं	ऽ	ग	ऽ	ड	फ
×					2	
गप	—सां	—सां	सांसां	सां—	सारें	सांसां
मृद	ऽग	ऽड	फधु	नऽ	वाँ	सुरी
0			3			
गंसां	—नि	पनि	सांनि	प—	गप	सांनि
बजा	ऽव	तबो	ऽर	तऽ	केऽ	सर
×					2	
पग	पग	सांसां	निप	—	गप	निध
रऽ	ऽग	ऽसा	वरो	ऽऽ	होऽ	रीऽ
0			3			

अन्तरा – तिगुन						
<u>गप-</u> मृदऽ	<u>सां-सां</u> गऽड	<u>सांसांसां</u> फधुनऽ	<u>-सारें</u> ऽबां ऽ	<u>सांसांगं</u> सुरीबऽ	<u>सां-नि</u> जाऽव	<u>पनिसां</u> तवोऽ
x					2	
<u>निप-</u> रतऽ	<u>गपसां</u> केऽस	<u>निपग</u> ररऽ	<u>पगसा</u> ऽगऽ	<u>सांनिप</u> सांवरो	<u>—ग</u> ऽऽहो	<u>पनिध</u> ऽरीऽ
0			3			

अन्तरा – चौगुन						
ग	प	—	<u>12गप</u>	<u>-सां-सां</u>	<u>सांसांसां-</u>	<u>सारेंसांसां</u>
मृ	दं	ऽ	<u>12मृद</u>	<u>ऽगऽड</u>	<u>फधुनऽ</u>	<u>बां ऽसुरी</u>
x					2	
<u>गंसा-नि</u>	<u>पनिसांनि</u>	<u>प-गप</u>	<u>सांनिपग</u>	<u>पगसासां</u>	<u>निप--</u>	<u>गपनिध</u>
<u>बजाऽव</u>	<u>तबोऽर</u>	<u>तऽकेऽ</u>	<u>सररऽ</u>	<u>ऽगऽसां</u>	<u>वरोऽऽ</u>	<u>होऽरीऽ</u>
0			3			

अन्तरा – तिगुन													
ग	म	—	ध	धनिसां				1गम	<u>-ध-</u>	<u>-निसां</u>	<u>—नि</u>	सांसां-	
रं	ऽ	12रं	ऽऽग	ऽगुला				1रंऽ	<u>ऽगऽ</u>	<u>ऽगुला</u>	<u>ऽऽऽ</u>	ललेऽ	
x					2		0				3		
सां—	निधम	धनिध	निध-	म-ध	नि-सां	-मं-	गंगंमं	गं-सां	-सां-	-निध	मधनि	धमग	साधनि
धऽऽ	मऽऽ	मचाऽ	ईऽऽ	ऽऽस	बऽमी	ऽलऽ	बाऽज	ऽतऽ	ऽसाऽ	ऽऽऽ	ऽऽऽ	जसुध	रवर
x					2		0				3		

अन्तरा – चौगुन									
<u>गम-ध</u>	<u>धधनिसां</u>	<u>—निसां</u>	<u>सां-सां-</u>	<u>-निधम</u>	<u>धनिधनि</u>	<u>ध-म-</u>			
<u>रंऽऽग</u>	<u>ऽऽगुला</u>	<u>ऽऽऽल</u>	<u>लेऽधूऽ</u>	<u>ऽमऽऽ</u>	<u>मचाऽऽ</u>	<u>ईऽऽऽ</u>			
x					2				
<u>धनि-सां</u>	<u>-मं-गं</u>	<u>गंमंमं-</u>	<u>सां-सांसां</u>	<u>-निधम</u>	<u>धनिध,नि</u>	<u>गसाधनि</u>			
<u>सबऽमि</u>	<u>ऽलऽबा</u>	<u>ऽजऽत</u>	<u>ऽऽसाऽ</u>	<u>ऽऽऽऽ</u>	<u>ऽऽज,सु</u>	<u>धरवर</u>			
0			3			सा			
						आ			
						x			

6.4 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप पाठ्यक्रम के विभिन्न रागों में ध्रुपद एवं धमार की रचनाओं को जान चुके होंगे। आप विभिन्न रागों में ध्रुपद एवं धमार को लिपिबद्ध करना भी सीख चुके होंगे। पाठ्यक्रम के रागों में ध्रुपद एवं धमार की दुगुन, तिगुन व चौगुन भी लिपिबद्ध कर बतायी गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह भी जान चुके होंगे कि इन रागों में ध्रुपद एवं धमार की विभिन्न लयकारीयों जैसे दुगुन, तिगुन व चौगुन को कैसे लिपिबद्ध किया जाता है। आप रागबद्ध रचनाओं को सुनकर स्वयं उन्हें लिपिबद्ध कर सकेंगे तथा लयकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.5 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भातखण्डे, पं० विष्णुनारायण, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1–6, संगीत कार्यालय, हाथरस।
2. झा, पंडित रामाश्रय 'रामरंग', अभिनव गीतांजलि भाग 1–5, संगीत कार्यालय, हाथरस।

2.6 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पाठ्यक्रम के किन्हीं चार रागों में ध्रुपद व धमार को दुगुन, तिगुन व चौगुन लयकारी सहित लिपिबद्ध कीजिए।

इकाई 7 – पाठ्यक्रम के तालों का परिचय एवं बोल समूह द्वारा ताल पहचानना; पाठ्यक्रम में तालों के ठेकों को दुगुन, तिगुन, चौगुन और आड़ में लिखना।

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 तालों का परिचय

7.3.1 पंचमसवारी ताल का परिचय

7.3.2 9 मात्रा ताल का परिचय

7.4 तालों को लयकारीयों में लिखना

7.4.1 पंचमसवारी ताल को विभिन्न लयकारियों में लिखना

7.4.2 9 मात्रा ताल को विभिन्न लयकारियों में लिखना

7.5 सारांश

7.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

7.8 निबन्धात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई बी0ए0 षष्ठम् सेमेस्टर संगीत के पाठ्यक्रम बी0ए0एम0वी0(एन0)–302 की सप्तम इकाई है। इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के पश्चात् आप विद्वान विभिन्न रागों में ध्रुपद एवं धमार की स्वर लिपि किस प्रकार से बनाई जाती है, और उनकी लयकारी कैसे की जाती है आप जान चुके होंगे।

इस इकाई में पाठ्यक्रम की तालों का परिचय व उनके ठेकों को विभिन्न लयकारी(दुगुन, तिगुन, चौगुन व आड़) में लिपिबद्ध करने के विषय में बताया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप पाठ्यक्रम की तालों के ठेकों एवं उनको विभिन्न लयकारी में लिपिबद्ध करने के विषय में जान सकेंगे। इससे आप लयकारी को बोलने एवं बजाने में भी सक्षम होंगे।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :-

1. लयकारी का ज्ञान प्राप्त होगा।
2. तबले की ताल के ठेकों को विभिन्न लयकारी में लिपिबद्ध करने एवं उसके क्रियात्मक स्वरूप को तबले में प्रस्तुत कर पाएंगे।
3. लयकारी का प्रयोग अपने वादन(एकल वादन एवं संगत) करने में सक्षम होंगे जिससे आपका वादन प्रभावशाली होगा।

7.3 तालों का परिचय

7.3.1 पंचमसवारी ताल का परिचय — इस ताल को सिर्फ सवारी ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह सवारी ताल के प्रकारों में से एक है। ‘भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन’ के लेखक डॉ० अरुण कुमार ने 18 प्रकार की सवारी बताई हैं—कैद सवारी, कुर्क सवारी, तृतीय सवारी, चतुर्थ सवारी, पंचम सवारी, षष्ठ सवारी, सप्तम सवारी, चंपक सवारी, शेर की सवारी, बड़ी सवारी, मर्दानी सवारी, जनानी सवारी, सीता सवारी, छोटी सवारी, बसारी सवारी और मंजरी सवारी आदि। किन्तु किसी भी ग्रन्थ में पंचमसवारी, जिसे सवारी के नाम से भी जाना जाता है को छोड़कर अन्य किसी भी सवारी के प्रकारों का विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। विषम ताल होने के कारण इसकी गिनती कठिन तालों में की जाती है। यह तीनताल, एकताल, झपताल आदि तालों की अपेक्षा कम लोकप्रिय है। शास्त्रीय संगीत की विलम्बित रचनाओं के साथ पंचम सवारी प्रयोग की जाती है। पंचमसवारी द्रुत व अति द्रुत लय में भी बजाई जाती है अतः इसका प्रयोग गायन में द्रुत ख्याल व वादन में द्रुत गत में किया जाता है। तबले पर एकल वादन हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस ताल में उठान, पेशकार, कायदे, रेला, गत, परन, चक्करदार, टुक्ड़े, तिहाईयां आदि बजाए जाते हैं।

पंचमसवारी के ठेके के भिन्न-भिन्न प्रकार मिलते हैं। यह चार विभाग की 15 मात्रा की विषम पदीय ताल है। इसमें पहले विभाग में तीन एवं अन्य विभाग चार चार मात्राएं हैं। इसकी संरचना निम्न प्रकार है:—

मात्रा — 15, विभाग — 4, ताली — 1, 4 व 12 पर, खाली — 8 पर

				ठेका						
धी	ना	धीधी	कत	धीधी	नाधी	धीना	तीक	तीना	तिरकिट	तूना
×			2				0			
कता	धीधी	नाधी	धीना	धि						
3				×						

7.3.1 9 मात्रा ताल का परिचय — नौ मात्रा की ताल एक अप्रचलित ताल है, इस ताल का प्रयोग तबले में एकल वादन हेतु किया जाता है। इस ताल के ठेके के निश्चित बोल नहीं होते हैं। इसमें तबला वादक अपनी सुविधानुसार ठेके के बोलों का निर्माण कर लेता है। इस नौ मात्रा की ताल में नौ विभाग होते हैं एवं प्रत्येक विभाग एक-एक मात्रा का होता है। विभाग मात्रा का समूह होता है अतः एक मात्रा का विभाग होना तर्क संगत नहीं लगता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है:—

मात्रा — 9, विभाग — 9, ताली — 1,2,3,4,6 व 8 पर, खाली — 5,7 व 9 पर

										ठेका											
धि।	तिरकिट	।	तू	।	ना	।	कत	।	ता	।	कता	।	धी	धी	।	ना	धी	।	धी	ना	
×	2		3		4		0		5		0		6		0					×	

इसमें पहली मात्रा पर सम, दूसरी, तीसरी, चौथी मात्रा पर ताली, पांचवी मात्रा पर खाली, छः पर ताली, सात पर खाली, आठ पर ताली एवं नौ पर खाली है।

पखावज वादकों द्वारा इस ताल में एकल वादन प्रस्तुत किया जाता है। तबला वादकों द्वारा भी एकल वादन नौ मात्रा में प्रस्तुत किया जाता है जिसके लिए तबला वादकों द्वारा तबले पर बजाने के लिए ठेका बनाया जाता है। वाद्यों पर नौ मात्रा की रचनाएं बजाई जाती हैं जिसमें रचना

के अनुसार ही तबला वादक द्वारा ठेके की रचना की जाती है। उदाहरण स्वरूप कुछ तबले के ठेके निम्न प्रकार से हैं:-

1. धिं ना तिरकिट तू ना कता धिन कधा तिरकिट
2. धिं तिरकिट धिं ना तू ना कता धिकतऽऽकधि ताऽकऽ
3. धिं ना धिं धिं ना तिं धिं धिं नाधिं धिनां

7.4 तालों को लयकारीयों में लिखना

लयकारी — समय की समान गति को लय कहते हैं। दो मात्राओं की क्रिया के मध्य होने वाला विश्रांति काल ही लय है और जब यह काल प्रयोग होने वाली मात्राओं के बीच समान रहता है तो वह निश्चित लय का स्वरूप ले लेता है। अतः लय का सम्बन्ध मात्रा एवं मात्राओं के बीच के समय से है।

लय सामान्य रूप से तीन प्रकार की मानी गई हैं— विलम्बित, मध्य एवं द्रुत लय। काल के लम्बा होने पर विलम्बित लय स्थापित होती है। इस काल के कम होने पर मध्य लय एवं उससे अधिक कम होने पर द्रुत लय हो जाती है। सामान्य रूप से मध्य लय का विश्रांति समय विलम्बित लय के विश्रांति समय का आधा होता है एवं द्रुत लय का विश्रांति समय मध्य लय के विश्रांति समय का आधा होता है। संगीत में यह मान्यता स्थापित हो चुकी है एवं प्रचलन में है। विलम्बित लय को आधार लय मानने से मध्य लय का प्रयोग विलम्बित लय में दो बार एवं द्रुत लय का प्रयोग चार बार करने की आवश्यकता होगी। अतः मध्य लय विलम्बित लय की दुगुनी, द्रुत लय मध्य लय की दुगुन होती है। लय का यही प्रयोग लयकारी कहलाता है। एक मात्रा में एक से अधिक मात्राओं का आधार लय के साथ प्रयोग लयकारी कहलाता है।

संगीत में विभिन्न लयकारी जैसे दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड, कुआड, एवं बिआड प्रयोग की जाती हैं।

दुगुन — एक मात्रा में दो मात्रा	$\underbrace{1\ 2}$ $\underbrace{1\ 2}$
तिगुन — एक मात्रा में तीन मात्रा	$\underbrace{1\ 2\ 3}$ $\underbrace{123}$
चौगुन — एक मात्रा में चार मात्रा	$\underbrace{1234}$ $\underbrace{1234}$
आड — एक मात्रा में डेढ़ मात्रा अथवा दो मात्रा में तीन मात्रा को आड लयकारी कहा जाता है। इसे डयोड़ी लय भी कहते हैं एवं इसको $3/2$ की लयकारी के रूप में व्यक्त करते हैं।	$\underbrace{1\ 5\ 2}$ $\underbrace{5\ 3\ 5}$

कुआड— इस लयकारी के विषय में दो मत हैं 1. आड की आड को कुआड कहते हैं अतः $9/4$ जिसके अनुसार चार मात्रा में नौ मात्रा अथवा एक मात्रा में $2\frac{1}{4}$ अथवा सवा दो मात्रा का प्रयोग करते हैं। 2. $5/4$ की लयकारी अर्थात् चार मात्रा में पांच मात्रा अथवा एक मात्रा में सवा मात्रा। इस दूसरे मत का अधिक प्रचलन है एवं इसको सवागुन की लय भी कहते हैं।

पहले मत के अनुसार—:

$\underbrace{1\ 5\ 5\ 2\ 5\ 5\ 3}$	$\underbrace{5\ 5\ 5\ 4\ 5\ 5\ 5\ 5}$	$\underbrace{5\ 5\ 6\ 5\ 5\ 5\ 7\ 5\ 5}$	$\underbrace{5\ 8\ 5\ 5\ 5\ 9\ 5\ 5\ 5}$
1	2	3	4

दूसरे मत के अनुसार :-

$\underbrace{1\ 5\ 5\ 5\ 2}$	$\underbrace{5\ 5\ 5\ 3\ 5}$	$\underbrace{5\ 5\ 4\ 5\ 5}$	$\underbrace{5\ 5\ 5\ 5\ 5}$
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

1 2 3 4

बिआड़ – इस लयकारी के विषय में भी दो मत हैं। एक मत के अनुसार कुआड़ लय की आड़, बिआड़ लयकारी होती, जिसे $\frac{9}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{27}{8}$ के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरे मत के अनुसार $\frac{7}{4}$ की लयकारी बिआड़ की लयकारी है। इसमें एक मात्रा में पौने दो गुन मात्रा प्रयोग की जाती है जिसे पौने दो गुन की लयकारी भी कहते हैं।

पहले मत के अनुसार :-

1S S S S S S S 2 S S S S S S S 3 S S S S S S S 4 S S
 S S S S S S S S S S S S 6 S S S S S S S 7 S S S S S S
 S S 8 S S S S S S S 9 S S S S S S S 10 S S S S S S S 11
 S S S S S S S 12 S S S S S S S 13 S S S S S S S 14 S S S
 S S S S 15 S S S S S S S 16 S S S S S S S 17 S S S S S
 S S 18 S S S S S S S 19 S S S S S S S 20 S S S S S S S 21 S
 S S S S S S 22 S S S S S S S 23 S S S S S S S 24 S S S S
 S S S 25 S S S S S S S 26 S S S S S S S 27 S S S S S S S

दूसरे मत के अनुसार :-

(1 S S S 2 S S) (S 3 S S S 4 S) (S S 5 S S S 6) (S S S 7 S S S)

कुआड़ एवं बिआड़ में दूसरा मत ही अधिक प्रचलित एवं व्यवहारिक है अतः लयकारी लिपिबद्ध करने में दूसरे मत का ही प्रयोग करेंगे। आड़, कुआड़ एवं बिआड़ लयकारी लिखने के लिए इनकी भिन्न अथवा बटे में दिखाई संख्या से भाग देते हैं। गणित के अनुसार भाग देने में बटे की संख्या उलटी हो कर गुणा में बदल जाती है।

उदाहरण आड़ की बड़ा संख्या $3/2 = 1\frac{1}{2}$

आड़ लयकारी की मात्रा संख्या = ताल की मात्रा $\times 2/3$, किस मात्रा से आरम्भ की जानी है, इसके लिए उपर की संख्या को ताल की मात्रा संख्या से घटाते हैं।

ताल की मात्रा संख्या = ताल की भाग संख्या $\times 2/3$ जो लयकारी लिखनी है। उसमें बड़ा के नीचे वाली राशी में से एक घटाकर उतनी संख्या के अवग्रह लगाते हैं।

उदाहरण- आड़ की लयकारी - $\frac{3}{2} = \frac{2-1}{2} = 1$

कुआड़ की लयकारी- $\frac{5}{4} = \frac{4-1}{4} = 3$

बिआड़ की लयकारी - $\frac{7}{4} = \frac{4-1}{4} = 3$

अतः आड़ की लयकारी को मात्रा के साथ एक अवग्रह, कुआड़ एवं बिआड़ की लयकारी में तीन अवग्रह लगाते हैं। इसके पश्चात बड़ा की उपर वाली राशि में विभाग बना लेते हैं। सरलता

के लिए पीछे से विभाग बनाना शुरू करते हैं एवं पहली मात्रा में जितनी मात्रा कम होती है, मात्रा से पहले उतने अवग्रह लगा देते हैं जो कि आप विभिन्न तालों में लयकारी के उदाहरण से समझेंगे।

6.4.1 पंचमसवारी ताल को विभिन्न लयकारियों में लिखना :-

पंचमसवारी ताल
मात्रा - 15, विभाग - 4, ताली - 1, 4 व 12 पर, खाली - 8 पर

		<u>ठेका</u>			
धी ना धीधी		कत धीधी नाधी	धीना	तीक तीना तिरकिट तूना	
×		2		0	
कता धीधी नाधी		धी			
3		×			

पंचमसवारी ताल की दुगुन :-

धीना	धीधीकत	धीधीनाधी	धीनातीक	तीनातिरकिट	तूनाकता	धीधीनाधी		
×			2					
धीनाधी	नाधीधी	कतधीधी	नाधीधीना	तीकतीना	तिरकिटतूना	कताधीधी	नाधीधीना	धी
0			3					×

पंचमसवारी ताल की दुगुन एक आवर्तन में :-

1 धी	नाधीधी	कतधीधी	नाधीधीना	तीकतीना	तिरकिटतूना	कताधीधी	नाधीधीना	धी
0			3					×

पंचमसवारी ताल की तिगुन :-

धीनाधीधी		कतधीधीनाधी	धीनातीकतीना		तिरकिटतूनाकता	धीधीनाधीधीना		
×				2				
धीनाधीधी		कतधीधीनाधी	धीनातीकतीना		तिरकिटतूनाकता	धीधीनाधीधीना		
0			0					
धीनाधीधी		कतधीधीनाधी	धीनातीकतीना		तिरकिटतूनाकता	धीधीनाधीधीना	धी	
3			3				×	×

पंचमसवारी ताल की तिगुन एक आवर्तन में :-

धीनाधीधी		कतधीधीनाधी	धीनातीकतीना		तिरकिटतूनाकता	धीधीनाधीधीना	धी
0			3				×

पंचमसवारी ताल की चौगुन :-

धीनाधीधीकत		धीधीनाधीधीनातीक	तीनातिरकिटतूनाकता		धीधीनाधीधीना		नाधीधीकतधीधी?
×			2				

नाधीधीनातीक्रतीना	तिरकिटतूनाकताधीधी	नाधीधीनाधीना	धीधीकतधीधीनाधी	धीनातीक्रतीनातिरकिट
		0		
तूनाकताधीधीनाधी	धीनाधीनाधीधी	कतधीधीनाधीधीना	तीक्रतीनातिरकिटतूना	कताधीधीनाधीधीना
	3			धी
				×

पंचमसवारी ताल की चौगुन एक आवर्तन में :-

1धीनाधीधी	कतधीधीनाधीधीना	तीक्रतीनातिरकिटतूना	कताधीधीनाधीधीना	धी
3				×

पंचमसवारी ताल की आड़ लयकारी :-

धीऽना	ऽधीधी	कतधी	धीनाधी	धीनाती
		0		
क्रतीना	तिरकिटतू	नाकता	धीधीना	धीधीना
	3			धी
				×

6.4.2 9 मात्रा ताल को विभिन्न लयकारियों में लिखना :-

बसंत ताल

मात्रा - 9, विभाग - 9, ताली - 1,2,3,4,6 व 8 पर, खाली - 5,7 व 9 पर

पखावज पर बजाए जाने वाला ठेका

धा। धेत्त। धेत्त। थुं। थुं। तिट। कता। गदी। गिन। धा
× 2 3 4 0 5 0 6 0 ×

तबले पर बजाए जाने वाला ठेका

धि	ना	तिरकिट	तू	ना	क	ता	धिं	ना	धि
×	2	3	4	0	5	0	6	0	×

9 मात्रा ताल की दुगुन :-

धिना	तिरकिटतू	नाक	ताधि	नाधि	नातिरकिट	तूना	कता	धिना	धि
×	2	3	4	0	5	0	6	0	×

9 मात्रा ताल की दुगुन एक आवर्तन में - एक आवृत्ति की दुगुन $9/2 = 4\frac{1}{2}$ मात्रा की होगी।

5	6	7	8	9
ऽधि	नातिरकिट	तूना	कता	धिना
0	5	0	6	0
				धि
				×

9 मात्रा ताल की तिगुन :-

धिनातिरकिट	तूनाक	ताधिना	धिनातिरकिट	तूनाक	ताधिना	धिनातिरकिट	तूनाक	ताधिना	धि
×	2	3	4	0	5	0	6	0	×

9 मात्रा ताल की तिगुन एक आवर्तन में :-

7	6	8	
धिनातिरकिट	तूनाक	ताधिना	धि
0	6	0	×

9 मात्रा ताल की चौगुन :-

धिनातिरकिटतू	नाकताधि	नाधिनातिरकिट	तूनाकता	धिनाधिना
×	2	3	4	0
तिरकिटतूनाक	तधिनाधि	नातिरकिटतूना	कताधिना	धि
5	0	6	0	×

9 मात्रा ताल की चौगुन एक आवर्तन में – एक आवृत्ति की चौगुन $9/4 = 2\frac{1}{4}$ मात्रा की होगी एवं $6\frac{3}{4}$ मात्रा के बाद आरम्भ कर सम पर आएगी।

7	8	9	
SSध	नातिरकिटतूना	कताधिना	धि
0	6	0	×

9 मात्रा ताल की आड लयकारी – $9 \times 2/3 = 6$ मात्रा की होगी।

4	5	6	7	8	9	
धिऽना	ऽतिरकिट	तूऽना	ऽकऽ	ताऽधि	ऽनाऽ	धि
4	0	5	0	6	0	×

अभ्यास प्रश्न

क. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. डॉ० अरुण कुमार ने प्रकार की सवारी बताई हैं।
2. पंचमसवारी में व..... मात्राओं पर ताली है।
3. झूमरा ताल..... वाद्य की ताल है।
4. झूमरा जाति की ताल है।
5. रूपक ताल में पहली मात्रा पर सम के स्थान पर आती है।

7.5 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप पाठ्यक्रम की तालों को ठेकों एवं उनको विभिन्न लयकारी(दुगुन, तिगुन, चौगुन व आड) में लिपिबद्ध करने के विषय में जान चुके होंगे। इस इकाई के अध्ययन से आप लयकारी को भली-भांति समझ चुके होंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप लयकारी का प्रयोग अपने वादन(एकल वादन व संगत) में करने में सक्षम होंगे जिससे आपका वादन प्रभावशाली होगा। इससे आप लयकारी को बोलने एवं बजाने में भी सक्षम होंगे। आप तबले की तालों के ठेकों को विभिन्न लयकारी में लिपिबद्ध करने एवं उसके क्रियात्मक स्वरूप को तबले में प्रस्तुत कर पाएंगे।

7.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

क. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. 18 2. 1, 4 व 12 पर 3. तबले 4. मिश्र जाति 5. खाली
-

7.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वसन्त, *संगीत विशारद*, संगीत कार्यालय, हाथरस।
 2. मिश्र, पं० विजयशंकर, तबला पुराण।
 3. श्रीवास्तव, श्री गिरीश चन्द्र, *ताल परिचय*, संगीत सदन प्रकाशन, इलाहाबाद।
-

7.8 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पाठ्यक्रम के किन्हीं तीन तालों का पूर्ण परिचय देते हुए उनके ठेकों को दुगुन, तिगुन, चौगुन व आड़ लयकारी सहित लिपिबद्ध कीजिए।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल, पिनकोड-263139
फोन नं0 : 05946-286000 / 01 / 02
फैक्स नं0 : 05946-264232,
टोल फ्री नं0 : 18001804025
ई-मेल : info@uou.ac.in
वेबसाईट : www.uou.ac.in