

**S.N.D.T. WOMEN'S UNIVERSITY  
DEPARTMENT OF MUSIC, KARVE ROAD, PUNE -411038**

**Edition**  
**SPECIAL ISSUE FOR NATIONAL CONFERENCE  
ON**

**RESEARCH IN MUSIC**

**Editor**

Dr. Sheetal More  
Associate Professor & HoD (Music)  
Department of Music  
S.N.D.T. Women's University, Karve Road,  
PUNE – 411 038

**Publisher**

Department of Music  
S.N.D.T. Women's University, Karve Road,  
PUNE – 411 038

**Printed at**

K.C. Bhide Block Makers  
Sadashiv Peth, Pune-30

**Cover Page Designed by**  
Rucha Deshpande



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

**An International Peer reviewed Refereed Journal** ISSN : 2348-7135

**S.N.D.T. WOMEN'S UNIVERSITY  
DEPARTMENT OF MUSIC, KARVE ROAD, PUNE -411038**

### **NATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN MUSIC**

#### **Peer Review Committee**

1	<b>Dr. Sheetal More</b>	<b>Associate Professor &amp; HoD (Music)</b>	<b>Chief Editor</b>
2	<b>Dr. Pournima Dhumale</b>	<b>Associate Professor (Music)</b>	<b>Member</b>
3	<b>Prof. Subhash Patil</b>	<b>Professor &amp; HoD (Economics)</b>	<b>Member</b>
4	<b>Ms. Anagha Dhaygude</b>	<b>Visiting Faculty (Music)</b>	<b>Member</b>
5	<b>Ms. Rucha Deshpande</b>	<b>Visiting Faculty (Music)</b>	<b>Member</b>

#### **Advisory Committee**

1	<b>Prof. Virendra Nagrale</b>	<b>Coordinator- (PGSR), SNDT, Pune</b>
2	<b>Prof. Nalini Patil</b>	<b>Principal – SNDT, College of Education (Mgmt. Council Member)</b>
3	<b>Prof. Sachin Deore</b>	<b>Head of Dept. (Geography)</b>
4	<b>Prof. Subhash Pathil</b>	<b>Head of Dept. (Economics)</b>
5	<b>Dr. Ramesh Pathare</b>	<b>Head of Dept. (Psychology)</b>
6	<b>Dr. Ratnaprabha Jadhav</b>	<b>Associate Professor (Geography)</b>
7.	<b>Mr. Subhash Ranshoor</b>	<b>Assistant Professor (Commerce)</b>



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **INDEX- RESEARCH IN MUSIC**

<b>Sr. No.</b>	<b>Paper Title</b>	<b>Author</b>	<b>Page No.</b>
<b>I</b>	<b>Index Pages</b>		<b>01-05</b>
1.	<b>Design of Research Proposal</b>	<b>Dr. Sheetal More</b>	<b>06-11</b>
2.	<b>A Travelogue of Research in Indian Music</b>	<b>Dr. Pournima Dhumale</b>	<b>12-16</b>
3.	<b>Research Methodology in Indian Music</b>	<b>Dr. Archana Madhav Ambhore</b>	<b>17-20</b>
4.	<b>Relevant areas of research in Indian Musicology today</b>	<b>Dr. Keshavchaitanya Kunte</b>	<b>21-24</b>
5.	<b>Research in Music: Types and Tools</b>	<b>Dr.Surekha Joshi</b>	<b>25-32</b>
6.	<b>Overview of the Scope of Music Research</b>	<b>Dr. Niladri Roy</b>	<b>33-37</b>
7.	<b>Research in Music: The Contemporary Scene</b>	<b>Dr. Himanshu Vishwaroop</b>	<b>38-41</b>
8.	<b>संगीतातील संशोधन पद्धती</b>	<b>डॉ. एन. एल. गोंडाने</b>	<b>42-46</b>
9.	<b>Cognitive Approaches in Music Research</b>	<b>Dr. Suranjita Paul</b>	<b>47-51</b>
10.	<b>Scope and Problems in Research of Performing area of Hindustani Music</b>	<b>Dr. Maneesha Kulkarni</b>	<b>52-56</b>
11.	<b>संगीतातील संशोधनाच्या विविध पद्धती</b>	<b>योगिनी बी. सोनटक्के</b>	<b>57-61</b>
12.	<b>संगीतातील संशोधनाचे प्रकार</b>	<b>सौ. कल्पना जैन</b>	<b>62-66</b>
13.	<b>भारतीय संगीत में अनुसंधान की परम्परा</b>	<b>डॉ. सुनील पावगी</b>	<b>67-70</b>

14.	प्रयोगानुगामी संशोधन : काळाची गरज	स्वप्निल चाफेकर	71-75
15.	संगीतातील संशोधन स्रोत	सौ. अरुणा च. हरले	76-80
16.	<b>Methods and Sources of Data Collection for Research in Music</b>	<b>Dr. Pragya Pyasi</b>	81-84
17.	संगीत संशोधनातील परंपरा व नवे दृष्टीकोन	डॉ. सजुता व्यास	85-88
18.	संगीतमें शोध की उपयोगिता	वर्षा आगरकर	89-90
19.	संगीत में शोध प्रविधि का उपयोग	श्रीमती अनिता शर्मा	91-93
20.	<b>Importance of Research Methodology in Actual Research Work</b>	<b>R. Deshpande, M. Deshpande</b>	94-100
21.	उत्तर हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य बोध तथा उपयुक्त अनुसंधान पद्धती	प डॉ. अंकुश अ. गिरी	101-103
22.	सांगितिक शोधकार्यामध्ये संगीततज्ञांचे योगदान	खूशबू कठाणे	104-110
23.	<b>Individual Learning Styles and Creativity in Indian Classical Music</b>	<b>Mrs. Iti Bhatt</b>	111-112
24.	<b>Importance and Need For Research In Pedagogy of Indian Classical Music</b>	<b>Vilina Patra</b>	113-119
25.	शास्त्रीय बंदिशींच्या संशोधनाचा आराखडा	डॉ. भोजराज बी. चौधरी	120-122
26.	पं. विष्णु नारायण भातखण्डे का ग्रंथों के माध्यम से संगीत शिक्षा में योगदान	श्रेयसी पावगी	123-133
27.	<b>Pandit Omkarnath Thakur ( D. Litt ) Contribution as a Musicologist</b>	<b>Shilpa Vijay Shah</b>	134-140
28.	संगीतशास्त्रज्ञों का योगदान	डॉ. जयश्री कुळकर्णी	141-144
29.	<b>Contribution of Scholars in Theorization of Indian Performing Arts – with context to Dr. Ashok Damodar Ranade</b>	<b>Ashwini R. Joshi</b>	145-152
30.	संगीततज्ञ— राजामानसिंह तोमर	मिनाक्षी बसवंत	153-156
31.	संगीतामध्ये संगीत वैज्ञानिकांचे योगदान	के. ओ. जिरापुरे	157-161

32.	संगीतज्ञों का योगदान	डॉ.भाग्यश्री मोकासदार	162-167
33.	<b>“JAYSONIK” A Unified Electronic Medium for Indian Percussion Instruments</b>	<b>Jaywant Utpat</b>	168-174
34.	मोबाईल तानपुरा काळाची गरज	प्रा. डॉ. राहुल एकबोटे	175-176
35.	<b>Role of Digital Signal Processing and Graph based interface to explain intricacies of Ornamentations in Hindustani Classical Music</b>	<b>Sameer Sudame</b>	177-181
36.	मेरुखंड तत्त्व: एक शास्त्रीय संशोधन क्षेत्र	निलेश खळीकर	182-185
37.	राजस्थान के सांगीतिक इतिहास के स्त्रोत	डॉ. कौमुदी क्षीरसागर	186-191
38.	<b>To Study the areas of research in Music in the form of Indian Classical Ragas effect on BP and Diabetes</b>	<b>Dr. Parag Choudhari</b>	192-197
39.	संगीतातील संशोधनाच्या कक्षा: शास्त्रीय गायनासोबत संवादिनीची साथसंगत	दिलीप दोडके	198-202
40.	संगीत संशोधनातील एक क्षेत्र – गज़ल गायिकी	डॉ. राजेश का. उमाळे	203-206
41.	लक्षणगीतांचे संशोधनात्मक दृष्टीने महत्त्व	शुभांगी उमाळे	207-209
42.	<b>संगीत संशोधन क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी</b>	<b>श्री.भागवत ढोले</b>	210-212
43.	रागात्मक स्वरूपों का सौंदर्यात्मक विश्लेषण . एक संशोधन क्षेत्र	डॉ, गौरी एस. भट	213-220
44.	संगीत में अनुसंधान के क्षेत्रों का अध्ययन	सोनी घिल्डियाल	221-225
45.	संगीत में अनुसंधान प्रविधि व कार्यप्रणाली	अन्नपूर्णा डहेरिया	226-233



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **1. Design of Research Proposal**

**Dr. Sheetal More**

**Asso Prof and Head**

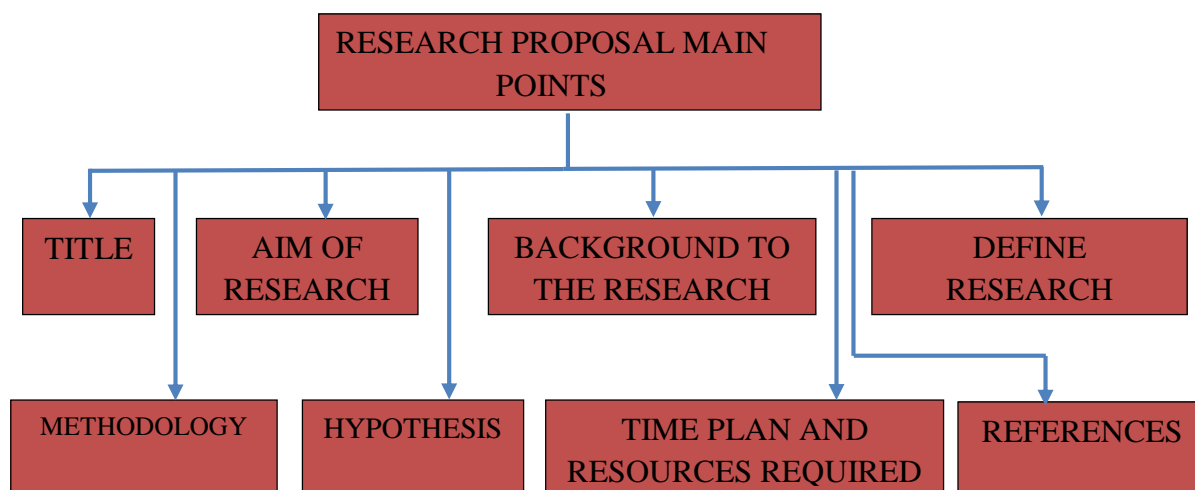
**Dept of Music Sndt Women's University, Pune**

**Mob: 9822552652 Email: drsheetalmore@gmail.com**

#### **Abstract**

Research is an art of scientific investigation which is scientific method of discovering new facts on the basis of data. The aspiring research scholars do identify the problem area but are not able to get the permission to do the research in their field of choice. Reason is not that they lack the talent, but many a time they are not able to write the research proposal correctly, which is the first step in the process to obtain the doctorate degree. Hence it is imperative to have a proper research proposal which will cover all the important aspects needed to convince the sanctioning authorities about the importance of the proposed research work.

The main points that need to be covered in the proposal are the title of the research which will clearly spell out as to what is the research about, what is the aim of the research stating clearly the one main aim and perhaps two or three subsidiary aims. Third mentioning the context and the background from which the problem emerged. Fourth the very important research problem to be mentioned in very clear terms and why it is significant. Fifth, elaborate the methodology that will be used to conduct the research work. Sixth, though one cannot predict the outcome of the research but still be very precise as to the nature and scope of the outcome and to who will be benefitted from the information. Seventh, the time limit for the research work needs to be clearly demarcated clearly stating the time that will be required for the research and also the resources and equipment that will be required for the research work. Lastly all the references need to be meticulously recorded and enlisted.



For any student who is interested in doing doctorate in any subject, it is very essential for him to understand the process through which he has to go which will finally lead to the award of doctorate. The first step in this process after successful identification of a problem is to write a proposal which needs to be sent to the sanctioning authority to get the required permission for the start of his research work. A lot depends upon how and what one has written in the proposal because a proposal is the only mode of communication one has with the sanctioning authorities to convince them about the research one will be undertaking in the future.

Once the proposal is accepted by the sanctioning authorities, the research scholar undertakes the research work. Based on his identified problem, collects the data, analyses the data, and based on which, comes to a conclusion. This then is submitted to the authorities in form of synopsis.

On acceptance of the synopsis, the thesis is made and submitted based on which the research viva is held which is the final step for the award of doctorate degree. This is the complete process of getting the doctorate degree. Due to the restriction of time and space, my paper will cover in detail the first step of this i.e. how to write an effective proposal, which is very important as it the only way to convince the authorities for your research permission, secondly, it is also important for self to understand the problem on which one intends to do research and find a solution for.

### **Writing the Proposal**

Before starting a research programme it is necessary to work out exactly what you want to do, why and how. A research proposal is a succinct summary of just that. Obviously it will be very helpful to the researcher, to make it clear to yourself what the aims of the research are and what you need to do to achieve the desired outcome. It will be useful as a way to inform others of your intentions. In fact, the presentation of a research proposal is always required by course that contains a research exercise, such as writing a dissertation or a thesis. In professional life for all research projects that need funding you will be required to provide a detailed. Research Proposal as part of

the funding application, Proposals are evaluated on the cost and potential impact of the proposed research, and on the soundness of the proposed plan for carrying it out.<sup>1</sup>

Fortunately, research proposals tend to follow a defined pattern. They all need to explain the nature of the research and its context, and why it is needed. This then prepares the way for a statement of the aims and objectives of the research and how it will be carried out and what the outcomes are likely to be. Then there is a description of what resources will be required ( time, money, equipment, staffing etc.) in order to carry out the work.<sup>2</sup> Other types of proposals include "preproposals", where a letter of intent or brief abstract is submitted for review prior to submission of a full proposal; continuation proposals, which re-iterate an original proposal and its funding requirements in order to ensure continued funding; and renewal proposals, which seek continued sponsorship of a project which would otherwise be terminated.<sup>3</sup>

The research proposal, once approved, will act as a contract outlining the basis of agreement between the parties involved, e.g. the researcher, supervisors, institutions. In funded research, this will be part of a formal signed contract with the providers of the fund, which cannot be substantially altered without the agreement of all the parties. It is therefore advisable not to promise mountains and deliver molehills.

### **The Main Ingredients And Sequence**

- The title
- Aims of the research
- The background to the research- context and previous research
- A definition of the research problem
- Outline of methods of data collection and analysis
- Possible outcome
- Timetable of the project and description of any resources required
- List of references.

### **The Title**

The function of the title is to encapsulate in a few words the essence of the research. Ideally it should contain all the essential key words that someone might use to locate the kind of study one is promising. These words are likely to include the main concept and variables, and limits to the scope. One can leave out such phrases as ‘an investigation into’, ‘ a study of’, ‘aspect of’, as these are obvious attributes of a research project.<sup>4</sup>

Take the example of the title ‘implication of the present day UGC policies on what is taught in music at MA in SNDT Women’s University’. The independent variables is ‘ UGC policies ‘, and the dependent variable is ‘ what is taught’, the type of research task is implied as a comparative

---

<sup>1</sup>Wong, Paul T. P. "How to Write a Research Proposal". International Network on Personal Meaning. Retrieved 21 June 2016

<sup>2</sup>Research methods the basics by Nicholas Walliman.

<sup>3</sup>"Writing a Research Proposal". University of Illinois at Urbana-Champaign. Retrieved 21 June 2016.

<sup>4</sup>“ Indian music research” Dr MohdHaroon



study, the theoretical basis is one of prediction of effects of policies, and the purpose of the study is to predict their effects on the curricula of SNDT Women's University. Also important are the words which limit the scope of the research, e.g. only 'present policies', only those of 'UGC', only in the 'the present', only effects on what is 'taught', only in 'MA', and only in 'SNDT Women's University'.

From the above example one can understand how particular the title of the research should be so that it leaves no room for any ambiguity or any doubt in any one's mind.

### **Aims of the Research**

This goes right to the heart of the project. One main aim, and perhaps two or three subsidiary aims resulting from it are sufficient. Precision is essential- too many vague aims indicate confusion in thinking and will be difficult or impossible to achieve within the available resources and time.

### **The Context- Background and Previous Research**

This explains to the reader the background from which the research problem emerges. It should explain the major factors which surround your problem, and of any significant literature which relates to it. It also has the function of capturing the interest of the reader. A good literature review does not include everything that has been found, it is selective, only presenting in discussion work that is relevant to the research itself. It is therefore, important to justify the inclusion and exclusion criteria.<sup>5</sup>

Some of the factors which make up the context might be of a physical nature, such as location, materials, artefacts, organizations, processes etc, while others might be more conceptual, such as the economy, legislation, development policy etc. Even more abstract are theoretical concepts such as power, poverty and Marxism. The research problem should emerge from this context.

Virtually every subject has been researched previously, so a critical account of what has been achieved so far to address the problem is required in order to identify the gap in knowledge or contentious issues. Accurate referencing is essential .the research should fill one these gaps or try to resolve the contention. It is quite difficult to pitch the level of your text so that any intelligent reader understands the factors from which your problem emerges, while at the same time persuading the experts that you are conversant with details of the principal issues. Do not assume that the reader knows anything about your subject.

### **The Research Problem**

The research problem provides the focus of the research project. It is the culmination of the background and the initiator of the specific research tasks. It must be very clearly defined to explain the nature of the problem and why it is significant. The problem may be expressed in abstract terms initially, but through the statement of sub-problems, one should indicate how it can be investigated practically. It is essential that the researcher acknowledges the likely sources to

---

<sup>5</sup>“ Doing a literature review” by Chris Hart

which he may go for formulating a suitable research problem.<sup>6</sup>The answer to a research question will help address a "research problem" which is a problem "readers think is worth solving".<sup>7</sup>

### **Outline of Methods**

This part of the proposal explains briefly what you are going to do in order to carry out your research, based on your chosen research approach. In proposals for funded research this may need to be described in great detail.

Every proposal is different in its description of methods, as these have to be specifically tailored to efficiently collect and analyze data relevant to the specific research problem and to produce the outcomes aimed at. One common feature is likely to be a review of the literature relevant to the research topic. It is generally relevant to distinguish between the methods of data collection and data analysis, although in some cases, particularly in qualitative research, these may go hand in hand. The explanation will outline which methods you will use for what, and why. One will probably need to refer to books that describe the methods in detail. There may be only one method used, e.g. experimental, or a combination of several, each suitable for different aspects of the research. You may have to indicate how you will be able to access certain types of information if these are obscure, in remote locations or only available to certain people. Access to materials or equipment may also be discussed.

### **Possible Outcome of the Research**

Although one cannot predict exactly what the outcomes will be (if one could, there would be little point in carrying out the research) one should try to be quite precise as to the nature and scope of the outcomes and as to who might benefit from the information. The outcomes should relate directly to the aims of the research. Note that in Phd proposals and most funded research there is a need to indicate what will be the original contribution to knowledge.

### **Timetable of the Project And Description Of Any Resource Required**

There is always a time limit to research projects, particularly strict if it is a piece of university or college coursework. The formulation of a timetable is therefore essential in order to allocate time limits to the sequence of tasks that you need to accomplish in order to hand the finished report or dissertation in on time. This is not only a test of the practicality of the proposed project, but also an organizational guide when you carry out the work.

Resources that are essential to the project, such as equipment, transport, skills, software, etc. should be listed and availability assured in order to convince the reader of the practicality of achieving the aims of the project.

---

<sup>6</sup>“Research methodology in Indian music “ by Dr Amit Kumar Verma.

<sup>7</sup>Booth, Wayne (1995). *The Craft of Research*. Chicago, IL: The University of Chicago press. ISBN 0226065650.

The location of the cited work of others must be meticulously recorded in this list. Not only does this ensure that you cannot be accused of plagiarism but also demonstrates that you are aware of the latest thinking in the subject. However, keep the references relevant, it is not a bibliographic list of all the literature surrounding the subject. The references should be given clearly so that one can check it for further clarification on the subject matter and also for further studies.

**Why Might The Proposal Be Rejected? Likely reasons are given below**

- May be there is no need for that particular research.
- The scale of the proposed research is too big so an adequate conclusion cannot be reached.
- The aims and objectives may be vague or impractical or do not match.
- The research problem may not be properly and clearly defined indicating that the research work has no adequate focus.
- The procedures may be confused with the objectives.
- There may be lack of logic in the argument in the proposal, so the link between the research aims and outcome is broken.
- The project may be formulated on an emotional or a political agenda rather than a factual or a theoretical basis.
- Enough information may not be provided about the project details.
- Access to information, equipment or other resources may be uncertain or impossible.

**Conclusion**

By all means, to begin the research, the permission to start is the key which is obtained by submitting the proposal which needs to be long enough to cover the details of the project to be undertaken, with the research problem clearly stated, and the methodology well spelled out as to how the problem at hand will be resolved, giving in detail the time span required to complete and resources that will be required to tackle the problem identified and short enough that the authorities do not find it confusing and lack of focus.



## **2. A Travelogue of Research in Indian Music**

**Dr. Pournima Dhumale**

**Associate Professor**

**Dept of Music Sndt Women's University, Pune**

**Mob: 9373339474, Email: drpournima.dhumale@gmail.com**

---

### **Abstract**

Research in Indian music is considered to be a newly emerging field. This research paper throws light on the glorious research tradition in Indian music, takes an account of the research so far, discusses the various dimensions and avenues of research in music as well as underlines the importance of research contribution by performers.

---

### **Introduction**

Indian music has a tradition of several centuries and it is observed that practice and theory go hand in hand. Musicians and musicologists have given a great contribution in preserving the tradition and passing it to the future generations.

Nature of research in performing arts:-

### **Research in performing arts has following aspects –**

- 1) Related to the actual performance, for example about ragas, talas, compositions, styles, training etc.
- 2) Being a performing art, critical analysis of performances, reviewing the traditions, new construction as well as reconstruction, documentation, preservation, theme based performance, tracing the changing trends, are the various dimensions of the research in music.
- 3) Related to the theoretical aspects, i.e. various principles, laws, e.g. Ras Siddhant, Rag Rachana Tatva, Shruti Vibhajan Siddhant, Swara Samvad Tatva etc, as well as analytical study of treatise, comparative study of various music systems, styles etc. may be included in this area.

Though the above no. 1 & no.2 aspects are crucial, nowadays a trend is observed amongst the musicians to give utmost importance to the practical aspects like *riyaz*, performing skills and performance itself, and assume that writing, discussing, analyzing is not a job of a musician but it is a musicologist's field. At the same time musicians respect the tradition, wish to understand the principles, obey the rules and take efforts to preserve the art. In this scenario few questions arise.

- 1) Is it not a job of an expert performer to think, analyse, speak or write about his art?
- 2) Is it not an essential criterion for a musicologist, to be himself an expert performer?

While discussing the characteristics of an ideal *gayak* (singer), an ideal *waggeyakar* (composer) *Sharangdeva* has mentioned

शब्दानुशासनज्ञाननमभिधानप्रवीणता ।  
छंदःप्रभेदवेदित्वमलंकारेषुकौशलम् ॥<sup>१</sup>  
रागरागांगभाषांगक्रियांगोपांगकोविदः..... ।  
शुद्धच्छायालगभिज्ञः..... ॥<sup>२</sup>

That he should have detail knowledge of theory, tradition and literature. He should be well versed. This shows that the academic enrichment of an artist was considered to be a part and parcel of his overall training.

- 3) If the musicologists in the past would have not given their lives for research it would not be possible for today's musicians to know and understand the tradition. They observed, analysed, located, framed and stated the norms, principles and concepts and created literature which provided a strong foundation for this tradition.

#### **Objectives:**

- 1) To define important phases of Research in Indian Music.
- 2) Highlight scientific experiments, logical derivations and systems in Research in Indian music.
- 3) To discuss new avenues in the research in music in the present context.

#### **Research in Indian Music so far:-**

The historical review of research in Indian music may be broadly classified in three parts.

A) Pre Bhatkhande period B) Bhatkhande Period C) Post Bhatkhande Period

#### **A) Pre Bhatkhande Period :-**

Though quite a long period, there is a connection and continuity in all the phases. In spite of the transitions occurred, the terminologies, scales, *swarsthanas*, forms and tala system were passed on by a strong oral tradition as well as by documentation in various treatise.

**A.1)** Bharat Muni, the Pioneer of the Indian Musicology and creator of *Natyashastra* has been of prime importance to the generations of musicians, especially to the dancers. The *Rasa Siddhanta* and concepts like *Moorchhana*, *JatiLakshana* are still relevant if perceived properly

*SaranaChatushtayi* is an excellent example of research in Indian music, which gives practical explanation of *swar-shrutivibhajan*..

Mathematical derivation of *khandmeruby nasht-uddishta* method and seven moorchanas of each *gram*, *theirodavshadav* and *sampoornTaanas* show the glimpses of an outstanding logical approach. *Natyashastra* is a symbol of rich philosophy and logic, not only in Indian music but also in the Indian culture.

**A.2) Brihaddeshi** is well known for the documentation of *Deshisangeet* i.e. folklore music of that period and framing new terms like *Deshisangeet*, *Raga*, *Prabandha* and *Swargeeti*. whereas *Ratnakargives* a clear picture of musical developments after Brihaddeshi by adding newly emerged ragas, talas, prabandhas and musical instruments. Both these treatise are milestones in Indian musicology as they help to establish a link between ancient music and modern music. They are relevant even today as they throw light on the *Gamaka*, *Alankara*, *Raga*, *Tala*, *KhandmeruPrastaaras* and many more concepts, which are not fully utilised in modern music. Time to time many musicologists like *Vyankatmakhi*, *Ahobala*, *Damodaretc.* contributed to this tradition of research.

All the above mentioned and many more treatise are based on a solid foundation of methodology. Voluminous field survey and data collection, its classification and analysis is quite amazing and shows that though not mentioned specifically, research methodology was a part and parcel of these treatise.

#### **B) Bhatkhande Period :-**

Though quite a short period, a great and relevant work has been done in this period. In 18th century somehow, this tradition became feeble, probably due to the unstable socio-political circumstances. By this time some traditions were extinguished, there were gaps, contradictions and the connection with the ancient tradition was weakened or lost at some points. Old treatise had become irrelevant and there was a need to prepare a whole new literature on music that was in vogue but it is meaningful even today

In 20<sup>th</sup> century Pt. Bhatkhande and Pt. Paluskar revived the musicology by creating a substantial and pertinent literature. It was a visionary research, connecting the dots and filling the blanks and giving a valuable musical content, beneficial not just for students, scholars but also to the performers. Accomplished performers like Pt. Ratanjankar, Pt. Patwardhantook forward the mission of their mentors.

#### **C) Developments in post Bhatkhande period:-**

This research environment was kept alive by the next generation of researchers by taking an account of contemporary music, taking review of various music systems, forms, experiments and also interdisciplinary aspect.

Researchers in north, Dr. Premlata Sharma, Achary Brihaspati, Laxminarayan Garg, Dr. Subhadra Choudhary etc. contributed more to the historical aspect whereas researchers like Prof. R.C. Mehta, Pt. Wamanrao Deshpande, Pt. Babanrao Haldankar etc. focussed on the actual musical content like ragas, forms, styles and their aesthetic principles, musical

compositions etc. Pt. Ramashray Jha is well known for the comprehensive discussion of ragas, compilation of compositions and creation of new compositions. Pt. Kumar Gandharva a scholarly performer reconstructed some folk melodies and created new ragas and compositions and published them in book form also. Dr. Prabha Atre has actually translated many musical experiences, processes and thoughts into words, which enlighten the music world. Dr. Ashok Ranade, Pt. Bhaskar Chandawarkar, Deepak Raja created literature on contemporary music including folk, theatre, film as well as covering interdisciplinary aspects. Instrumentalists constantly think about enrichment of the tonal quality of their instrument and enhancing it by modifications.

### **New Research Avenues: -**

The spread of music education in University set up and support of UGC is encouraging musicians, music teachers, scholars and students to take up research projects. Generally analysis, evaluation, study exploration, documentation, preservation are the main aspects of research in music. Here is an attempt to draw attention to some issues related to the research in contemporary music.

#### **1) Music Education: -**

Various issues like classification of ragas, Thaata system, propriety of vaadi-samvadi are not full proof. There is a need to resolve these issues satisfactorily. Though not standardization, a balanced approach towards Rag-roopas, propriety of RagaSamaysiddhant, DashaPran of Taal are the popular topics for discussion amongst musicians.

#### **2) Knowledge Creation :-**

After every few years it is necessary to update the information available. New Musicians, their innovations, contributions must be documented. Encyclopaedias on classical music, theatre music, folk music, film music, musical instruments, musicians, musical organisations, music academies are important sources for the researchers.

#### **3) Criticism on new trends:-**

Criticism on new trends is a continuous process as it helps the future generations to understand the transitions, transformations in music.

Many theme based programs are going on. Experiments with genres, their cloning, presenting them in a new form, has always been in every music system. And it is welcome as otherwise music will become stagnant. Current experiments like Fusion, Moorchna Jugalbandi, blending of *Gharanas*, Classical Bands etc should be assessed aesthetically. It is needed to report, analyse and document the various experiments going on in music field. Applied or commercial music like jingles and title songs of serials is a new emerging field which has various dimensions. Changes occurring in religious and festive music need to be studied.

Pt. Shivkumar Sharma has done research in Santoor's construction and playing techniques and added a new instrument and style in Indian classical music. Similarly Pt. Vishvamohan Bhatt's research has given birth to Mohanveena and Zether by Pt. Niladrikumar. Of course



, these are examples of empirical research. The thought process, experimentation, difficulties faced and conclusions need to be documented.

**4) Folk and Tribal music :-**

India is a land of variety and rich in tribal and folk music. Religious songs, songs for celebrating festivals and social functions and for recreation, their melodic behaviour, rhythmic characteristics, dance and instruments associated with it are the various dimensions of its research. Many of these are not yet in the realm of research. It is necessary to document and preserve these traditions.

**5) Interdisciplinary Areas :-**

In modern days scope of music field is ever growing and it is interacting with various faculties such as psychology, spirituality, sports, healthcare, marketing, social welfare, armed forces and many others. It is observed that many people having different professional careers also pursue music not as a hobby but with keen interest and dedication. Such professionals can contribute in the area of interdisciplinary research. Technology is a boon to music and there are many experiments going on to develop music apps, synthetic instruments, that are light weight, handy, easy to tune and give better sound quality.

**CONCLUSIONS:-**

1. Research in Indian music has a strong tradition and is based on a logical foundation.
  2. The research has historical, mathematical, logical, aesthetic as well as empirical dimensions.
  3. Performer's contribution was and will be crucial in the research.
  4. The research in present context should give emphasis on the problems, transitions in the present music field and deal with the interdisciplinary areas.
- 

**Reference:-**

- 1: Sharangdev, Sangeet Ratnakar Bhag 2 Prakirnakadhyay, pg.173 Verse 3  
Garglaxminarayan, Sangeet Karyalay Hatharas U.P. 2006.
- 2: Sharangdev, Sangeet Ratnakar Bhag 2 Prakirnakadhyay, pg.174 Verse 13-16  
Garglaxminarayan,,Sangeet Karyalay Hatharas U.P. 2006.





## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **3. Research Methodology in Indian Music**

**Dr. Archana Madhav Ambhore**

**Professor and HOD Music**

**Smt.R D G College for Women, Akola.444001**

**Mob.: 9552816514 Email: amey.ambhore@gmail.com**

#### **Abstract:**

The paper focuses on two broad paradigms of research methodology, Qualitative and Quantitative and their application for studies in Indian Classical Music .Quantitative research is based on the measurement of quantity or amount which is applicable to phenomenon. The focus is to look into research methodology for music particularly Hindustani Sangeet. In all three broad typologies of studies can be envisaged. Studies of genres and histories of Indian Music and musicologists. Studies of technicalities of music styles, compositions, norms and forms of Hybrid and Puritan Ragas. Studies of interviewing and interrelationships of Music and the society and aesthetic with spiritual experiences endowed by music. A brief exposition is made into the characteristics, methods, analysis designs and proposed outcomes of the study. A view of quantitative and qualitative research methodology. An emerging paradigm is also discussed. Finally, the typology of studies and a framework for application of research methodology is considered.

**Keywords:** Research methodology, qualitative and quantitative research

#### **Introduction:**

To carry out the research, it is highly essential to establish the scientific method and procedure to achieve the proper results .Thus a proper methodology is set up in consideration, selection of mode of approach and selection of the path of case studies. Much of research contains endless word spinning .The methodology may differ from problems to problem but the basic approach towards research remains the same.

Research can be defined as a scientific and systematic search for pertinent information on specific topic .In short research is an art of scientific investigation or inquiry especially through search for new facts in any branch of knowledge.

#### **Scope of the Quantitative Research Methodology**

Quantitative research is based on the measurements of quality or amount. It is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. Qualitative research on the other hand, it concerned with qualitative phenomenon i.e. .phenomena relating to or involving quality or kind. For example when we are interested in investigating the reasons for human behaviour, we quite often talk of "Motivation Research" an important type of qualitative research. This type of research aims at discovering underlying motives and desires, using in depth interviews for the purpose. Other

techniques of such research are word association tests, sentence completion tests, story completion tests and similar other projective techniques.

Qualitative research methodology is especially important in the behavioural sciences where the aim is to discover the underlying motives of human behaviour. Through such research we can analyse the various factors which motivate people to behave in a particular manner or which make people like or dislike a particular thing. It may be started, however, that to apply qualitative research in practice is relatively a difficult job and therefore, while doing such research, one should seek guidance from experimental psychologists.

### **Research approaches –**

It is clear that there are basic two approaches for research in music i.e. quantitative approach and the qualitative approach.

The Quantitative involves the generation of data from which can be subjected to rigorous quantitative analysis in a formal and rigid fashion. It can be classified as-

### **Quantitative**



### **Inferential-**

Approach to research is to form a data base from which to infer characteristics or relationships of a population. It is also called survey research where a sample of population is studied by questioning or observing to determine its characteristics and it is then inferred that the population has the same characteristics.

### **Experimental-**

Approach is characterized by much greater control over the research environment and in this case some variables are manipulated to observe their effect on other variables.

### **Simulation –**

Approach involves the construction of an artificial and data can be generated. This permits an observation of the dynamic behaviour of a system or subsystem under controlled conditions. Simulation approach is also useful in building models for understanding future conditions.

### **Quantitative Research Methodology**

Quantitative approach to research is concerned with subjective assessment of attitudes, opinions and behaviour. Research in such a situation is a function of researcher's insight and impression. Such an approach to research generates results either in non-quantitative form or in the form which are not subjected to vigorous quantitative analysis. Generally the techniques of focus group interviews, projective techniques and depth interviews are used.

- The key methods of the Quantitative methodology thus are survey method, experimental method and case studies. More than one method is employed to study the phenomena such as combination of survey observation and experimentation is done on subjects in the

experimental group and compared with subjects in the control group so as to study the effect of experimentation.

- Descriptive studies describe a phenomenon and are used when previous researches are not available in the prescribed area.
- Exploratory studies attempt an in-depth exploration on the subject matter, generally used for hypothesis testing and verification.
- Hypotheses are tested under statistical norms.
- Hypotheses are accepted or rejected.
- Sampling methods are utilized and compared with universal sample.
- For data collection interview, questionnaires and observation checklist are developed.
- Analysis is in the form of frequency and cross tabulation with regression models.
- The focus is on reliability and generalizability of findings and theory confirmation or verification.

#### **Qualitative Research Methodology:**

- The key methods of investigation are ethnography, life history and biography and in depth case study.  
Ethnography - study of the context, grasping and originality and richness of reality with an emphasis on developing theory.
- Life history, biography and in depth case study are subject driven in the sense that the entire focus is on a subject, capturing the life contents of the research subject and making meanings out of the same.
- Theoretical sampling is generally utilised as per the content and non probability in nature. Techniques such as selective samplings, purposive sampling and snowball sampling are generally utilised.
- Data is collected from study participants through interview guides and guidelines.
- Analysis is in the form of narratives, thematic representations, conceptual maps and analytical matrices emerging from the data.
- The focus is on socio – historical and context descriptive and grounded theory conceptualizations.

#### **New Trend – Mix Methodology**

An attempt to combine both qualitative and quantitative paradigms. Research practice included the use of demographic analysis, participant, surveys and observations and social mapping techniques. For example studies on music therapeutics, studies on aesthetics and spiritual experiences endowed by music.

#### **Areas of Studies in Qualitative and Quantitative Paradigm**

Studies of genres and histories of Hindustani Sangeet, Studies of histories and biographies of musicologists. Studies of technicalities of music – style, Compositions, norms and forms of hybrid and puritan ragas, implications of music, social anthropological studies on the educational role of music, social anthropological studies on the role of music as instrumental in enculturation and collectivisation, studies on music as instrumental in symbolising structural discourses of

collectivisation and transformation as visualised specifically in the developments of the sub gharanas and the insertions and assertions of semi-classical form like khayal, thumari, tappa and kajari in the classical repertoire. Feminist studies on music as depicting the politics of boundaries and space particularly through the feminist renditions of thumri and raginis. Post colonial studies on music as portraying the dialectics of communities and antistructure.,particularly the studies on developments of Hindustani sangeet during the Mughal period, British period and after colonial modernity.

### **Conclusion:**

The result is that much of research particularly in music .The methodology used and applicable is quantitative and qualitative. It is necessary for the researchers to know not only the research methods /techniques but also the methodology .Research methodology is helpful in various fields and the knowledge helps the researchers to evaluate them and enable to take rational decisions. The typology of studies includes genres and histories of Indian Music and Musicologists, Technicalities of music styles , compositions and norms and forms of Hybrid and Puritan Ragas.It also includes nature of aesthetics and spiritual experiences,literature on music is available. However the need is towards more methodological methods to be completed.

---

### **References:**

1. Kothari C.R.(1986) Research Methodology Methods and Techniques, Wiley Eastern Limited,New Delhi 110002
2. AaglavePradip (2000) SanshodhanPadhdhatishastravaTantre ,VidyaPrakashan ,Ruikar path Mahal ,Nagpur 2
3. Sharma Manorama , SangeetikAnusandhanPrakriya, , Hindi GranthaAkademy, Panchkul
4. S A K Durga S A K ( 1991), Research Methodology for Music, Centre for Ethnomusicology, Madras .
5. GaneshanS . N AnusandhanPraviti :Sidhanta and Parikriya, LokbhratiPrakashan, Allahbad.
6. Research Methodology-A Step-by-Step Guide for Beginners, (2nd.ed),  
Ranjit Kumar ( 2005) Pearson Education Singapur .
7. GautamReena (2002)Sources of research in Indian classical music ,Kanishka Publishers ,New Delhi.



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

**An International Peer reviewed Refereed Journal** ISSN : 2348-7135

### **4. Relevant areas of research in Indian Musicology today**

**Dr. Keshavchaitanya Kunte**

**Assistant Professor (Music)**

**Centre for Performing Arts, Savitribai Phule Pune University**

**Mob.: 9422306088 Email keshavchaitanya@gmail.com**

The concept and scope of research vary according to the branches of knowledge. One should take into consideration that the scope, methodology and parameters of research in pure sciences are different than that of research in social science and humanities. This is so because the basic nature and fundamental concepts in these disciplines differ. Going ahead towards performing arts and specifically music and that too Hindustani Art music, the concept of research is not exactly coinciding with the general notion of research in social sciences and humanities. Usually, the concept of research is associated with terms words such as innovation, experiment and discovery. In the case of music research, the level of possibility of innovation is least; it is moderate about experiments and large in discovery. Most of the music research work in the area of Indian music, especially in university departments, is unfortunately restricted to individual enlightenment and fails in achieving a status of upgraded or updated knowledge base. This kind of research hardly ever contributes to the overall growth of musicology as a serious branch of knowledge.

As the Indian performing arts have a strong background in oral tradition, the emphasis is mostly given to the performing aspect and the orally transmitted knowledge. Many researchers have more inclination towards performance and they mostly lack in having any connection with scholastic tradition. These results in

- (1) Improper use of research models and methodology.
- (2) Absence of proper textual references.
- (3) Original insights and findings.

On the other hand, one also finds that the researchers who have a strong scholastic background, but a weak input from performing tradition and actual experience of performance fail in giving a justice to the research work and such research seldom contributes to the academia. Then a question comes forth – what is the exact outcome of research works done by musicians who don't have scholastic capacity and musicologists without academic background?

***Hence, one needs to address some questions –***

- 1) Exactly which strategy can produce fruitful research in Indian music scenario?
- 2) How we can separate out two branches in music and ragogy in Indian university

Departments, namely (a) music performance studies and (b) musicology?

3) What are currently relevant thrust areas of research in Indian music?

4) If a scientific experiment is considered as a basis of a thesis in pure sciences, can we consider a particular thematic performance or creation in music as a basis of a thesis in music research?

5) How can we attain a balance between oral or performing tradition and scholastic approach in research?

After posing these problems in this paper, I am don't intend to ponder upon all of them or provide answers to all these issues – but, I felt a necessity of putting these issues in front of the academia. But I will discuss only one point in this paper, that is of currently relevant thrust areas of research in Indian music.

Many preceding thinkers have pointed out several thrust areas in Indian musicology. Many of these thrust areas are still in vogue, some have meagre relevance if not total irrelevance and, I need to point out that, there are newer avenues of research in Indian musicology today. In 1994, Premalata Sharma, a profound scholar in Indian musicology, has mentioned some eight thrust areas in music research as following 1 –

1. Textual studies
2. Historical studies
3. Social and anthropological studies
4. Organ logical studies
5. Scientific studies
6. Pedagogical studies
7. Criticism and Aesthetics
8. Documentation and analysis of documented material

From this list, textual studies and historical studies have taken a backseat today and criticism and aesthetics are in a stagnant state. But rest of the areas, that are social and anthropological studies, scientific studies, pedagogical studies, documentation and analysis of documented material, are still relevant.

Ashok Da Ranade, another eminent scholar and one of the founders of Indian ethnomusicology, has explained three aspects or levels of Indian musicology, namely 2 -

(A) 'musical aspect' (संगीतात्म) i.e. the activities connected with the performance and practice of music.

(B) 'about music' (संगीतविषयक) i.e. the activities which have a connection with music performance, but doesn't impact it directly.

(C) 'music-related' (संगीतसंबद्ध) i.e. the areas of investigation which are not directly related to performance and also doesn't influence the performance, but certainly do have cultural connections with music-making on a larger level. This level deals mostly with interdisciplinary approaches.

**He further explains that 3 –**

- 1) All inquiries have a connection with music
- 2) All are legitimate studies of music,

3) They are likely to have overlaps and mutual dependencies – as the circles do not have an effect of water-tight divisions.

On the outset of propositions by these two musicologists and current scenario, I map

**The areas of music research as following –**

**A) Musical research (संगीतात्म संशोधन) -**

All inquiries have a connection with activities

*Directly connected with the performance and practice of music, such as -*

- 1) Features of Raga and Tala
- 2) Compositions for vocal and instrumental music
- 3) Elaboration or developmental techniques & methods etc. in music
- 4) Embellishments, ornamentation in music
- 5) Genres/forms in music
- 6) Voice production techniques
- 7) Aspects of Organology such as stroking/striking, bowing, blowing, plucking tonguing and fingering in instrumental music.
- 8) Notation and transcription
- 9) Performing strategies
- 10) Musical traditions – Gharanas, Sampradaya, study and analysis of stylistic variations

**B) Music-related research (संगीतविषयक संशोधन)**

- 1) Oral tradition, musical mnemonics
- 2) Phonetics, poetics and prosody
- 3) Musical aesthetics
- 4) Music criticism
- 5) History of musical traditions – biographies & autobiographies of musicians
- 6) Study of treatises on music – ancient, medieval
- 7) Analysis of vocal and instrumental music-making,
- 8) Kinesthetics, postures and gestures, Yoga
- 9) Organology - instrument-making and repairs
- 10) Musical acoustics - Architectural acoustics
- 11) The relation between music and other performing arts, i.e. dance and theatre arts

**C) Cultural musicology and interdisciplinary music research**

**(संस्कृतिसंगीतशास्त्र तथा संगीतसंबद्ध संशोधन) –**

Cultural musicology can be simply explained as a systematic study of musical systems in particular cultural zone. This also covers the area of research in (a) Comparative musicology, i.e. study of different music cultures, instruments, vocal idioms, cross-cultural studies,

(b) Ethnomusicology, i.e. study of music making in particular ethnicity. The fields of investigation in comparative musicology and ethnomusicology are -

1. Codification of music in different music cultures - process, objectives, scope, dimensions of different music cultures,
2. Musical scales in different music cultures,



3. Improvisation in different music cultures,
4. Notation systems in different music cultures,
5. Voice production - food habits & voice.

***The interdisciplinary music research has diverse avenues, such as -***

- 1) World music cultures.
- 2) Ethnomusicology, Folklore and music.
- 3) Sociology of Music – gender studies, subaltern studies.
- 4) Anthropology of Music – Various races, heredity and musical ability.
- 5) Psychology and Music – (A) Psychology of musicians and listeners (B) Psycho-acoustics (C) Psychological impact of music.
- 6) Economics/commerce & Music - Patronage, marketing, copyrights, musician's rights, PR, etc.
- 7) Music and Politics – political ideology, ethos and its impact on music, nationalism and music.
- 8) Geography of Music – climate (climate change), vegetation, geography.
- 9) Religion, philosophy and music - deities, orthodoxy and music.
- 10) Relation of music with other arts, such as painting, sculpture and literature.
- 11) Communication & music – Music as communication & communication through music.
- 12) Natural sciences and Music –
  - I. Bio-musicology - Ageing-growth and music, yoga and music,
  - II. Neuroscience – auditory perception, psychoacoustics,
  - III. 'Nature music' - Non-human species and music.
- 13) Physics and music – Acoustics in musical instruments, analysing sound, Sound engineering.
- 14) Modern technology and music – Recording technology and music, Digital sampling of sounds, digitally programmed music / digital music/computer generated music, Internet, web pages, blogs, websites, android applications, Globalization and music.
- 15) Music education – Issues related to traditional, modern and unconventional music pedagogy, distant education, E-learning of music.
- 16) Applied music – Outdoor music (martial music, band music, advertisement music), music for Classical dance styles, music for other arts and media such as theatre, films, exhibitions, light & music shows background music, utility music (lounge music) and music therapy. Taking a brief review of the music research in last five decades, it seems that the first two areas of research, namely musical research (संगीतात्म संशोधन) and music-related research (संगीतविषयक संशोधन), are more or less exhausted in the Indian context and not much is left to discuss on a serious note. But as an active musicologist, I perceive that there are the much wider scope and need of research in the third area, that is of cultural musicology and interdisciplinary music research (संस्कृतिसंगीतशास्त्र तथा संगीतसंबद्ध संशोधन). The future of research in Indian music is largely in the field of cultural musicology.

---

**Endnotes:**

- 1 Sharma Premalata. (1994). An agenda for music research: Some thrust areas. In Mehta, R. C. (Ed.)
- 2 Music research: Perspectives and prospects (pp. 2). Baroda, Indian Musicological Society.
- 3 Ranade, Ashok. (2001). Reflections on musicology and history - With reference to Hindustani Music. Baroda: Indian Musicological Society.





## **5. Research in Music: Types and Tools**

**Dr. Surekha M. Joshi (Ratnaparkhi)**

**Asst. Prof. & Head of Dept.(Music)**

**Sow. K. S. K. College ,Beed, MH, India**

**Mob.: 9422708818 Email: surekharatnaparkhi8@gmail.com**

Research is nothing but it is the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. In the broadest sense of the word, research includes any formal gathering of data, information and facts for the advancement of knowledge.

**There different types of types of research are**

### **1. Basic research:**

This research is conducted largely for the enhancement of knowledge, and is research which does not have immediate commercial potential. The research which is done for human welfare, animal welfare and plant kingdom welfare. It is called basic, pure, fundamental research. The main motivation here is to expand man's knowledge, not to create or invent something. According to Travers, "Basic Research is designed to add to an organized body of scientific knowledge and does not necessarily produce results of immediate practical value." Such a research is time and cost intensive (Example: A experimental research that may not be or will be helpful in the human progress). It is used to solve a problem by adding to the field of application of a discipline.

### **2. Applied Research:**

Applied research is designed to solve practical problems of the modern world, rather than to acquire knowledge for knowledge's sake. The goal of applied research is to improve the human condition. It focuses on analysis and solving social and real life problems. This research is generally conducted on a large scale basis and is expensive.. According to Hunt, "applied research is an investigation for ways of using scientific knowledge to solve practical problems" for example:- improve agriculture crop production, treat or cure a specific disease, improve the energy efficiency of homes, offices, how can communication among workers in large companies be improved.

### **3. Problem oriented research:**

Research is done by industry apex body for sorting out problems faced by all the companies.

#### **4. Problem solving Research:**

This type of research is done by an individual company for the problem faced by it. Marketing research and market research are the applied research.

#### **5. Quantitative Research:**

This research is based on numeric figures or numbers. Quantitative research aim to measure the quantity or amount and compares it with past records and tries to project for future period. In social sciences, “quantitative research refers to the systematic empirical investigation of quantitative properties and phenomena and their relationships”. The objective of quantitative research is to develop and employ mathematical models, theories or hypothesis pertaining to phenomena.

#### **6. Qualitative Research:**

Qualitative research presents non-quantitative type of analysis. Qualitative research is collecting, analyzing and interpreting data by observing what people do and say. Qualitative research refers to the meanings, definitions, characteristics, symbols, metaphors, and description of things. Qualitative research is much more subjective and uses very different methods of collecting information, mainly individual, in-depth interviews and focus groups.

**Qualitative research can be further classified in the following type.**

- I. Phenomenology:-**a form of research in which the researcher attempts to understand how one or more individuals experience a phenomenon.
- II. Ethnography:-** this type of research focuses on describing the culture of a group of people. A culture is the shared attributes, values, norms, practices, language, and material things of a group of people.
- III. Case study:-**is a form of qualitative research that is focused on providing a detailed account of one or more cases.
- IV. Grounded theory:-** it is an inductive type of research, based or grounded in the observations of data from which it was developed; it uses a variety of data sources, including quantitative data, review of records, interviews, observation and surveys
- V. Historical research:-**  
It allows one to discuss past and present events in the context of the present condition, and allows one to reflect and provide possible answers to current issues and problems. In addition to the above, we also have the descriptive research. Fundamental research, of which this is based on establishing various theories

***Also the research is classified into:***

- 1. Descriptive research
- 2. Analytical research
- 3. Fundamental research
- 4. Conceptual research
- 5. Empirical research
- 6. One time research or longitudinal research
- 7. Field-setting research or laboratory research or simulation research

8. Clinical or diagnostic research
9. Exploratory research
10. Historical research
11. Conclusion oriented research
12. Case study research
13. Short term research

In the subject of music the researcher can carry his research in science music as art i.e. in practical and in science music i.e. theory.

***The different Research areas in music are***

1. Research based on scientific music Books.
2. Research based on field of History.
3. Research based on social field/
4. Research based on psychological field.
5. Research in the field of science and technology.
6. Research in the field of practical/
7. Research in the field of music education/

**Types of Music Research**

**1 Experimental:** Experimental research is used to determine what will be or to establish a cause-and-effect relationship between variables.

**2. Descriptive**

Descriptive research is used to determine what is and is usually conducted for one of three purposes:

1. to obtain data on the current status of existing phenomena, such as conditions, practices, and situations
2. to establish relationships among several variables, using the data about the current status to investigate relationships that may provide greater insight into the current status
3. to determine developments, trends, or changes by describing variables as they develop over a period of time

There are three broad categories of descriptive research: survey studies, relationship studies, and development studies.

**Survey Studies**

A survey is a systematic method of collecting information on one or more variables.

**Development Studies**

Development studies collect information on existing situations, determine relationships, and examine changes in these variables over a period of time. Development studies include:

1. longitudinal studies, which are conducted over a period of time with data collected from the same sample at specific intervals during the study
2. trend studies, in which a population is sampled and subjects at the same level of development are tested

3. cohort studies, which measure an entire population at periodic intervals over a period of time

### **Historical**

Historical research refers to the collection of data to record and interpret past events. Source materials used by the historical researcher are normally of two kinds, primary and secondary. A primary source is first-hand information, observed directly by the researcher. A secondary source is second-hand information, not original to the researcher. Through the process of external criticism, the researcher learns whether or not the object of scrutiny is authentic. Through the process of internal criticism, the researcher determines if the information contained in the object is credible

### **Philosophical**

Philosophical research is used to examine the underlying principles in any field.

### **Steps in Research**

- 1 Selection of subject
2. Synopsis
3. Collection of data
4. Presentation of data.
4. Analysis of data
5. Results

Once you decide on a topic, you must decide what types of sources will answer your question, and consequently, support the conclusion in your thesis statement.

1. What primary sources are available? What data, musical works, performances, letters, recordings, or interviews can I analyze?
2. What have other scholars said about my topic? What scholarly journal articles and scholarly books/book chapters can I locate?
3. Are popular sources appropriate for my topic? Should I analyze popular opinion of a work or reception of an event as presented in newspapers, magazines, or blog posts?
4. Does the age of the source affect my research? Have there been more recent discoveries in relation to my topic? Am I looking at how researchers' views on my topic have changed over time?

### **Primary Vs Secondary Vs Tertiary Sources**

#### **Primary Sources**

Once you decide on a topic, you must decide what types of sources will answer your question, and consequently, support the conclusion in your thesis statement.

1. What primary sources are available? What data, musical works, performances, letters, recordings, or interviews can I analyze?
2. What have other scholars said about my topic? What scholarly journal articles and scholarly books/book chapters can I locate?
3. Are popular sources appropriate for my topic? Should I analyze popular opinion of a work or reception of an event as presented in newspapers, magazines, or blog posts?

4. Does the age of the source affect my research? Have there been more recent discoveries in relation to my topic? Am I looking at how researchers' views on my topic have changed over time?

### Examples

- Creative output by a research subject (lyrics, recording, or score of a musical work)
  - Other writings by a research subject (autobiographies, memoirs, social media posts, diaries, letters, blog posts, essays)
  - Interviews with or about a research subject (audio, video, or transcripts)
  - Audio or video recording from an event or performance; photographs
  - Original data (numeric data, surveys, experiments, ethnographic observations)
- Sometimes popular journalism, if the subject of your research is popular opinion

### Secondary Sources

Secondary sources provide an interpretation, critique, evaluation, or conclusion based upon information from primary sources. **They can be either popular or scholarly!** They are created by scholars, editors, journalists, and anyone who decides to write on the web.

- Books that offer criticism or an interpretation of a subject (scholarly)
- Book chapters within an edited collection (scholarly)
- Commentary within edited works and scores (scholarly)
- Scholarly journal articles, open-access research articles
- Popular magazine articles, newspaper opinion pieces, blog posts (popular)
- Reviews of performances, books, recordings, or other creative works (popular or scholarly)

### Tertiary Sources

Tertiary sources provide a summary or overview of a research topic. Or, they provide an inventory/list of secondary or primary sources about a research topic.

- Encyclopedias like Wikipedia or Oxford Music Online
- Other reference sources like almanacs or Guidebooks
- Textbooks (sometimes secondary)
- Bibliographies, discographies, indexes
- Library catalog or other databases

Remember, websites aren't necessarily a distinctive source type. The web can provide access to many different types of sources (e-books, encyclopedias, newspaper articles) and it can also serve as a publishing platform (Beyonce's official website). While reading the chart above, think about how websites fit into all of the categories and descriptions.

### Books and Periodicals:

Books and periodical articles are source types that can be either popular or scholarly. Your professor will often state what types of sources you should use for your papers or essays, as they are used for different types of arguments and analysis.

Scholarly books are usually published by university or scholarly presses, and they are written by scholars and researchers. The text often has citations or references to support the research and arguments, and it uses discipline-specific terminology. Scholarly books fall into two categories:

- **Monographs** are books that are often by a single author, and they cover a topic at length.
- **Edited collections** are books that have an editor(s) who then solicits chapter essays from other authors. The chapters can stand alone, have different authors, and cover a narrow portion of the broader topic of the edited collection. Citations for these books look a lot like journal articles, as they contain the chapter author, chapter title, book editor, and book title.

Popular books are otherwise known as trade books. They can be fiction or non-fiction, and are geared towards a general audience. Authors are general writers, journalists, or novelists. Language is less formal, and they often do not include citations or references.

Scholarly journal articles are written by scholars and researchers, and are found in peer-reviewed, or refereed, journals. Such journals have editorial boards of experts who accept or reject articles for publication. Therefore, the articles are considered high quality, and represent important research in a given field.

Popular magazine and newspaper articles, as well as blog posts and websites, do not include the same level of research and are not reviewed in the same way as scholarly journal articles. They are written by professional or amateur writers, journalists, or members of the general public. The articles often contain stories of interest to a wider audience, but still may be appropriate for certain types of music research, especially when discussing popular opinions or reception of creative works.

In addition to popular and scholarly sources, you will find trade journals (practical information for professionals) and journals of opinion (information expressing a given viewpoint).

### **Library Research Tools**

Once you decide what type of sources to look for, you need to select the correct tool for the job. The library has many online search tools to help you discover sources, and in many cases, give online access to them via full-text journals, e-books, streaming audio, lyrics databases, and digital scores.

### **Search World cat**

World cat is a world catalog of libraries that participate in SU Libraries' inter-library loan network. Search here for books, scores and recordings in other libraries, and we will borrow it for you, free of charge.

Find something you like? Collect the citation and place an inter-library loan request. PDFs of articles usually arrive in 1-2 days, and books usually arrive in 5-8 business days.

Use the advanced search and the same subject headings from the SU catalog.

- Be sure to limit by format (book, musical score, recording)
- If on-campus, look for the "Interlibrary Loan" link to transfer the citation directly to our ILL request form.

**Databases:** Find Scholarly Journal Articles, Popular Magazine Articles, Dissertations

Article databases are keyword indexes for the articles published in popular and scholarly periodicals. Some databases search the full text of each article, while others only search abstracts and citations. Each database has its own search interface.

- Visit the Music Research Guide for article database links, descriptions, and instructions.
- Choose Browse Databases from the library home page to reach databases in all disciplines, organized alphabetically.

Databases: Find Sound Recordings, Scores, Lyrics and More.

Other databases for non-text items like scores or recordings tend to be keyword indexes for the descriptions of their digital content. Keywords in the index come from the authors, titles, and sometimes genres or subject headings. Sometimes, you can browse by genre, time period, or some other useful way of categorizing the information. Each database has its own search interface.

- Visit the Music Research Guide for databases and instructions for finding scores, recordings, song texts, or recording popularity charts

### **Bibliographies**

Find a source that is good? Look at its bibliography!

Bibliographies can be found:

- As stand-alone books (research guides or discographies) in the library -- Browse call numbers ML128, ML134, ML136 in the circulating library stacks
- At the end of encyclopedia or reference book articles, link lists on websites
- Works cited list of a scholarly article

Questions you should ask of every source you find

### **Currency**

- What is the publication/creation date?
- Does this time period meet your information need?
- When was the last update?
- Are all the links up-to-date ( for web resources)?

### **Authority**

- Who is the author? What are her/his credentials?
- Has the author been cited in other sources?
- Who is publishing this information (individual, non-profit organization, commercial entity)?

### **Validity/Accuracy**

- Do other sources contain the same information?
- Is evidence given to support the information?
- Are other sources cited?
- Is the site edited, or does it contain typographical errors (for web resources)?

### **Audience**

- Who is the intended audience (students, researchers, trades people, children, adults)?



- Is this source appropriate for your needs and understanding of the topic?

#### **Point of View (Bias)**

- Does the source present the information from a particular bias or single viewpoint?
- Does the source contain assumptions not backed by research?
- Does the sponsoring organization or site have a stake in how information is presented?
- Does the information contain advertising?

#### **Others**

- Libraries Citation Guide covers web links and quick guides for most major styles

#### **Citation Management Tools**

Once you choose your citation style, pick a citation manager to help!

- Ref work Provided by Libraries; Web application, use anywhere anytime
- End Note -- See the ITS website on EndNote for license and purchase options for faculty/staff/students. Work on your own computer; Powerful tool for manuscript preparation; Organize documents and images
- Zotero Open source citation tool; Capture web pages and other new media

---

#### **References:**

1. SangatatilSanshodhanPadhyati-Anaya Thette.
2. Applied Research and Evalution Methods in recreation-Diane Blankenship
3. [www.huminites.com](http://www.huminites.com)
4. ResearchMethodlogy-Dr.Jain B.M.
5. [www,ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in)
5. <http://journals.sagepub.com/home/jrm>
6. <http://www.dur.ac.uk/music/research/areas>





## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **6. Overview of the Scope of Music Research**

**Dr. Niladri Roy**

**Head of the Department**

**Assistant Professor**

**Department of Performing Arts, Presidency University, Kolkata**

**Mob.: 9433229784 Email.: niladri.dpa@presiuniv.ac.in**

#### **Abstract**

This entire article tried to focus on the prospective areas of music research. It focused on the conventional methods of music research and also the unconventional methods of music research. In this article the part of methodology of social science research and questions related to epistemology are also covered. Music research can be a prime part of higher education. Research and its uplift are quite necessary. This issue is well addressed in this article.

**Keywords:** Music research, Indian music, World music, methodology.

#### **Introduction**

##### **“GanaVidyabadikathin”**

In First Edition Arts Channel in YouTube, Raga Jaunpuri in Madhyalaya Jhaptala is sung by Pandit Venkatesh Kumar with these lyrics. *Gana-vidya* is music learning and music education, which is one of the most intrigue learning comprised of knowledge of all the subjects. Music is that subject which includes all the subjects of humanities, a big part of mathematics and some subjects of science. The sections of music research includes the history of music, pedagogic research in music, musicology, world music, acoustics of music, aesthetics of music, research of different forms of music with varied genres, several allied areas which shows that music education and music research is very unique and different among the prevalent education system in India and world.

From very beginning of this article it is to be mentioned that music education as described in the introductory paragraph is not always of jasmine fragrance. A music education enthusiast always gets a starting point discouragement from the society. This hindrance is done in India because of the narrow job prospect of the music learners. But, the country India has the oldest heritage of music. Starting from the time of the Veda and moving through ages, music was always a prime part of the society, culture and heritage. India produced many Mohican musicians, musicologists, music engineers along with a huge music database. The world always looks through an eye of respect for the music of Incredible India.

The structural framework of music is automated for research. If we first focus in Indian music for the overview, we find a widespread area of research in music. It has a varied focus of new dimensional and innovative ideas of music which makes music research and music education carries to the next dynamic level. The research in music is a topic which is extensive in nature. In this article it will be tried to focus the areas of research in music which is quite innovative and new in sphere. If we first look into the word 'research', it will divide the word into 're+search'. This means to find things repetitively for the more upcoming results. As like the other researches, music research also follows a specified model of research methodology.

By method we mean a tool or a technique informed by an approach which is applied in a research inquiry. But methodology is concerned with the framework within which particular methods are appraised. In other words methodology deals with the broader question of 'how do we know'? 'What we know'?

In some areas of social research, the qualitative-quantitative distinction has led to protracted arguments with the proponents of each arguing the superiority of their kind of method over the other. The quantitative side argues that it is 'rigorous', 'hard', 'scientific', and so on. The qualitative approach as claimed by its proponents is superior because it is sensitive, nuanced, and contextual and so on. Both qualitative and quantitative research rests on rich and varied traditions that come from multiple disciplines and both have been employed to address almost any research topic one can think of. There is no reason to give primacy to one over the other. Different methods are required to tackle different problems and a combination of techniques will frequently yield greater insight than either one used in isolation. All these theories are applicable to music research also, only exception is that in some areas of music research pedagogy gets an important place for a better inference pattern.

The research in music focusing on a particular area automatically tags the other allied areas which makes the research methodology of music quite distinctive. This is quite necessary to rethink the qualitative methods in social science research as music research is one of the primary areas of research. Qualitative methods are quite commonplace in social science research. The music research and its conventional distinction between qualitative and quantitative method should be core part of judgment.

Music research and the study of areas of research in music is a crucial question to resolve. This article now after discussing the research methodological part will try to give an overview about the prospective and probable areas of research in music. Research is all about cognitive approach for the further enrichment of the subject concern. The method and process of research in music of this subcontinent is very rich in tradition and culture. The approach of research in music and locating the areas with new dimension is thus classified in some broad areas. This article will try to focus on those broad areas and discuss them as an overview.

**Broad areas of research in music:**

***Historical perspective in music research:***

One of the core areas of research in music is the emphasis on the historical perspective. Music in any place always shows the face of its culture and heritage. Now, if we have to study the culture and heritage, we simply cannot negate history. History of music in India is thus a very vast study and research in this field needs to be continued on a larger scale. History of Indian music will include a mapping method of Indian subcontinent. It can be divided like – North India, Western part of India, Eastern part of India and South India. This mapping will help the research in music to locate the historical perspective. Each part of India mapped here has its unique history and which adds to the beauty of diversified culture of India and collectively a united India. Research in music with historical perspective is so varied in structure that each research done can open up several other research topics in music. The study of forms of music, research in each genre, research of music for the changing phases through chronology of time, changing pattern of compositions with time progression are few examples of research in music with historical perspective. Each time span and their related music evolution and development with historical perspective boosts up research in music. The historical perspective related with music research increases the probability of finding new possibility for music research. The research in music cannot be confined only to Indian music. There is world music, which have another big area of research in music. The history of world music is huge and it is still unexplored in many areas. The history of European music is the first and foremost part of research. Many kind of research is already carried out by several researchers still it seems like it is a drop of water in ocean. The research of music for each period like Medieval, Renaissance, Baroque, Classical, Romantic, Modern when starts it is like infinity. The study of composers, the time history with associated music, its evolution, its development everything counts in the music research. Apart from this the history of music of Latin America, history of music of South East Asia, China, Japan and the history of music of African continent comprises a big area of music research. The development of musical forms with cross culture and hybridist are needed to be studied and researched with the historical perspective. This includes the study of the history of Jazz, Blues, Rock n roll, different kinds of rock and their popular bands, pop, fusion, application of modern music with polyrhythm will constitute a large part of music research in historical perspective. The research of the changing pattern of rhythm structure and their comparative analysis with other world music forms is a deep study of music research.

**Socio-political perspective of research in music:**

Research in music focusing on Socio-political perspective is another zone where the dynamics of music is related directly to the society. Music as reflected in the society is the expanse of research which at some extent joins hands with the subjects like sociology and anthropology. It is an interdisciplinary approach of music research. This kind of research in music can determine the changing outlines in structure with the variety of activities of the society. It can look upon the change in music with changing rituals and traditions in the society. The approach of looking into music with the ritualistic designs and their holistic totality promises to be a new arena of music research.

The music of the outcaste performers like the Baijis, Tawaifs, Devadasis are new to music research. The music research of folk forms of India like Nautanki, Burrakatha, Theyaam, Ramlila, Chau,

Pandvani, Bihu, Lohri, Lavani and many others are concrete potentials of new music research. Apart from this the music in ritual forms of South East Asia, Japan, China, Africa and many other parts of the world are the core areas of music research with other allied disciplines. The music of the death rituals, harvest festival, marriage, handloom, erotic songs among the labourers is the part of sociological perspective of music research.

The protest music holds a very big position in maximum movements all over the world. A lot of research of this kind of music along with historical and social approaches still needs to be done at a large scale. This must be researched to understand multiculturalism, gender issues and behavioral pattern of the society. Multiculturalism is one of the most contested ideas in contemporary political philosophy. The positive appreciation of diversity is a remarkably recent development where cultural diversity is indispensable. Linked with this phenomenon, music and its research in this area will be perfect for the socio-political perspective.

### **Research in music with philosophical approach:**

Music is that supreme art form, which is often referred as the medium of enlighten and salvation. Salvation is such a broad term that drags us to the path of philosophy for the quest of knowledge. Knowledge is the ultimate enlighten. Veda is thus also known as enlighten. This kind of research in music not necessarily will include the religious approach. It may discard it but there is space where it may not be very rigid with the secular approach.

The prime example of this doctrine is the Bhakti movement in India. The philosophy was esoteric but the root was there in the secular mass and music was the core medium. This was stated by Manas Raychaudhuri in his book 'Studies in Artistic Creativity' as "Thus we see that these pre-modern ideologies demand that the musician should not only be "God-gifted", but pious and "devout". But the fact that an artist cannot be judged by his devotion to God but only by his realization of theme and idea in art-forms, has never gained attention of the early Indian authors. None of them has ever attempted to answer to the question as to how the artist's devotion to a particular deity or idol solves his problem of creative activity. On the contrary, it appears that by clinging to a metaphysical theory and by setting a divine-frame for art which is at variance with the mundane frame of reference, most of these theoreticians have virtually evaded the complicated psychological issues of an artist's vocational life." (Raychaudhuri: 17).

The research of music in aesthetics comes under this discipline. This part of music research is quite abstract and it includes the principles and discipline of philosophy.

### **Science of music and its research:**

The science of music and its research mainly deals with the technical aspect of music. This area is very intensive and intrigue in nature. Both Indian musicology and world musicology comes under this pocket. The study and research of Indian musicology is relatively unexplored. The regular study of ancient musicological texts with a comparative analysis is needed. It can be done with the musicological texts of the medieval and the modern period is still untouched for many texts. Regarding the research in world musicology, there are many parts of music research needed to be started. The study of compositions, regular research of the changing methods of musical notation, regular update of terminologies of music are needed to be carefully taken into account with proper

music research. The structure of compositions by different composers of western classical music across the continents is to be included more in music research.

The research in science of music certainly includes a big portion of acoustics. The research in sound and its physics of transmission is always challenging. The sound pattern study and the study of the sound spectrum is a very new area of research in music. It attracts several researchers to get actively engaged in music research. The other important area of music research is bio-music. It is the shape of music research which looks upon the musical sound and its effect on human mind. This is quite related to bio-physical research. Music research in music therapy is another discipline which is very prospective for betterment of society for the challenged citizens.

The research of music as controlled by music software's is the very new area to focus. With this research in music, the use of software in music industry can open up in creating new sample sounds with the increasing use of modern gadgets. Along with this the sound recording methods, sound sampling, music mixing and music preservation is reflecting the music research with a glamorous outlook.

#### **Performing Arts management and research in music:**

The music discipline is one of the prime entertaining medium of society. With the growing trend of music as entertaining medium, intrigue research of music in this zone should be done. The behavioural patterns of the performers, listeners, organisers, media and many other stakeholders must come under this research area of music. The role of print media, visual media, social media, local media and allied promotional agencies regarding music performance must be researched. This is very promising area of music research. This music research comes under the performing arts management discipline.

#### **Conclusion:**

This entire article tried to focus on the varied pattern of research in music and their scope. To mention here that all these research in music needs a boost from the authorities of higher education of India. Higher education in India has grown at an unbelievable pace in the last couple of decades. But with a grief we observe a decreasing interest of research in the liberal arts and humanities. The research in music is no exception to this. This entire presentation thus humbly focused on the conventional and the non-conventional fields of research in music. The fields of research in music as described can be further analysed with mature annotations to open up music research in a new dimension. Music is eternity.

---

#### **Works cited:**

- 1) Hollis, Martin. *The Philosophy of Social Science: An Introduction*. Chs 1&3. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1994.
- 2) Raychaudhuri, Manas. *Studies in Artistic Creativity*. 2<sup>nd</sup> Ed., RabindraBharati University, 2000
- 3) Tagore, Rabindranath. *Sangitchinta*. Visva-Bharati, 1966.
- 4) Chakraborty, Achin. 'Methodological/epistemological issues in social research.' 69<sup>th</sup> Orientation Programme of UGC-HRDC. Jadavpur University. 10 July, 2018. Class Lecture.
- 5) Kumar, Pandit Venkatesh. Jaunpuri. YouTube. 16 Sep. 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=hR2W1VKIJOE>. Accessed on 22 Sep. 2018.



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

**An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135**

### **7. Research in Music: The Contemporary Scene**

**Dr. Himanshu Vishwaroop**

**HOD, Department of Stringed Instruments**

**Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh**

**Mob: 7587193830, Email: himanshuvishwaroop@gmail.com**

#### **Abstract:**

The quality of research work in the field of music is not up to the mark. It is very necessary to take the help of scientific approach in this process. It is also necessary to harmonize the theoretical and practical aspects of music. Factual and scientific research can enhance the reputation of our region. Understanding the fundamental principles of music and explaining them in today's context will be called the right research. High intellectual capacity, firm determination, resourcefulness, technical knowledge and linguistic proficiency are essential for the research work, only then the quality of research work will be ensured. This paper portrays some perspectives related to research in music, the attitude of scholars and some problems and suggestions related to it in present context.

#### **Objectives:**

Objective of this paper is to develop an insight over the types of researches applicable for Indian Classical Music, to discuss researcher's attitude towards musical research and various aspects related to research process and methodology in present context and to give some suggestions to overcome the problems regarding research works and improvement in the quality of research.

#### **Research in Music: The Contemporary Scene**

Research is a never ending process and if we talk about research in music field this never ending process has brought phenomenal change in the music performance and presentation since ancient era. Our ancestors have done intensive research related to music and established the principles and theories in such a manner that they left less room for further research.<sup>8</sup> Thus what we have today is the old wine in the new glasses. We can say that the researches presently comprise the things of past in new manner with reference to the contemporary time.

Although researches in music are given due importance presently and the number of researchers grew day by day, the area of research remains limited to a few type of researches like Historical research, Descriptive and Analytical Research. It is merely limited to explanation and analysis of the theories and principles proved ages before. Nobody is going to add eighth swar or a new octave as the fundamentals of the music remains same. Many learned scholars described the types of research for music in their way apart from the conventional research types.

<sup>1</sup>Dr. Subhadra Chaudhari, Sangeet Sanchayan, pg.no.261



**Dr. Ashok Ranadehas** gave three types of research in reference to Indian music in his article – Research and Music in India.

1. Musical - Experimental Art of Music and its Tradition.
2. Music Related - Research on topics related to music art but not directly related to such topics.
3. About Music - Research of subjects that move towards other areas from music.<sup>9</sup>

**According to Dr. Ravi Sharma** there can be two types of research depending on the subject-

1. Research work done to keep scientific traditions alive, not having the desire to achieve any degree. This type of research includes the creation of scriptures and other texts like Natyashastra and Brihaddeshi.
2. Work done with a desire to obtain a degree such as M.Phil, Ph.D or D.Lit.<sup>10</sup>

One may have his/ her own perspective regarding classification of the types of research in context to music. Music is a practical and creative art. Every performance of an artist is a piece of creative work. So the practice based research could be called an Artistic Research as the creative works can be considered both the research and the object of research. Also there is large room for applied research in the field of music. Applied research is directed towards the solution of immediate, specific and practical problems. Its purpose is to improve a product or process, testing theoretical concepts in actual problem situations. Applied research in the field of music is not considered as a research work. For example if a scientist makes a new equipment or if he modifies anything, it will be considered his research. In musical field if an artist creates a new instrument or makes some changes to improve any instrument's tonal quality it will never be known as a research work.

In the context of music performance and experiment both express different meanings. Experiments related to other subjects are performed in the laboratory to get the findings whereas experiment in the field of art/ music means something different from traditional principles and enriching the field beyond the scope of traditionalistic approach. It can also be called experimentation. Such was an experiment with the teaching system in music by Pandit Paluskarji and Pandit Bhatkhandeji. They understood the importance of the Guru- Shishya tradition, carried out new experiments in the teaching of this art reconciling the ancient and modern techniques to establish Institutional teaching in music. It cannot be said that it was a complete success. Institutional learning system could not be successful in generating an artist, which means that the alternative of the Guru Disciple tradition has not yet been established. Educational and research development of music is yet to come.

### **Researcher's Attitude:**

Music is a very sensitive and emotional performing art hence needs a certain level of maturity and knowledge with practical experience to conduct research. But as we all know that the UGC norms allow a student to pursue research courses just after the post graduation like any other subject/stream, there is a mob, clearing NET and JRF or the entrance tests conducted by the Universities, clearly speaking they have fulfilled the eligibility criteria for research. Here I want

---

<sup>2</sup>Dr. Milind Malshe, Prayog Kalansathi Sanshodhanpaddhati, pg.no. 33

<sup>3</sup>Dr. Ravi Sharma, Sangeet Me Shodh Pravidhi, pg.no. 38

to share some views of **Dr. Subhadra Chaudhari** related to increasing number of research scholars

—  
“व्यापक शिक्षा प्रणाली ने जहाँ एक ओर छात्रों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि की, वहीं शिक्षा के स्तर को गिरा दिया। लाखों और हज़ारों की संख्या में बी.ए. और एम्.ए. पास छात्र छात्राओं को अपने विषय का विशेष ज्ञान तो क्या, सामान्य परिचय भी नहीं होता। उनमें न तो शोध करने की योग्यता और प्रवृत्ति होती है और न रूचि व उत्साह, न भाषा का समुचित ज्ञान और न अभिव्यक्ति की क्षमता।”<sup>11</sup>

Its true to a great extent that the quality of education is declining with increasing number of students, not only in the field of music but everywhere. So how can we stay unaffected? An insight for research work

A very casual approach is noticed now days in scholars right from the selection of the research problem. They are repeatedly told that selection of a research problem is most important task and they should choose such topics for research that could be beneficial for the society and the field or lesser known to the people. But most of the scholars are interested in selecting any treatise or any renowned artist and they consider it an easy task. They are least interested in interdisciplinary, scientific or collaborative researches. Most of them want to finish their writings as early as possible and have their degrees awarded.

Another thing noticed by maximum research guides is the deteriorating degree of seriousness and commitment of the research scholars. Many of them are limited only to the libraries for data collection and they are nearly satisfied with the spoon fed material provided by the books. Another readymade, cheap and easily available source to access data is Internet which provides a lot of information. Thus facilitating them to a “cut paste” option for data collection and nobody even cares for the authenticity of the information. Social media is also an easy way to connect to the people.

It's not that every researcher has such indifferent attitude. Some are truly dedicated and want to serve a quality work for enrichment of the field. Those who want some authentic primary data and seek to search for the relevant experts and artists for interviews, they are many times manipulated and disappointed with their attitudes and the favours they want for the interviews.

### **Suggestions:**

Some Suggestions to overcome the problems regarding research works and improvement in the quality of research are given below:

An attitude towards keen observation and qualitative research must be developed in the scholars. The reason I am afraid to say is somewhere hidden in the system and the loop holes are there in the education system and the mentalities of the society towards research studies. This is such a pity that most of the scholars are involved in the research courses just for the sake of a job in university and the colleges.

Most of the music students seem incompetent in expressing their views through words. Although most of them may be knowledgeable and have a good potential in performance and practical, but due to weakness in writing, they are not initiated in analytical and critical writings.

---

<sup>4</sup>Dr. Subhadra Chaudhri, Sangeet Sanchayan, Pg.no. 267



Thus their writings are not so impressive. They must study one or two languages seriously to overcome this shortcoming.

Interdisciplinary researches should be welcomed and promoted as there is a need to associate music with other streams such as other art forms, social sciences, science and technology, medical practices etc. Reputed institutions like IITs are promoting such efforts and owe hearts felt appreciation. I had an opportunity to see a thesis submitted for masters in technology in IIT Kanpur on Visualization of music.<sup>12</sup> I must say that she has done a great job being a student of science and technology she has woven a beautiful craft incorporating the principles of science, music and painting together and the findings are really surprising as we are used to hear about only ragmala paintings when we talk about visualization of music. What I want to say is the students from music background don't have such scientific approach and vision. Although ITC-SRA's Scientific Research Department has conducted detailed research in the areas such as -The parameters determining the effectiveness of timbre in Indian Classical Music and speech, The phonetic quality and articulation patterns in Indian Classical Music vis-à-vis Western Classical Music and Indian speech, Musical scales, consonance and dissonance, sharts and the intervals used in the Indian Classical Music performances etc.

I suggest that Universities providing research facilities in music should have some collaborative programs with engineering and medical colleges and other universities and institutions and researchers must be motivated to do such interdisciplinary studies for the betterment of the society. Financial support for the research in music is also very less as compared to science and other subjects. Sometimes the quality of research work suffers due to a researcher's financial crunch.

At the end I want to say that there is a lot to improve the quality of research in the field of music. Each and everyone related to music may be a student or a teacher must take this responsibility on their shoulders.

---

<sup>5</sup>Nameeta Shah, Visuslisation of Indian Classical Music, A Thesis Submitted for the Degree of Master of Technology <https://pdfs.semanticscholar.org>



## 8. संगीतातील संशोधन पद्धती

डॉ. एन. एल. गोंडाणे

सहयोगी प्राध्यापक

श्रीमती राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालय, अकोला

Mob: 8793429782

**प्रस्तावना :-** मनुष्यात परिस्थिती समजून समस्यांचे निराकरण करण्याची प्रवृत्ती असते. तो ज्या वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या संपर्कात येतो त्याच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी आदिकालापासूनच जिज्ञासू आहे. ह्या जिज्ञासू प्रश्नांचे उत्तर देण्याच्या प्रयत्नातून जे तथ्य तो एकत्र करतो त्याला 'ज्ञान' म्हणले जाते. हे ज्ञान जेव्हा नियमित किंवा क्रमबद्ध रूपात एकत्रित केल्या जाते तेव्हा त्याला 'विज्ञान' म्हटले जाते. मानवाचा प्रयत्न जेव्हा परिस्थिती समजून घेवून समस्या सोडविण्यासाठी चांगल्या तऱ्हेने सुनियंत्रित व सुव्यवस्थित असतो तेव्हा त्याला 'अनुसंधान' किंवा 'संशोधन' म्हणतात.

आजपर्यंत मानवी जीवनात जी प्रगती झाली आहे त्याचे कारण आपण संशोधन मानू शकतो. पशूप्रमाणे आपले जीवन व्यतीत करणारा मानव आज उन्नती व प्रगती करू शकला याचे कारण म्हणजे त्याने वेळोवेळी केलेले शोधकार्य होय. 'गरज ही शोधाची जननी आहे' या उक्तीनुसार शोधकार्य केले गेले व त्यामुळे मानवाची प्रगती तर कधी अधोगती ही होत गेली आरंभिक विकासानंतर मानवाने आपल्या कुशाग्र बुद्धीचा उपयोग करून जीवन सुधारण्याचा प्रयत्न केला. येथूनच संशोधनाची प्रक्रिया सुरू झाली, ज्ञानाचे भंडार विकसित झाले. सोबतच बुद्धीचाही विकास झाला. विकसित बुद्धीमुळे संशोधनही सुनियोजित होत गेले.

### संशोधनाचा अर्थ :-

एखादे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी मनापासून आणि एकाग्रतेने कार्य करणे म्हणजे "संशोधन" होय. यामध्ये संशोधन करणारा आपले 'लक्ष्य' समोर ठेवून त्यामागे तत्परता, जागरूकता आणि एकाग्रतेने जात असतो. संशोधनाचा हाच अर्थ इंग्रजी भाषेतील 'Research' या शब्दा वरूनही व्यक्त होतो. वेबस्टर डिक्शनरीनुसार Re चा अर्थ Frequentative म्हणजे पुन्हा - पुन्हा तर Search चा अर्थ शोध असा होतो.

Research शब्दाच्या प्रत्येक अक्षराचे वेगळे महत्व आहे. त्यातील प्रत्येक शब्दातून एक नविन अर्थ निघतो.

- R - Stands for Rational Way of thinking  
म्हणजे तार्किक पद्धतीने चिंतन करणे.
- E - Stands for Expert and Exhaustive Treatments.  
म्हणजे अनुभव आणि परिश्रमासह कार्य करणे.
- S - Stands for Search and Solution  
समाधानाचा शोध घेणे.
- E - Stands for Exactness  
निश्चितता
- A - Stands for Analytical Analysis of Adequate Data  
माहितीचे उचित विश्लेषण
- R - Stands for Relation between data  
तथ्यांचा संबंध

- C - Stands for
- i) Careful Recording - संकलनात सावधानी.
  - ii) Critical observation - यथार्थ निरीक्षण
  - iii) Constructive attitude - रचनात्मक मनोवृत्ती
  - iv) Constructive and compactly stated Generalization- उचित व संक्षिप्त सामान्यीकरण
- H - Stands for Honesty and Hardwork in all aspects of the treatment of data-  
माहिती विश्लेषणासाठी प्रामाणिकपणे व मेहनतीने कार्य करणे.

❖ संशोधनाच्या व्याख्या विद्वानांनी खालील प्रमाणे केल्या आहेत.

- जे.डब्ल्यू.बेस्ट यांच्या मते “संशोधन म्हणजे वैज्ञानिक पध्दती प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्याची सुव्यवस्थित व नियमबद्ध अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया होय”.
- Redman & Mory define research as a systematized effort to gain new knowledge.
- Research is simply a process of arriving at dependable solutions to problem through the planned and systematic collection, analysis and interpretation of data.

❖ विद्वानांद्वारे केलेल्या संशोधनाच्या विविध व्याख्यांवरून संशोधनाद्वारे :-

- आपले ज्ञानाचे भंडार विकसीत होते.
- सुनियोजित रीतीने समस्यांचे निराकरण करून निश्चित निष्कर्षातून पोहचून सिद्धांत मांडता येतात.
- एकत्रित केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून त्यावरून निष्कर्ष काढून नविन सिद्धांत मांडता येतात.
- विभिन्न तथ्य पडताळून ते प्रमाणित करून एक निश्चित मत मांडता येते.

➤ संगीत क्षेत्रातील शोध कार्य अथवा संशोधन :-

हे सर्ववित आहे कि, ललितकला ह्या समाजाचा आरसा असतात समाजात प्रचलित असलेल्या त्यांच्या स्तरावरून सामाजिक स्तर ठरविल्या जातो. म्हणून कलांच्या निरंतर प्रगतीसाठी त्यात शोधकार्य होणे आवश्यक आहे.

आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातच संशोधन झाले पाहिजे अशी लोकांची धारणा नाही कारण विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात लागलेल्या अनेक शोधांमुळेच मानवी जीवन इतके सुख सोयींनी युक्त झाले आहे कि त्याला कलात्मक अभिव्यक्तीसाठी बराच वेळ मिळू लागला आहे. आज त्यामुळे संगीत शिकणाऱ्यांची संख्या बरीच वाढू लागली आहे जे कलाकार बनू शकत नाहीत ते संगीताच्या अभ्यासाकडे — अध्ययनाकडे वळतात.

संगीत विषयावर प्राचीन काळापासून शोधकार्य होत आले आहे. पूर्वी संगीताच्या अध्ययन — अध्यापनात, क्रियात्मक पक्षावरच भर दिला जात असे, ज्याचे मंचप्रदर्शन चांगले त्याचेच नाव व आदर सन्मान होत असे. परंतु जेव्हापासून संगीतशास्त्राच्या विभिन्न महत्वपूर्ण बाजूच्या सखोल अध्ययनाची आवश्यकता विद्वान व संगीताच्या विद्यार्थ्यांना जाणवली आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी तसेच पदोन्नतीसाठी पी.एच.डी.ही पदवी आवश्यक अट मानली तेव्हापासून इतर विषयांबरोबरच संगीत क्षेत्रात संशोधन कार्य करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

संगीतातील शोधकार्याचे क्षेत्र :-

संशोधनाचे कोणतेही क्षेत्र असो त्याचे अध्ययन विश्लेषण मुख्यतः तीन प्रमुख वर्गीकरणाच्या अंतर्गत केल्या जाते. प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक व वर्णनात्मक संशोधन.

- प्रयोगात्मक संशोधनात काही घटक नियंत्रित किंवा परिवर्तित केल्याने काय परिणाम होईल हे सिध्द केले जाते. संगीत क्षेत्रातील उदाहरण द्यायचे झाले तर एकच राग एका कलाकाराला तीस मिनिट गायला लावला तर त्याचा श्रोत्यांवर होणारा परिणाम व तोच राग त्या कलाकाराला दहा मिनिट गायला लावल्यावर होणारा श्रोत्यांवरील परिणाम तसेच कलाकाराच्या राग प्रस्तुतीकरणावर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास करता येवू शकतो. यामध्ये दिलेल्या वेळेच प्रस्तुतीकरणाच्या व श्रोत्यांवरील परिणामाचा अभ्यास करता येवू शकतो.
- ऐतिहासिक संशोधन प्रक्रियेद्वारे भूतकाळात घडलेल्या घटनांचे विवरण, शोध, व्याख्या, विश्लेषण व निष्कर्षांचे सामान्यीकरण केल्या जाते. हे संशोधन भूतकाळ समजण्यासाठी वर्तमानात प्रस्तुतीकरण करण्यासाठी व काही अशी भविष्यातील अंदाज बांधण्यासाठी सहाय्यक ठरतात.
- वर्णनात्मक संशोधनांतर्गत वर्तमानकाळातील घटनांचे विवरण, शोध विश्लेषण, व्याख्या व निष्कर्षांचे सामान्यीकरण प्रस्तुत केले जाते. या व्यतिरिक्त संगीतामध्ये सैद्धांतिक विषयांवरही संशोधन केल्या जावू शकते.

**सैद्धांतिक शोध** या अंतर्गत संगीताचे तांत्रिक विषय जसे श्रुति, स्वर, जाती, ग्राम, राग, लय, ताल, मुर्च्छना, संगीत पद्धती, स्वरलिपी पद्धती, विशिष्ट राग, लोकसंगीताचे वाद्य इ. चे विवेचनात्मक अध्ययन केले जाते.

संगीत एक प्रायोगिक [Performing Art] आहे. त्यामुळे असेही म्हटले जाते की, त्यात कसले आले संशोधन? गुरू जसे शिकवतात तसे गायचे, वाजवायचे, नृत्य करायचे आणि बैठकीत तसेच पुनरावृत्त करायचे. इथे संशोधन कुठले आणि कशाला? पण संशोधन या शब्दाचा व्यापक अर्थ घेतला तर ज्ञातापासून अज्ञाताकडे प्रवास करून त्याच्या मुळापासून अभ्यास करून काही निष्कर्ष ठरवणं असा काढता येईल. यासाठी चिंतन, सतत वाचन करणे आवश्यक ठरते. यातील काही क्षेत्र असे आहेत ज्यासाठी एक विशिष्ट शोधक्रिया व पद्धती आवश्यक असते.

**उपरोक्त दिशा लक्षात घेता संशोधन कार्य करण्यायोग्य काही विषय किंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे सांगता येतील :-**

- रागस्वरूप निर्धारण, रागमिश्रणाचे नियम, प्राचीन रचनाकारांच्या श्रेष्ठतम बंदिर्शीचे संकलन व विश्लेषण, अप्रचलीत राग, गायन, वादन व नृत्य शैलींचा विकासक्रम, कंठ साधना इ. अनेक विषयात संशोधन कार्य केले जावू शकते.
- सध्या प्रचलित असलेल्या रागांचे स्वरूप केव्हा अस्तित्वात आलेत किंवा दुसऱ्या नावाने प्रचलित आहेत? यासाठी संशोधन आवश्यक आहे.
- बावीस श्रुतिमधुन आपण सध्या बारा श्रुतीच वापरतो असे म्हटले पाहिजे या २२ श्रुति गाणे व वाजविणे शक्य नसते पण एखादे उपकरण यासाठी उपयोगी सिध्द होवू शकते याचा शोध घेतल्या जावू शकतो.
- स्वरांच्या उत्पत्ती विषयी अनेक मतं आहेत त्यावर संशोधन करून निष्कर्ष काढणे.
- संगीतामुळे रोगनिवारण शक्य असल्याचे बोलले जाते किंबहुना 'म्युझिक थेरपी' हे एक शास्त्र म्हणून उदयाला येत आहे. त्यादृष्टीने सखोल संशोधन झाल्यास प्रत्येक शहरात 'स्वरचिकित्सक' नक्कीच मिळू शकतील.
- वेगवेगळ्या घराण्यातील गायकांद्वारे गायला गेलेला एकच राग यांचे तुलनात्मक अध्ययन किंवा एकाच घराण्याच्या गायकांद्वारे गायला गेलेला एक राग यांचे चिकित्सक अध्ययन हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.

राग समय सिध्दातानुसार राग गायन केल्याने त्याचा श्रोत्यांवर होणारा परिणाम व राग समय बंधन न पाळता राग गायन केल्याने त्याचा होणारा परिणाम हे प्रात्यक्षिकाने सिध्द करून राग समय सिध्दांताची उपयुक्तता/अनुपयुक्तता यावर संशोधन होवू शकते.

**सामग्री संकलन :-**

वरील निर्देशानुसार संशोधनासाठी विषय निवडल्यानंतर त्यानुसार माहिती संकलित करावी लागते. यासाठी खालील उपकरण अतिशय उपयोगी ठरतात.

- **अध्ययन** : यामध्ये अधिकतर पुस्तकं, मासिक, दैनिक, पाक्षिक नियतकालिकांमधून सामग्री एकत्रित केली जाते.
- **मुलाखत** : विषयासंबंधी माहिती असलेल्या व्यक्तींची मुलाखत घेवून त्याद्वारे माहिती संकलन.
- **प्रश्नावली** : विषयाला अनुसरून तयार केलेली प्रश्नावली तज्ञांकडून भरून घेवून त्याद्वारे माहिती संकलन.

- **सर्वेक्षण :** सर्वेक्षण करून त्याचे विश्लेषण केल्या नंतरची माहिती संशोधनास योग्य असते.

❖ **सामग्री संकलनाचे महत्वाचे आधुनिक साधन संगणक :-**

वरील सर्व साधनांच्या व्यतिरिक्त आज संगणक हे संशोधन कार्यात फार उपयोगी सिध्द झाले आहे इंटरनेटमुळे संपूर्ण जगाची माहिती घरी बसून आपल्याला मिळू शकते मग संगीत विषय त्याला अपवाद कसा राहील? सध्या संगणकाच्या कार्यक्षमतेमध्ये बरीच सुधारणा झाली आहे.

“ट्रान्सक्राईब” या सॉफ्टवेयरमध्ये संगीत रचनेचा कोणताही भाग वाजवता येतो, संगीताच्या अभ्यासात विविध घटकांचे निरीक्षण करता येते.

देशभरातील संगीताच्या अनेक संस्थांची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्याचा उपयोग संशोधनासाठी होवू शकतो. उदा. [www.itc.sra.org.com](http://www.itc.sra.org.com) ह्या वेबसाईटवर संगीत रिसर्च अकॅडमीची, [www.iksvv.com](http://www.iksvv.com) य वेबसाईटवर इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय खैरागडची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे तिचा उपयोग संशोधन कार्यात होवू शकतो. इंटरनेटवर अनेक जुन्या घरंदाज गायकांपासून नविन कलाकारांचे गायन वादन उपलब्ध आहे त्याचा उपयोग होवू शकतो.

संगीता संबंधीच्या काही वेबसाईट्सची नाव उदाहरणदाखल देत आहे.

1] [www.bsvidyapeeth.org.com](http://www.bsvidyapeeth.org.com)

2] [www.sahal.org.com](http://www.sahal.org.com)

3] [www.sangeetnatak.org.com](http://www.sangeetnatak.org.com)

4] [www.music-today.com](http://www.music-today.com)

अशा प्रकारे अनेक उपकरणांचा उपयोग करून सामग्री संकलन करता येवू शकते. संकलित केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण व विश्लेषण करून संशोधनाला व्यवस्थित रूप दिले जाते.

**संगीत क्षेत्रात संशोधन करतांना येणाऱ्या अडचणी :-**

- या क्षेत्रातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे संगीत विषयक पुस्तकालयांचा अभाव.
- या क्षेत्रात विषय निवडणे कठिण जाते कारण संगीत विषयात विभिन्न विद्यापीठांद्वारे आतापर्यंत झालेल्या शोधकार्याची याची मिळत नाही.
- बरेचदा असे दिसून येते की, पूर्वी काही नविन निर्माण केल्यावर त्याविषयी सविस्तर नोंदी ठेवण्याची कल्पना ही कोणी केली नाही. परिणामतः संशोधनासाठी पुरावेच नसतात मग संशोधन करणार तरी कसे?
- अनेकदा प्रश्नावलीद्वारे माहिती संकलन करण्यासाठी योग्य प्रतिसाद मिळत नाही त्यामुळे ते संशोधन कार्यात बाधक ठरते.
- मुलाखतीद्वारे माहिती संकलन करतांनाही सर्वच व्यक्तीकडून योग्य प्रतिसाद व योग्य माहिती मिळेलच असे नाही. त्यामुळे संशोधन कार्यात अडथळा निर्माण होतो.

**निष्कर्ष :-**

उपरोक्त विवेचनाचा विचार केल्यास आपण म्हणू शकतो की, मनुष्य आपल्या जिज्ञासू वृत्तीमुळे जीवनातील अनेक रहस्य उलगडण्याचा प्रयत्न करतो व त्यात सफलही होतो. त्याचप्रमाणे संगीत क्षेत्रातील रहस्य अत्यंत सखोलतेने जाणून घेण्याच्या दृष्टीने त्याला सांगीतिक विषयांबद्दल जिज्ञासू बनविले व त्यामुळेच नविन-नविन तथ्य समोर आले व त्यांचा लाभ संगीत जगताला झाला. परंतु ज्याप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्रात समस्या असतात त्याचप्रमाणे संगीत शिक्षणातही शोधकार्य करतांना काही अडचणी येतात त्या सोडविणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ह्या समस्या सोडवून त्याचा संगीत जगताला अधिकाधिक लाभ कसा होईल ह्या दृष्टीने सर्वांनी प्रयत्नशील रहायला हवे, यासाठी गरज आहे चिंतन मननाची.

**संदर्भ सूची :-**

- |                                  |    |                      |
|----------------------------------|----|----------------------|
| १. संगीत एवं शोध प्रविधि         | :— | डॉ. मनोरमा शर्मा     |
| २. संगीत कला विहार               | :— | एप्रिल १९९५          |
| ३. संगीत कला विहार               | :— | फेब्रुवारी २००१      |
| ४. संगीत कला विहार               | :— | एप्रिल, मे, जून २००४ |
| ५. संगीत कला विहार               | :— | जानेवारी २००३        |
| ६. संगीत कला विहार               | :— | मार्च २००३           |
| ७. संगीत कला विहार               | :— | जुलै २००३            |
| ८. संगीत कला विहार               | :— | एप्रिल, मे, जून २००४ |
| ९. संगीत मासिक                   | :— | ऑक्टोबर २०१०         |
| १०. संशोधन पद्धती                | :— | डॉ. कच्हाडे          |
| ११. भारतीय संगीत में शोध प्रविधि | :— | अल्का नागपाल         |



## 9. Cognitive Approaches in Music Research

**Dr. Suranjita Paul**

UGC SAP-DRS Project fellow

Department of Instrumental Music

Rabindra Bharati University

Mob.: 9433163573, Email.: suranjitapaul@gmail.com

### Abstract

Music is a universal language of interaction through emotions. It has several aspects like social, political, religious and psychological etc. To understand these different perspectives deep rooted research in music is needed. There are few major approaches in music research like Historical Approach, Socio-political Approach, Philosophical Approach, Psychological Approach, Scientific Approach, and Religious Approach. Besides all these areas, new scopes have been introduced in music research such as Media in music research, Cultural sound scape, Mapping of Indian music, Compositional structure analysis and transcription of recorded music to justify the wider spectrum of contemporary music research. In this paper the conventional areas of research are firstly discussed then the unconventional areas related to modern technology has been briefly demonstrated analyzing the broad areas of interest in music.

**Key words:** Music research, media, cultural sounds cape, music mapping.

### Introduction

Music is a universal language of expressing one's own self, also to feel other emotions. It is a melodic medium through which one can interact with his inner soul; a manifestation of one's own energy that is akin to awake the cosmic power. Svara, Śruti, Mūrchanā, Bhaṅgī, rasa and Bhāva – the components of Indian Music are all like the colour palette of 'Mother Nature' that enkindle the consciousness of human mind, make him feel as the part of the vast Universe. Thus Indian Music is recognized as the 'greatest Art of All' –

***‘Na Vidyāsaṅgītātparāḥ’ II***

Svāmī Prajñānānanda opines that “The music that evolved in India and imbibed the spirit and atmosphere of spiritual India is known as Indian Music” (Prajñānānanda: 19). Everything on Earth whether physical or psychological, is ever changeable. It always undergoes through a process of evolutionary development. Following the universal truth, Music also emerge through a particular process of evolutionary development which neither ignores the imaginative and creative side of human being, also it reflects the sociological factors regarding human society. Therefore, the development of Music is thoroughly related in both aspects – firstly, the development of psychic



state of individual human being from the remote age as well as the Social, Political and Religious influences on the race or Country through different period. Both these ideas are considered as the fundamentals of historical progression of Music of any nation. The diversity in the cultural aspects bears the testimony of a strong heritage and deep-rooted spirit of India which have been nurtured and nourished in Indian soil from the very simplest and primitive beginning of the human society. This gradual development of Music in every aspect, whether it is social, political, religious or psychological progression – an intrinsic research is needed to follow every perspective of the fundamentals of Music.

#### **Areas of Research in Music:**

The term 'Research' itself refers to 'a vast search or investigation to fulfill the quest of knowledge. It is a careful process of accumulating data, critically analyzing each fact and problem by aiming the individual interpretation of a particular objective. With the continuous development of Indian Music, the areas of research become broad and new areas are rapidly included for understanding Indian Music with contemporary outlook. For the research in Music classification of the areas are foremost needed. The areas in 'Music Research' are continuously growing; so to carry out the contemporary research, the areas of approaches are needed to be classified into few classes, viz.

- i) Historical Approach
- ii) Socio-political Approach
- iii) Philosophical Approach
- iv) Psychological Approach
- v) Scientific Approach
- vi) Religious Approach

For any research in Music, first inquiry is needed. There are different types of research inquiries depends on the perspective of the research approaches. When a study is designed to describe with analytical view of what is going on or what exists in the past, connecting the link with past and present to find out the progression of the development or growth of music of a particular Race, conscious descriptive attitude is needed. So to establish the **Historical Approach**, the phases of the development of entire field of Music of all ages are intricately needed to be accumulated along with the authentic records of raw materials of music and facts placed in chronological order, a realistic tale tell of events and gradual development of sensibility, creativity and emotive nature of human being that has a close relation with the development of human society and civilization.

The inter-relation between the development of human civilization and the development of Music altogether also brings out another kind of inquiry. This inquiry should be evaluative. It is the evaluation of political changes that both directly and indirectly reflects the Socio-cultural status of an individual person. The factors are quantitative rather than qualitative; also the cause and effects are mass connected. So, the basic ingredients of **Socio-political Approach** are –

- a) Causes of the condition changes and how the effects take place.
- b) Data or observations on facts.
- c) Methods that integrate ideas and observations.
- d) Finally, the ideas those are obtained through observations.

**Philosophical Approach** in music research accumulates an idea on looking into music through the perspective of philosophical study and methodology. It is to be noted that Indian Music as a

concept is wide and varied. In spite of having different branches in Indian Music, the prime notion of philosophical approach in Music research and Education is to clearly enable the students the aesthetics of music and its impact on individual's life; also the true sense of 'Beauty' in music and the aesthetic nature and value in music practice. This view leads to broader way of realizing music. The contemporary analytic philosophical approaches associate with the ontological nature of musical works, the experiences in musical expressiveness, the value of music and others but priority is always given to the philosophical clarification of absolute music and its effect on psychological state of mind of the listeners. However, it also expands the boundaries enhancing the more engagement in music like performance, listening, composing, analysis that directs one to a deeper understanding and realization of the inherent meaning of music.

The complex relationship of the artist with his music, the interactive relationship between musician and audiences, the musical connectivity between the audiences framed the fundamentals of **Psychological Approach** in music research. It aims to explain the understanding of human behavior through the processes by which music is created, perceived and incorporated in daily life. In modern day psychological approaching music research tends to be more advanced on the basis of systematic data collection, observation and interaction of individual performer and also audience. It also encompasses several areas in the practical field of music like music performance, psychological analysis of compositions, music criticism and therapy with individual investigation of skill, performance, intelligence, creativity of a performer and also attitude and social behavior of both musician and audiences. Psychological approach also helps studying music cognition in different culture.

Music has a power to heal. It can reduce stress, pain or enhance mood. Melody soothes one, gives him peace and solace. This therapeutic effect of music leads music research towards **Scientific and Experimental Approach**. Musical notes are nothing but various combination of musical notes i.e. sound waves. Listening to any form of music creates a number of vibration and the sound waves of different frequencies transmit to the brain that correct and heal body's own bio-rhythm. Therefore, music is not only for psychological needs but also for one's own basic physiological necessity. Thus the aim and objective of Scientific Approach in music research is to find out, document and establish the therapeutic potentiality of Indian music, considering the overall survey and comparative case studies.

Music and religion are closely linked with each other. For believers, Music is the purest form of spirituality, a way to worship God. The forms, values and applications of religious music are manifold, culture-specific and as according to the religious traditions in which they are found; also the accompanying instruments bear the same characteristics from their respective culture. Thus, the objective of **Religious Approach** in music research is to highlight the comparative study of inter-cultural religious musical traditions along with a transparent view of application of chord, rhythm, modal system, structural patterns of compositions and also create a musical bridge between diverse ethnic groups.

#### **New scopes in music research:**

Today music research has expanded its domain with wider spectrum of interest. To understand how music influences human being in daily life, what musicians think about contemporary music and the underlying mechanisms that involve in processing, creating and enjoying music, how music is being accessed and promoted and many other allied parts, several interdisciplinary areas

are being included in the music research pallet which creates broader scopes to reinvent Indian music from different perspectives.

**i) Media in music research**

**ii) Cultural sounds cape**

**iii) Mapping of Indian music**

**iv) Compositional structure analysis and transcription of recorded music**

**i) Media in music research:**

In modern India role of Media in Music research is inevitable. In present days, Print media is not allowing much space to Music and performing Arts; although different kinds of media are being used actively for the music research. Today, internet is providing access to many digitized archives of some famous daily or weekly or monthly publications of bygone era and also of the present circulation. Accession of those archives is the finest way to retrieve music criticism of old classical conferences or house concerts or news related to different genre of music which help researchers to weave the link of past and present social conditions of music and musicians. All India Radio (AIR) has also launched its digitalized priceless archives which is a treasure trove of Hindusthani and Carnatic classical music. Accessing these archives of AIR and also the recorded interviews of the former musicians at Doordarshan and Akashvani Kolkata has opened a new dimension in music research. Even promoting music in social media like youtube, facebook has become a new trend of the modern musicians. Thus, collecting data, surveying the market and presenting the mass demand through pie-chart has become a new area of interest in music research.

**ii) Cultural soundscape:**

The local soundscape of any region reflects the present cultural taste of that city or place to some extent. A new pattern of documenting the aesthetical taste and cultural inclination of local people of a particular area in the present situation through a cultural soundscape has opened a new scope in music research. The everyday practice session of a beginner in regular household, traces of different kind of folk forms if found in any street musician's presentation, or diverse kind of music that used in the festivities of today's India those are randomly recorded as data to analyze a glimpse of present scenario of Indian Music.

**iii) Mapping of Indian Music:**

Mapping of various genres of Indian Music would be a new area in Music research. Music Mapping can determinate the actual progression of Indian Music. The process of mapping is totally depended on anecdote and music sample collection. For the detailed database interviews from resource persons, necessary audio and video recording and editing, preparing Meta Data with all required information and relevant documents including major key words, Verbatim and translation or paraphrasing of the anecdotes, with photographs, tagging place, time and extensive field work relating the historical aspects of the specific area are the most required fundamentals of music mapping. Currently, it has become an essential apparatus to trace the development of musical genres in modern ever changing taste and likeliness.

**iv) Compositional structure analysis and transcription of recorded music:**

Creating a group by analyzing the compositional structure of music has become increasingly popular in the area of music research. The compositional structure analysis is to group music pieces together according to stylistic criteria whether it from a particular composer or from chosen works of unknown composers. The aim of this research is to classify music as accordingly to its different forms, features, pitch, meter and tonal structure. It is quite similar to the task of organizing music collection through transcription of recorded or online performed music. Transcription of recorded music becomes a very desirable area of music research as it transforms audio input of music into sheet music. For analyzing a piece of music or correcting errors of notes during teaching or practicing vocal or playing instrument or even preparing karaoke music for music lovers or simple layman these learning data set become indispensable. These transcript sheet music are also become necessary equipment for future production of finer music.

### **Conclusion**

In this article both the conventional and unconventional scopes and areas have been presented to justify the wider spectrum of music research. Through deep-rooted research one can built strong perception on music and musicianship, prepare himself for a wide range of advanced knowledge and musical sense to understand and analyze compositions in music, musical style compositional techniques irrespective of different musical repertoire, musical technology and literature or lead to the career in music criticism and other technology related professional areas like recording, publishing, promoting and marketing music. In present days researches particularly in humanities subject are noticeably decreasing. This is applicable in music also. Aspiring researchers could not find interest to delve into the problems relating music. Therefore, I think this paper will be a short demonstration to music researchers what they could achieve through music research.

---

### **Words Cited**

1. PrajñānānandaSvāmī. *Historical Development of Indian Music*. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1960.
2. Ray ChaudhuriManas. *Studies in Artistic Creativity*. Calcutta: RabindraBharati University, 1966
3. KaulgiMadhavi. "Music Therapy – A Scientific Approach". *International Journal of Scientific and Research Publication*, vol. 5, Issue. 9, ISSN 2250-3153, 2015, pp.1-2. [www.ijsrp.org/ijsrp-p4572](http://www.ijsrp.org/ijsrp-p4572) . Accessed 24 Sept. 2018.
4. Barton Georgina and Hartwigkay. "What is Music?: A philosophical approach inspired by Steve Dillon". *Australian Journal of Music Education*, vol. 2, 2012, Griffith University. <https://files.eric.ed.gov/EJ1000248>.Accessed 24 Sept. 2018.
5. WeihsClaus. LiggesUwe. MorchenFabian. MullensiefenDanial. "Classification in Music Research". *Classification in Music ResearchPDF*<https://www.statistik.uni-dortmund.de/>>. Accessed 25 Sept. 2018.



## **10. Scope and Problems in Research of performing area of Hindustani Music**

**Dr. Maneesha Kulkarni**

**Assistant Professor, Department of Music**

**University of Mumbai, V.V. Bhavan, 'B' Road, Churchgate, Mumbai – 20**

**Mob.: 9820762037, Email: maneesh\_kulkarni@hotmail.com**

### **Abstract: -**

Indian Music has enriched repository of many vibrant genres. Music is a performing art; and Indian classical Music is a living tradition hence is slowly but constantly transmuting and evolving. Hence construction, deconstruction and reconstruction of Musical theories postulating elements, structures, principles of these musical genres always occupy a significant place in Music Research. This paper discusses the scope of research in performing area of Hindustani Music majorly with three important perspectives.

(i) Historical (ii) Musicological (iii) Aesthetical & also the problems in such kind of research.

Almost every era of Indian history has proposed theories analyzing elements, structures and principles governing Musical forms, genres prevalent then. However, the historical tradition of music in India was completely disrupted during the medieval times. Since then, music in India has changed so considerably that no correlation or correspondence was possible between Sanskrit musicological texts and the music practiced in modern times. It was Bhatkhande who bridged this enormous gulf. He successfully undertook the arduous task of restating the musicological framework underlying contemporary musical performance.

However, the change in musical trends occur not only due to historical disruptions or religious or political advent. There are various reasons behind. Changing aesthetical sense of society, evolution in genres due to contribution of many generation also result in change in Music. These changing trends in music always then call for construction, deconstruction and reconstruction of Musical theories. This is one of the important issues of Research in performing areas of Hindustani Classical Music. Thus scope of research in Performing area of Hindustani Music is ever widening.

***The research in performing areas of Hindustani Music basically involves three perspectives***

(i) Historical (ii) Musicological (iii) Aesthetical. These perspectives are not mutually exclusive. Not only one can undertake the research with one perspective but if we wish to undertake a study of any genre or concept in performing area we need to analyze those phenomena



considering all the three perspective. This would give us the comprehensive analysis of the given concept. Let us now consider the issues and scope of each of these perspectives.

**(a) Historical Perspective:**

One may feel that historical perspective is concerned with theoretical discourses propounded in ancient treatises. However, Indian music is an ever flowing stream. The earlier forms of Music altered or contributed to emergence of some new idioms. Pt. Ravishankar in his book 'My life, My Music' mentions "One of the beautiful things about Indian Music is that nothing, no form, no style is ever forgotten completely or abandoned. Rather, these forms and styles are modified and incorporated into that 'New' system, so that our music is built up in the layers and each layer rests on and draws from one beneath it."<sup>1</sup> Thus if we wish to research any prevalent performing form or genre we have to analyze its historical aspect. Extensive research has been done on various elements, genres, compositions, embellishments covering its historical perspectives.

***There are two major aims of Historical Research***

(i) Preservation of the knowledge that already exists. (ii) Renewing the knowledge in ancient musical treatises. Recording and descriptions of events is an important tool of historical research. Mere description of knowledge of archaic music in ancient treatises may or may not be directly useful for practitioners/performers. Mere description of Raga Ragini Classification of Raga is of hardly any use to the performers. Neither it is useful to the Researchers working on classification of Raga, as the ancient text fail to provide the musical criteria of the said classification. Keeping a record of contribution of Individual performer, historical reasons that encouraged or discouraged musical growth of society/individuals are also part of Historical research. However, the description of knowledge further opens the gate for renewal of knowledge for theoreticians.

When the aim of Historical Research is to renew the knowledge in ancient musical treatises, many a times new theories are required to be constructed. In such cases the Researchers are dependent on logical sequencing of actual knowledge. For example in Emmie Te Nijenhuis in the book Indian Music: History and Structure mentions "Only vague idea of music of that period can be gathered from the few minor references found in general literature. Chapters in the Vishnudharmottar Purana, the Vaayu Purana, Markendeya Purana merely reflect ancient theories in Natyashastra."<sup>2</sup> Thus we can see that historical research has its limitations and sometimes researchers have to resort to deductive methods. Another such limitation of historical research is distinction between mythologies into history. Myth and history are much alike as both explain how things got to be the way they are by telling some sort of story. However, stories get colored versions due to different agendas of story tellers like agenda of glorification of faith, religion, deity, dynasty, ethnicity, lineage, person, genre etc. Hence sometimes it becomes difficult to differentiate between history and mythology due to absence of testimonies. Moreover, in ancient Sanskrit literature it is hard to differentiate between theory and practice. We do not really know to what extent like Shruti, Raag Ragini vargikarana etc were purely theoretical concepts, nor how and when the theory and practice moved away.

**(b) Musicological perspective:**

Historical research lays foundation for Musicological Research. Musicologists or the new researchers either conform or deviate from the theories given in the ancient treatises. We can see that in musicological research, musicologists try to find or establish the links between elements, embellishments, genres etc. described in ancient treatises and modern practices.

In western concept of Musicology all the study in the field of Music is called as Musicology, whereas in India Musicology means Music Grammar or applied theory. Music theory (Musicology in Indian context) means “Systematically organized knowledge applicable in relatively wide variety of circumstances, especially a system of assumptions, accepted principles and rules of procedure devised to analyze, predict, or otherwise explain the nature or behavior of specified phenomena.”<sup>3</sup>

The historical tradition of music in India was completely disrupted during the medieval times. Since then, music in India has changed so considerably that no correlation or correspondence was possible between Sanskrit musicological texts and the music practiced in modern times. It was Bhatkhande who bridged this enormous gulf restating the musicological framework underlying contemporary musical performance.<sup>4</sup> He did extensive musicological fieldwork across the length and breadth of the country. He meticulously collected data on music, and documented and analyzed performing traditions.

Indian musicology deals directly with the genre of Music, and leaning heavily upon all the auxiliary branches of Music study like History of Music and Aesthetics of Music. It attempts the descriptive analysis, if not the explanation, of the musical genres in technical terms. It plays an important role of stabilizing, modifying and reconstructing knowledge. It tries to answer all important question of correct or incorrect and provides backdrop for artistic creation and audience for its appreciation. It also builds the bridges with other branches.

***The scope of Musicological Research in Practical arena of Hindustani Music comprises of following discourses.***

1. Compilation of authorities, creating tradition/ references for practitioners and audience.
2. Collection of data, proposing theories on the basis of data and writing treatises of theories.
3. Creation of Manuals that discuss how to do things. (e.g. Nardiya Shiksha, Kramik Pustak Malika)
4. Providing grammatical structure: Musicology is mostly and widely accepted as grammatical orientation.

Thus providing grammatical structures to various genres for its creation and appreciation as well, compilation of new creations (Raga, bandishetc) falls under the purview of Musicological Research. One of the major issues in the field of Musicological research is rift between musicologists and musician/ performing artists. Ravi Shankar had mentioned that “One often finds a certain tension between musicologists and performing artists in India, particularly in North.”<sup>5</sup> To bridge the rift not only the theory must follow the practice but also the musicians should contribute to the Musicological research. This may sound too demanding. However, there are no short cuts to become Musicological Researcher. It requires a proficient performer and knowledgeable person of past historical systems, structures and current



practices who is a skilled thinker, versed with the techniques of logical demonstration, rational proofs, verbal arguments. Only such a person can come up with new and useful theoretical systems.<sup>6</sup> Unless we have such researchers in Musicological arena, we will have amateurish research that has nothing new to offer.

**(c) Aesthetical perspective:**

Aesthetical perspective directly deals with performance or performing traditions. Both Musicology and History create backdrop for Aesthetical Research. Historian's job is to keep the record of the event. Musicologist's job is to provide grammatical framework on the basis of practices. However aesthetics calls for ability of abstract thinking. The Aesthetical analysis is an analysis of processes, principles, concepts, elements involving both performance and its appreciation. Let's consider them to study the scope of aesthetical research. The process of creation can be looked with different perspective like Realism, Naturalism, Impressionism, Romanticism, Expressionism, Surrealism etc. The word concepts itself means an abstract or generic idea generalized from particular instance. The basic concepts of Music Musical notes (swar), Rhythm (laya) and form (Bandish), the derived concepts like Raga, Tala, various genres, Gharanas etc. Elements of Music namely tempo, dynamics, timber, melody and harmony.<sup>7</sup> Psychological, socio-cultural processes involving Music Criticism and Art appreciation areas among the scope of Aesthetical research in performing arena of Hindustani Music.

Choice of words while propounding such an abstract concepts and processes play important role. The wrong choice of the same may result in confusion. Hence the language of aesthetical analysis needs to be very technical, precise wherever possible, using correct terminologies. For example, the confusion arises when words like chiz, Khyal and form all are used as synonymous to Bandish. The confusion just begins here. The term 'Form' is sometimes used loosely in research works with Raga, Tala, Bandish, Khyal, Gharana etc without analyzing the concept of form. This adds to the confusion. Hence language of aesthetical analysis needs to be much precise. Again the aesthetical analysis calls for lot of abstract thinking. Only a person who spends a major portion of time thinking about music, has in depth knowledge of not only past and present music system of his study but other music systems, other arts, social sciences like philosophy, sociology, psychology would be able to come up with new and relevant aesthetical theories that would analyze the changing trends and also old theories with new perspectives. Unless we have such skilled persons in the arena of Aesthetical Research, we would have amateurish work cropping up.

---

**Conclusion**

The changing trends in music and society always call for construction, deconstruction and reconstruction of Musical theories. Hence the scope of research in performing area of Hindustani Music is ever widening. The research in performing areas of Hindustani Music majorly involves three perspectives (i) Historical (ii) Musicological and (iii) Aesthetical. These perspectives are not mutually exclusive. If we wish to undertake a study of any genre or concept in performing area we need to analyze those phenomena considering all the three perspective. This would give us the comprehensive analysis of the given concept. While, researching with these perspectives many

problems are faced in research in terms of decoding the old history in ancient treatises, linking the old knowledge with new systems, postulating new theories for new trends, analyzing the reasons behind the new trends in performing arena etc. Analysis with each these perspective demands in depth study, analytical skills, abstract thinking and last but not the least command on language and terminology.

---

#### **References-**

1. Ravi Shankar, My Music, My Life, Mandala Publishing, 2008, ISBN, 1601090102, 9781601090102
2. EmmieTeNijenhuis, Indian Music: History and Structure, Leiden, Netherlands, ISBN 9004039783, pp.3.
3. Nazir Ali Jairazbhoy, The Rāgs of North Indian Music: Their Structure and Evolution, Popular Prakashan, Bombay, 1995, first revised edition, pp. 3
4. ShobhanaNayar, Bhatkhande's Contribution to Music: A Historical Perspective, Popular Prakashan, Mumbai, 1989, pp. 3.
5. Ravi Shankar, My Music, My Life, Mandala Publishing, 2008, ISBN, 1601090102, 9781601090102, pp.10.
6. MichielSchuijjer, Music Theorists and Societies, Music theory and Analysis, international Journal of Dutch-Flemish society for Music theory, Volume 2, #11, October 2015, pp. 137.
7. S.K. Saxena, Aesthetics: Approaches, concepts and problems, SangeetNatakAkademi, New Delhi, 2010, ISBN 9788124605554, pp. 96.



## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 11. संगीतातील संशोधनाच्या विविध पद्धती

योगिनी बी. सोनटक्के

स्व.सी.एम. कळी महाविद्यालय

अचलपर कॅम्प, जि. अमरावती

Mobile: 9637917269, Email: yogini1975@gmail.com

#### प्रस्तावना

ज्ञानाचे उत्खनन म्हणजे शोध. एखाद्या मुख्य विषयासंबंधी नियोजनबद्ध पद्धतीने त्या विषयाच्या तळागाळापर्यंत जाऊन त्या संबंधी साधन सामग्री म्हणजेच साहित्याच्या आधारावर अभ्यासपूर्ण त्या विषयाचे स्पष्ट व शुद्ध स्वरूप परिष्कृत करणे. अर्था निष्कर्षात्मक रूप प्रतिपादन करणे म्हणजे शोध. अर्थात शोध प्रविधीला बुद्धीचा कस लागतोच !

मनुष्य आदिकाळापासून बुद्धिवान, शोधधर्मी व जिज्ञासू स्वभाव प्रवृत्तीचा असल्या कारणाने आदिकाळापासून विभिन्न परिस्थिती विषयक व स्वतःच्या अवती भोवती असलेल्या परिस्थितीला सामोरे जात आध्यात्मिक, कलात्मक अशा अनेक विषयाबद्दल त्याची चिकित्सक प्रवृत्ती नेहमीच उजागर होत आली आहे. थोडक्यात काय तर त्याची ज्ञानाविषयीची जिज्ञासा कधीच शांत झाली नाही आणि म्हणूनच त्याचे भौतिक, आध्यात्मिक, कलात्मक ज्ञानाचे भंडार निरंतर वृद्धीगत होत आहेत.

शोध शब्दाची उत्पत्ती 'शुद्ध धातु' मध्ये 'धन्' प्रत्यय लाऊन होते. 'शुद्ध' धातुचा अर्थ आहे पवित्र होणे किंवा पवित्र करणे व शब्दकोशा अनुसार याचे चार अर्थ होतात. स्वच्छीकरण, शुद्धीकरण, सुधार तसेच योग्य, स्पष्ट अन्वेषण अशा पद्धतीने आदि मानवापासून ते आजपर्यंत ही विकास यात्रा मानवाच्या जिज्ञासू वृत्तीचेच प्रतिफल आहे.

#### संगितामध्ये शोध प्रविधी

संगीत ही कला मानवी जिवनाशी त्याच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत जुळलेली कला आहे. कारण संगीत हे मानवी जिवनाचे एक अविभाज्य अंग आहे. त्यामुळे मानवाच्या जिवनात घडणारा प्रत्येक प्रसंग मग तो मांगलिक किंवा शोक, मृत्यु स्थिती अथवा ईश्वर आराधना, आध्यात्म, युद्ध क्षेत्र, संगीताशिवाय अपूर्ण आहे. संगीत ही सर्वात श्रेष्ठ अशी ललित कला सर्वमान्य आहे. संगीत ही देवी-देवतांपासून चालत आलेली कला आहे, हे भारतीय संगीताचे वैशिष्ट्य आहे. ही केवळ एक कलाच नसून विद्येच्या रूपात संगीतकला समाजाचे एक मुख्य अविभाज्य अंग आहे. संगीत ही प्रायोगिक कला आहे. परंतु त्याचा शास्त्रीय पक्ष सुद्धा उपलब्ध आहे, ही भारतीय संगीताची विशेषता. आध्यात्मिक, दार्शनिक तसेच सौंदर्यात्मक ललित कला म्हणून अग्रगण्य आहे आणि या कलेतील निहित लालित्याचा अर्थच किंवा उद्देश्य मानवाच्या मन, मस्तिष्क व आंतरीक भावना जागृत करून रसानुभूतीप्राप्त करून देणे हा आहे. संगीताचे आधारभूत तत्व नादब्रम्ह आहे. त्यामुळे संगीतातील निहित सारभूत तत्व विषद करणे, त्याचे विश्लेषण करण्याची आवश्यकता भासू लागल्याने मानवातील मुळ जिज्ञासू प्रवृत्तीला संगीतताचे आकर्षण रोख घालू शकले नाही व संगीत या आकर्षक ललित कलेमध्ये शोध प्रविधी ही बरेच वर्षानुवर्ष चालत आली आहे.

संगीत हा शब्द 'साम्यक' तथा 'गीत' मिळून बनलेला आहे. म्हणजेच गीतासोबतच वाद्य आणि नृत्य या तिन्ही कलांच्या समावेशाला संगीत म्हटल्या जाते. या तिन्ही कलांच्या माध्यमातून मानवी मनाचे रंजन केल्या जाते. भारताच्या संस्कृतीचा उद्गम असेच विकासाच्या बरोबरच संगीताच्या उद्गम व विकासाच्या क्रमाचे अवलोकन केल्या जाऊ शकते. कारण प्रकृतीच्या कणाकणात संगीताचा समावेश आहे. प्रकृती व मानवाच्या अटूट संबंधाप्रमाणेच मानव व संगीत एकरूप आहे. जसजसा मानवी सभ्यतेचा विकास होत गेला त्याचप्रमाणे संगीताचा देखील विकास होत गेला. ज्याप्रमाणे प्रत्येक देशाची, प्रांताची संस्कृती, भाषा यामध्ये अंतर असते त्याचप्रमाणे त्या प्रांतीय संस्कृतीचा, भाषेचा, सामाजिक बदलांचा प्रभाव, परिणाम त्या ठिकाणच्या कलेवर होत असतो, आणि म्हणून याच भिन्न प्रभावाने संगीत हे लोक-संगीताच्या रूपात ओळखल्या गेले आहे, जे परंपरागत मानवी जिवनाशी जोडल्या गेले आहे. ज्याला शास्त्रीय आधाराची आवश्यकता नसते, परंतु लोक संगीतातूनच पुढे शास्त्रीय संगीत उदयोन्मुख झाले असे म्हटल्या जाते. सामान्य लोक जिवनाच्या पासून वेगळे व विशेष समाज वर्गाने आत्मसात केलेले ते शास्त्रीय संगीत ज्याला एक शास्त्रीय आधार आहे, जे नियमांनी बांधलेले आहे, जे प्रांतांच्या, देशाच्या विभिन्न भागामध्ये एकाच रूपात प्रचलित आहे.

सामवेदातून संगीताची निर्मिती झाली असे म्हटल्या जाते. पूर्वी साम संगीतात ऋचाचे गायन उदान्त, अनुदान्त तसेच स्वरीत या तीन स्वरांमध्ये केल्या जात होते. आणि त्यामधूनच आपल्याला संगीताच्या लिखित स्वरूपाचे प्रमाण प्राप्त होऊ शकते. संगीत तर अतिपूर्व काळापासून मानवी जिवनाशी एकरूप आहे. पण जसजसा मानवाचा विकास होत गेला त्या बरोबर सांगीतिक लिपी लिखित स्वरूपात विकसीत होऊ लागली आणि पुढे लोक-संगीताने शास्त्रीय आधार ग्रहण करून संगीताचे शास्त्रीय स्वरूप पुढे आले.

संगीत कला ही प्रायोगिक असल्या कारणाने प्राचीन युगात संगीताचे लिखितप्रमाण प्राप्त नव्हते, पण "नाट्यशास्त्र" या लिखित ग्रंथाच्या आधारे सर्वप्रथम संगीताचे लिखित प्रमाण अभ्यासकांच्या समक्ष आले. हा सर्वात पहिला लिखित ग्रंथ मानल्या जातो. नाट्यशास्त्राच्या 28, 29 यादोन अध्यायांमध्ये संगीताचे संपूर्ण विस्तृत वर्णन केले आहे. नाट्यशास्त्र ग्रंथानंतर अनेक संगीत पंडित, अभ्यासकांच्या लिखित ग्रंथांची उपलब्धी संगीत कलेला प्राप्त झाली. संगीत अधिक समृद्ध होत गेले व त्यायोगे संगीताच्या विविध शैलींचा विकास त्याचबरोबर विभिन्न घराण्यांची निव संगीतामध्ये संमिलित झाली. त्यातून पुढे गुरु-शिष्य परंपरागत विभिन्न गायन शैलींचा विकास होत संगीताच्या शिक्षण प्रणालीमुळे संगीत कलेत बरीच परिवर्तने झाली. अनेक स्थित्यंतरे आली. गुरुकुल शिक्षण पद्धती, संस्थागत शिक्षण पद्धती या सातत्याने होत असलेल्या अभिवृद्धी व विकासाला लक्षात घेता त्यावर ध्यान केंद्रित करून मानवाच्या जिज्ञासू चिकित्सक प्रवृत्तीने त्याने नवनविन शोध, प्रयोग, आविष्कार व प्रायोगिक निष्कर्ष जगापुढे ठेवले आहे. आदिमानवापासून ते आजच्या मानवापर्यंत ही विकास यात्रा निरंतर बुद्धी व शोधाच्या आधारावर सुरु आहे.

### हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतामध्ये शोध

संशोधनाचे विविध आयाम आहे आणि ते प्रत्येक विषयानुसार आहेत. सामान्यतः प्रत्येक विषयाच्या मौलिक स्वरूपानुसार त्या विषयाची शोध प्रविधी ही विभिन्न असते. प्रामुख्याने विषय निर्वाचन, रूपरेषा, भूमिका, प्राक्कथन, सामग्री, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, उपसंहार, ग्रंथसूची, पाद-टिप्पणी इ. प्रकार शोध प्रविधीच्या अंतर्गत मानल्या जातात.

आपल्याला माहित आहे की, संगीताच्या विषयाच्या अनुषंगाने शास्त्रपक्षा बरोबरच क्रियात्मक पक्ष देखील फार महत्वाचा आहे. शास्त्र किंवा संगीताच्या सैद्धान्तिक पक्षामध्ये शोध प्रविधिचा प्रयोग विधी जसाच्या तसाच केल्या जाऊ शकतो. परंतु क्रियात्मकच्या बाबतीत मात्र थोडी शिथिलता आणली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, संगीताच्या प्रायोगिक पक्षामध्ये नवनविन वाद्यांची निर्मिती बाबत, संगीताचे नविन ध्वनिक्षेपण तसेच सांगीतिक प्रयोगशाळा इ. चे संशोधनात्मक शोधकार्य सुनियोजित पद्धतीने समस्यांचे निर्धारण करून निष्कर्षवर जाऊन एकत्रित केलेल्या विवरणाद्वारे, वर दर्शविलेल्या शोधाच्या वेगवेगळ्या आयामांचा अभ्यासपूर्ण सिध्दांत मांडणे म्हणजे शोध.

### संगीतामध्ये शोधाची आवश्यकता

शोध ही परिवर्तनाची जननी आहे. संशोधनानेच नवनविन विचारप्रवाह, संकल्पना समोर येऊ शकतात. आणि मानवी जिवनाचा मुख्य उद्देशच प्रगती करणे आहे. त्यामुळे परंपरागत संगीताची धरोहर सांभाळून त्यामध्ये आमुलाग्र बदल घडवून नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चिकित्सक पद्धतीने सिध्द करणे, हिच शोध कार्याची खरी संकल्पना आहे.

भूतकाळाच्या अवलोकनाशिवाय वर्तमानाच्या स्थितीचे अवलोकन करूच शकत नाही. आणि त्याशिवाय वर्तमानाची कल्पना देखील स्पष्ट करता येत नाही. त्यासाठी आधीच्या शोधाच्या निकषांची आवश्यकता असते. आणि म्हणून समाजातील राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक त्यामध्ये प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक तथा अत्याधुनिक परिवर्तनाचा एकूणच समाज व्यवस्थेचा कलेच्या संदर्भातील दर्जा, त्यामधील चढउतार यावर केंद्रित होण्याची शोध अभ्यासकांना आवश्यक आहे. कारण, ही विचारधारा निरंतर प्रवाहित राहिली तरच कलेत नाविन्य जपता येईल आणि परंपराही टिकून राहील. ज्याप्रमाणे एका ठिकाणी साठलेल्या पाण्यापेक्षा प्रवाहित धारा निर्मळ व स्वच्छ असते व ती वाट शोधत पुढे निरंतर प्रवाहित होत राहते. त्याचप्रमाणे संगीतात संशोधनाची विचारधाराही निरंतर चालत राहणे गरजेचे आहे.

### संशोधनाच्या विविध पद्धती

आपल्याला माहितच आहे की, संगीताचे दोन पक्ष आहे सैध्दांतिक तथा प्रायोगिक. सर्वप्रथम संशोधकाला कोणत्या विषयाची निवड करायची त्याच्या आवडीनुसार, रुचिनुसार विषयानुषंगाने चयन करून निवड करावी. डॉ. प्रेमलता शर्मा यांच्या विचाराच्या दृष्टिने या पद्धतीचे चार पहलू आहेत.

- 1) प्रयोगात्मक पक्ष
- 2) शास्त्र पक्ष
- 3) ऐतिहासिक पक्ष
- 4) शैक्षणिक पक्ष

त्याचप्रमाणे संगीत क्षेत्रात शोध कार्यासाठी व्यापक क्षेत्र आहे. संगीत शोधाचे मुख्य तीन भागात विभाजन केले आहे. 1) सैध्दान्तिक 2) प्रायोगिक व 3) शिक्षण विषयक सैध्दान्तिक विषयाच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास शोधकार्य खालील विविध पद्धतींद्वारे होऊ शकते.

- 1) शास्त्रासंबंधी मान्यताप्राप्त विषय
- 2) ऐतिहासिक
- 3) सामाजिक
- 4) मनोवैज्ञानिक
- 5) वैज्ञानिक

#### 1) संगीत शास्त्रासंबंधी शोधकार्य

भारतातील राजकीय व सामाजिक परिवर्तनामुळे मुस्लिम शासन काळात संगीताच्या कला पक्षला जास्त प्रोत्साहन मिळाले. त्यावेळी संगीत हे राज दरबारात होते. मुसलमान कलाकारांनी रियाज व प्रायोगिक संगीताला विशेष प्राधान्य दिले, जे कलेशी निगडीत शास्त्र होते. ते शास्त्र ग्रंथा पुरतेच किंबहुना ग्रंथातच बंदिस्त राहिले, कारण ते ग्रंथ संस्कृत भाषेत होते. आणि मुस्लीम कलावंतांनी यातील काहीही घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. जेव्हा की या, प्राचित ग्रंथांमध्ये संगीताचे अति पुरातन ज्ञानाचे भांडार विपूल प्रमाणात भरले होते. जे ग्रंथ संगीताच्या ज्ञानाने भरपूर होते त्याचे अनुशिलन करण्याचा प्रयत्न देखील मुस्लिम कलाकारांनी केला नाही. त्याचे परिणाम म्हणून या शताब्दिमध्ये नविनच पद्धतीचा निर्माण होऊन संगीताच्या कला व शास्त्राचे स्वरूप भ्रमित होऊन त्यामध्ये वेगळेच बदल होऊन संगीत कलेचा स्तर त्या काळात खालावलेला दिसून आला व त्यामुळे संगीताचे शास्त्र समांतर पद्धतीने फार उन्नत होऊ शकले नाही. त्यामुळे संगीतातील जुन्या ग्रंथांच्या ज्ञान भंडाराचे शास्त्र समजून त्याचे पुनराख्यात विश्लेषण करणे अपेक्षित आहे.

## 2) ऐतिहासिक स्वरूपाचे संशोधन

ऐतिहासिक शोध प्रणालीमध्ये अतिप्राचीन काळाचा संबंध हा इतिहासाशी येतो. कोणत्याही विषयाचा इतिहास उलगडला की पुरातन व प्राचीन, अति प्राचीन काळातील इतिहासामध्ये विविध अवशेषाचा, शास्त्राचा, कलेचा वेध घेता येतो व त्यावर विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक अध्ययन करता येते. ज्याप्रमाणे अतिप्राचीन संगीत म्हटले की, देवी-देवतांच्या पासूनची संगीताच्या उत्पत्तीविषयी श्रृंखला जोडल्या गेली आहे. या अंतर्गत ऐतिहासिक काळातील कोणताही काळ घेऊ. त्यावेळची त्या कलेची स्थिती, त्यात झालेली परिवर्तने यावर अध्ययन करता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे त्या वेळचे प्रचलित वाद्य, त्यासंबंधी झालेली स्थित्यंतरे, नविन वाद्य निर्मिती, त्याच्या उत्पत्तीविषयीचे अध्ययन, त्या त्या काळातील प्रचलीत घराणे, त्यांची गायन शैली, शिष्य परंपरा, उत्पत्ती तसेच विकास, त्यावेळची आध्यात्मिक परंपरा, त्यांचे काळानुरूप झालेली परिवर्तने हे प्राचीन ते आधुनिक व अत्याधुनिकपर्यंत शोधकार्य करता येऊ शकते.

## 3) सामाजिक शोध प्रणाली

या प्रणालीमध्ये संगीताच्या माध्यमातून आपल्याला सामाजिक स्थितीचा अंदाज घेता येऊ शकतो. यात संगीत कलेचा समाजाशी असलेला संबंध या विषयाचे अध्ययन करता येऊ शकते. उदा. समाजामध्ये संगीताचा प्रभाव, संगीताची सामाजिक स्थिती त्याचप्रमाणे संगीताचा दार्शनिक दृष्टिकोन, दार्शनिक स्वरूप या विषयी अध्ययन केल्या जाऊ शकते. उदा. संगीताचे दर्शनशास्त्र म्हणजे काय ? संगीत व समाज. सामाजिक प्रणालीमध्ये लोकसंगीताचा समावेश करता येऊ शकतो, कारण जे समाजाशी जुळले आहे, लोकांनी लोकांसाठी व सामाजिक रूढी, परंपरागत तसेच प्रांतीय संस्कृतीचे दर्शन हे लोकसंगीतातून होते. त्यामुळे विविध प्रांतांचे लोकसंगीत, त्यांच्या सामाजिक जिवन शैलीचा, संस्कृतीचा कसा संबंध आहे, विभिन्न प्रांताची बोली भाषा, त्यांची वाद्य परंपरा अशा संपूर्ण जनजिवनाच्या सामाजिक अवलोकनाचा या सामाजिक शोध प्रणालीमध्ये शोध करता येऊ शकतो.

## 4) मनोवैज्ञानिक शोध प्रणाली

संगीतातील मनोवैज्ञानिक दृष्टीकोनातून सुध्दासंगीताचे शोधकार्य करता येऊ शकते. ही एक मानसिक प्रक्रिया आहे. यामध्ये रस-भाव परितोषक प्रायोगिक शोध प्रणाली आहे. या शोध प्रविधीमध्ये राग-रसांचा मानसिकतेवर होणारा परिणाम, त्यामध्ये प्रायोगिक कलांचा समावेश होतो. उदा. नृत्य, नाटक, चित्रपट, त्यामध्ये रागचिकित्सासुध्दा समाविष्ट आहे. यामध्ये कोणता राग, कोणती मानसिक स्थिती निदर्शक आहे, मन-मस्तिष्क यावर संगीताचा प्रयोगात्मक काय प्रभाव पडतो या विषयानुरूप विविध पद्धतीने शोध कार्य केल्या जाऊ शकते.

## 5) वैज्ञानिक शोध प्रणाली

या शोध प्रणालीमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून संगीतविषयक शोध कार्याचे प्रबलतापूर्वक अध्ययन करता येते. या अंतर्गत सांगीतिक ध्वनी, भौतिक प्रकृती, त्याचप्रमाणे भौतिक ध्वनीशास्त्र, ध्वनिची उत्पत्ती, श्रवणशास्त्र, कंठशास्त्र, त्याचे गुण-दोष, वाद्यांच्या बनावटीचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन, इत्यादी रोचक विषयावर संशोधन प्रणालीचे कार्य उत्तम करता येऊ शकते. कारण विज्ञान हे मानवी जिवनाशी इतके जोडले गेले आहे की, ते क्रिया-प्रतिक्रियापासून वेगळेच होऊ शकत नाही. पर्यायाने ते या संगीत कलेच्या शोधकार्यामध्येही वैज्ञानिक शोध प्रणाली या विषयावर अभ्यासपूर्ण अवलोकन निश्चितच साधता येते. त्यात ग्राम राग मुच्छनांचाही उत्तम अभ्यास करता येऊ शकतो.

## 6) प्रायोगिक विषय (क्रियात्मक ) शोध प्रणाली

संगीत ही एक प्रायोगिक कला असून याची क्रियात्मक पक्ष फार महत्वाचा आहे. क्रियात्मक शोध प्रणालीमध्ये अतिशय रोचक पद्धतीने अभ्यास निरंतर केल्या जाऊ शकतो. नव-नविन धुन, नवराग निर्मिती,



नविन जुन्या रागाचा तुलनात्मक अभ्यास, त्यामध्ये स्वर लगावाच्या माध्यमातून रागांमध्ये नाविण्य तयार करणे सारख्या रसभाव परितोषक बंदिशीचा अभ्यास विविध वाग्गेकाराच्या बंदिशीचा वैशिष्ट्यपूर्ण अभ्यास, विभिन्न लयींच्या बंदिशीचा प्रभाव, विभिन्न राग प्रस्तुतीकरणाची पद्धत, संगीतातील क्रियात्मक प्रणाली ही प्रमुख आहे. “कार संगीत” ही प्रस्तुतीकरणाची कला असल्यानेब-याच विविध विषयावर अभ्यासपूर्ण संशोधन कार्य होऊ शकते. उदा. गायकांच्या विविध शैली, घराणा पद्धतीमध्ये गुरुशिष्य परंपरेचे महत्त्व, विविध काळातील गायक-वादकांचे प्रस्तुतीकरण तसेच, प्राचीन काळापासून ते वर्तमान काळापर्यंत गायकांच्या राग प्रस्तुतीकरणवर देखील शोध प्रक्रिया होऊ शकते, त्याचप्रमाणे कंठ साधना याविषयी अभ्यास.

संगीत समारोह संगीत सम्मेलनांमध्ये राग गायन प्रस्तुतीकरणात झालेली काळानुरूप स्थित्यंतरे तसेच कलाकाराचे दूरदर्शन, आकाशवाणी यावर त्याचे प्रस्तुतीकरण कसे होते आणि तोच राग श्रोता व कलावंत यांच्या समोरा समोरील सामान्य मैफिलित कशा पद्धतीने प्रस्तुत केल्या गेला अशा कितीतरी विषयावर या क्रियात्मक प्रणालीमध्ये शोध अभ्यास उत्कृष्ट पद्धतीने करता येऊ शकतो.

## 7) शिक्षण प्रणाली

संगीत ही अशी कला आहे की या विषयाचे शास्त्रीय शिक्षण, ज्ञान हे गुरुशिवाय साध्यच होऊ शकत नाही, कारण ही गुरुमुखी विद्या आहे. संगीताचे शास्त्रीय, परंपरागत स्वरूप बिना शिक्षण असंभव आहे. ती शिकण्यासाठी गुरुकुल असोत, गायनशाळा किंवा संगीत विद्यालय, संगीताची तालिम गुरुशिवाय असंभव.

पं. विष्णू दिगंबर पलुस्कर व पं. विष्णू नारायण भातखंडे या विष्णू व्दयांनी संगीताचे दालन सर्व सामान्य संगीत शिक्षार्थ्यांसाठी खुले केले. विविध संस्था, संगीत महाविद्यालयाची स्थापना करून सर्वसामान्यांसाठी संगीत शिक्षण खुले केले. यापूर्वी घराणा पद्धती प्रचारात होती ज्यामध्ये सिन्ना-बसिना तालीम ही संगीत उस्ताद तथा संगीत पंडीताकडून विद्यार्थ्यांना मिळत असे.

या विषयाच्या अंतर्गत दोन शिक्षण पद्धतीतील सामंजस्य पूर्णविकसित, दोषरहित, निर्दोष वैज्ञानिक शिक्षण पद्धती तसेच वर्तमान संगीत शिक्षकाचे काय गुणदोष आहेत, अशा पद्धतीने संशोधन करता येऊ शकते.

## सारांश

शोध एक स्वतंत्र प्रवाहित होणारी क्रिया आहे ज्याची सुरुवात आहे पण शेवट सांगता येत नाही, कारण मुलतत्वे शोधतांना विचार प्रवाह कसा पुढे जाईल याचा अंदाज बांधणे कठीण, परंतु विषया संदर्भात परिकल्पना व समस्यांचे निराकरण तटस्थ भूमिकेतून विश्लेषणात्मक पद्धतीने एक निश्चित निष्कर्षावर येणे म्हणजे शोध.

भारतीय संगीत एक जल प्रवाह आहे. निरंतर वाहणारा नदीचा प्रवाह की तो नियमित सातत्याने वेगवेगळ्या किना-यांना स्पर्श करून आधीची दिशा मागे टाकून पुढे नविन वाट शोधत चालत आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय अभिजात संगीतामध्ये होणा-या नवनविन स्थित्यांचा वर्तमान परिस्थितीच्या ओघात नविन पिढीकडे जातांना त्याचा नवीन विचार संशोधनाच्या माध्यमातून संगीत कलेने स्विकारला आहे.

## संदर्भग्रंथ सूची :

- 1) संगीत विशारद — गर्ग लक्ष्मीनारायण (वसंत)
- 2) संगीत मॅनुअल — शर्मा डॉ. मृत्युंजय
- 3) [www.google.com](http://www.google.com) (types of research in music)





## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 12. संगीतातील संशोधनाचे प्रकार

कल्पना जैन

सहाय्यक प्राध्यापक

एस्.एन्.डी.टी. कॉलेज ऑफ आर्टस्

अँड एस्.सी.बी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स फॉर वुमन, चर्चगेट

Mob.: 9892529865, Email:: krjain36@gmail.com

#### प्रस्तावना :

संगीत ही एक प्रायोगिक कला आहे. ललित कलांमधील एक अमूर्त कला म्हणजे संगीत. या कलेला अमूर्त रूप प्रदान करण्यामध्ये अनेक वर्षांपासून विद्वानांनी केलेले मनन, चिंतन, अनुभव व नितनवीन शोधाची प्रवृत्ती इ. गोष्टींचा सहभाग आहे. संगीतात शोधाची परंपरा तेव्हापासून आहे जेव्हा या कलेचे आविष्कर्ता, कर्ता, निर्माता, गंधर्व, किन्नर, ऋषी, मुनी इ. होते. ज्यांनी आयुष्यभर या कलेची साधना केली. त्यातील तथ्यांच्या अनुभूतीच्या आधारे त्यांनी काही सिद्धांत मांडले. जे आजही व्यावहारिक पातळीवरच नव्हे तर वैज्ञानिक पातळीवरही स्वीकृत केले जातात. उदा. गीत, वाद्य, नृत्य व नाट्य यांचा मुलभूत ग्रंथ 'भरतनाट्यशास्त्र'. हा ग्रंथ म्हणजे तत्कालीन ऋषी मुनींनी संगीताचे आयुष्यभर केलेले चिंतन, मनन व शोध.

पतंती भिश्च धाराभिर्वायुवेगाज्जलाशये

पुष्क रिव्यां पटुः शब्दवः । ३३-७

सृष्टं मृदंगौश्च पुष्करानसृजतत,

पणवं दर्दुराश्चैव ॥ ३३-१० (नाट्यशास्त्र)

नाट्यशास्त्रात वर्णित एका प्रसंगानुसार स्वाती मुनी सरोवरावर स्नानास गेले असता तेथील कमल पत्रावर वायु वेगाने मेघ धारांच्या होणा-या वर्षावामुळे धीर-गंभीर आवाजाची त्यांना अनुभूती झाली. व या अनुभूतीद्वारेच त्यांनी तालवाद्यांची निर्मिती केली. हे केवळ एक उदाहरण आहे. अशा प्रकारे अनेक थोर पंडीतांनी विविध प्रयोगांद्वारे अनेक सिद्धांत मांडलेले आढळतात. आधुनिक हिंदुस्थानी संगीत पद्धतीमध्ये शोध प्रवृत्ती जागृत करणारे पंडीत विष्णू नारायण भातखंडे व पं. विष्णू दिगंबर पलुस्कर आहेत. ज्यांनी संगीत कलेला एका विषयाच्या रुपात विद्यालयीन व महाविद्यालयीन स्तरावर सुरु केले व या विषयात संशोधनात्मक प्रवृत्तीस चालना दिली.

#### संशोधन (Research) :

निसर्गाने मनुष्याला दिलेली देणगी म्हणजे बुद्धीसम्पन्नता. सृष्टीच्या निर्मितीपासूनच मानवाच्या जिज्ञासू वृत्तीने त्याला स्वस्थ बसू दिले नाही. 'गरज ही शोधाची जननी आहे' या म्हणीनुसार आपल्या बुद्धीमत्तेच्या जोरावर मानवाने सर्वच क्षेत्रांमध्ये संशोधनाचे कार्य अविरत चालू ठेवले. उत्तरोत्तर होणारी प्रगती हे या संशोधनाचे फलित आहे. शोध म्हणजे प्राप्त माहिती शुद्ध स्वरूपात लोकांसमोर ठेवणे किंवा प्राप्त माहितीचे सुव्यवस्थितपणे अध्ययन करून त्यातील

निष्कर्ष मांडणे. कुठल्याही वस्तुची वर्तमान आणि भुतकाळातील परिस्थिती काय होती, तसेच तिचे भविष्यकालीन रुन कसे असेल याचा विचार करणे म्हणजे संशोधन. इंग्रजीमधील Research म्हणजे Re+search म्हणजेच शोधाची पुनरावृत्ती. आधीच उपलब्ध असलेल्या तथ्यांना सुस्पष्टरितीने प्रस्तुत करणे किंवा पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या अशा काही गोष्टी ज्या काळाच्या ओघात लुप्त झालेल्या आहेत त्यांना पुन्हा प्रकाशात आणणे. RESEARCH या इंग्रजीमधील शब्दातील वेगवेगळ्या अक्षरांचे तात्पर्य खालीलप्रमाणे आहे.

R	=	Rational way of thinking
E	=	Expert & Exhaustive Treatment
S	=	Search for solution
E	=	Exactness
A	=	Aimful, Analytical, Analysis
R	=	Relationship of Facts
C	=	Careful recording Or Critical Observation
H	=	Honesty and Hard work

### **संशोधनाचे प्रकार :**

संशोधन करताना विषय निवडून झाल्यावर ते शोध कार्य संशोधनाच्या कोणत्या प्रकारात मोडेल त्यानुसार त्याची कार्यपद्धती निश्चित करता येते. कोणताही विषय सोपा करण्यासाठी व स्पष्ट करण्यासाठी वर्गीकरणाची पद्धत अवलंबली जाते. विद्वानांच्या मते संशोधनाचा विषय, त्याचे स्वरूप, त्यातील घटक प्रकार, चिकित्सक पद्धत, सर्वसाधारण उद्देश इत्यादींच्या आधारे संगीतातील संशोधनाचे पुढील प्रकार होतात.

#### **१) मौलिक, शुद्ध किंवा सैद्धांतिक संशोधन (Fundamental Or Pure Research )**

मौलिक संशोधनाचे स्वरूप हे प्रामुख्याने सैद्धांतिक आहे. याचा एकमेव उद्देश हा ज्ञानाची प्राप्ती, ज्ञानवृद्धी आणि ज्ञानाचे शुद्धीकरण करणे आहे. सत्याचा शोध घेणे याचे प्रमुख ध्येय आहे. त्यामुळेच संपूर्ण घटनांच्या संशोधनामध्ये हे बळ याच उद्दिष्टाच्या प्राप्तीसाठी संशोधन करता सावध आणि प्रयत्नशील असतो. जेव्हा संशोधन करता नवीन घटनांच्या संदर्भात संशोधन करतो तेव्हा विद्यमान ज्ञानाची वृद्धी होते आणि जेव्हा तो परिवर्तीत परिस्थितीच्या संबंधात जुने नियम आणि सिद्धांताची पुन्हा चिकित्सा करतो तेव्हा त्या संबंधातील ज्ञानामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा किंवा फेरबदल केले जातात. अशा संशोधनात शुद्ध किंवा सैद्धांतिक संशोधन म्हणतात. संगीत क्षेत्रात काही संशोधन हे सैद्धांतिक संशोधनाच्या प्रकारात येवू शकतात. जसे भरत नाटय शास्त्रातील रसशास्त्र, राग व तालाचा सकल्पनात्मक सिद्धांत इ.

#### **२) व्यवहारिक संशोधन (Applied research)**

व्यवहारिक उपयोगासाठी ज्ञान हा ज्या संशोधनाचा उद्देश असतो त्यास व्यावहारिक संशोधन असे म्हणतात. व्यवहारिक संशोधनाचा संबंध हा सामाजिक जीवनाच्या व्यवहारिक गोष्टींशी असतो. व्यवहारिक संशोधना अंतर्गत सामाजिक नियोजन, सामाजिक कायदे, धर्म, शिक्षण, आरोग्य, रक्षण इ. संबंधीचे नियम अशा विषयांचा समावेश होतो. ज्या शास्त्रीय पद्धतीचा आणि तंत्राचा उपयोग मौलिक किंवा शुद्ध संशोधनात केला जातो त्याच पद्धती आणि तंत्राचा उपयोग या संशोधन प्रकारातही केला जातो. अंतर्विषयक किंवा प्रायोगिक संशोधन हे या प्रकारात येवू शकतात.

#### **३) वर्णनात्मक संशोधन (Descriptive Research)**

यात केवळ तथ्य संकलन नसून विशिष्ट सिद्धांताची व्याख्या केलेली असते. संगीताच्या क्षेत्रात वर्णनात्मक संशोधनात महत्त्व आहे. भारतीय संगीताची गहनता सर्व मान्य आहेच परंतु याच बरोबर त्याच्या व्यापकतेत

तफावत आढळते. उदा. विविध प्रांतातील विविध प्रकारची लोकगीते, विविध राग आणि ताल, संगीत वाद्यांचे विविध प्रकार, विविध घराणी इत्यादी. या संशोधनात विषया संबंधीची माहिती गोळा करून आभ्यास केला जातो व निष्कर्षाप्रत पोहोचले जाते.

**४) सर्वेक्षण संशोधन**

या संशोधन प्रकारात निश्चित समस्येवर सर्वेक्षण आणि विश्लेषण करून निष्कर्ष प्राप्त केले जातात. या पद्धतीने काम करताना तथ्य संकलन हे प्रश्नावली, अनुसुची आणि मुलाखतीच्या माध्यमातून केले जाते. तथ्य संकलनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय संशोधकाला पुढील कार्य करणे शक्य होत नसल्याने आणि तथ्य संकलनासाठी संशोधकाला बाह्य घटकांवर अवलंबून रहावे लागत असल्यामुळे विषयाच्या व्याप्तीनुसार संशोधनासाठीच्या कालावधीत वाढ होण्याची शक्यता जास्त असते. उदा. सर्वेक्षणावर आधारित दोनच क्षेत्रातील लोकगीते, त्यातील भाषा, लोक रुढी इत्यादींचा आभ्यास किंवा एखादी समस्या व त्याचे समाधान.

**५) धाराणात्मक संशोधन**

यालाच अनुभवात्मक संशोधन असेही म्हणतात. व्यक्तीगत किंवा सामुहिकरित्या अनुभूती घेतलेल्या अनुभवांना तथ्य किंवा सिद्धान्ताच्या स्वरूपात प्रस्तापित केले जाते. उदा. एखादा राग ऐकल्याने एखादा रोग बरा होतो या अनुभवांवर तथ्य संकलन करून शास्त्रीय अध्ययन केल्यानंतर संगीत चिकित्सेमध्ये काही निष्कर्ष काढले जातात.

**६) प्रयोगात्मक संशोधन**

प्रामुख्याने विज्ञान विषयासाठी योग्य अशी ही पद्धत आहे. या अंतर्गत येणारे शोध नियंत्रीत प्रयोगशाळेत केले जातात. याद्वारे मिळणारे परिणाम हे अचूक व तर्क शुद्ध असतात. उदा. ध्वनी शास्त्राशी संबंधित सर्वच विषय, वाद्य निर्मिती, संगीताद्वारे वनस्पतींमध्ये होणारी वाढ इत्यादी विषय हे प्रयोगात्मक शोध या प्रकारांत मोडतात.

**७) विश्लेषणात्मक संशोधन**

या प्रकारात उपलब्ध माहितीचे सखोल, विविधांगी विश्लेषण करून त्यावर लिखाण केले जाते. विषय अधिक खोलवर समजून घेण्यासाठी याची मदत होते. या अंतर्गत राग वर्गीकरण पद्धतीचे विवेचनात्मक अध्ययन, विविध घराण्यांच्या वाज्यकारांच्या स्वरचित बंदिशींचे विश्लेषणात्मक अध्ययन इत्यादीसारखे विषय येतात.

**८) तुलनात्मक संशोधन**

कोणत्याही दोन समान परिस्थितींची परस्पर तुलना करून नवीन सिद्धान्ताची निर्मिती करणे म्हणजेच तुलनात्मक संशोधन. यात संकलीत केलेल्या तथ्याची काही विशिष्ट हेतूसाठी तुलना केली जाते. तुलनेचे स्पष्टीकरण देवून व वैज्ञानिक दृष्टीकोन ठेवून असे संशोधन केले जाते. विशिष्ट पद्धतीतील उणीवा शोधणे, त्यावर उपाययोजना करणे आणि दोन वेगवेगळ्या पद्धतीतील सीमा रेष अधिक स्पष्ट करणे हा तुलनात्मक शोधा मागील मुख्य हेतू असतो. तथ्यांचे वर्गीकरण करून दोन वा अधिक तथ्यांचा परस्परांशी मेळ घालण्याचा प्रयत्नही तुलनात्मक पद्धतीत केला जातो. उदा. दोन समान कृतीकारांच्या कृतींची तुलना, विविध संगीत पद्धतीतील लय, स्वर, तालांचा आभ्यास इत्यादी विषय या प्रकारांतर्गत येतात.

**९) ऐतिहासिक संशोधन**

भुतकाळातील घटनांना पुन्हा प्रकाशात आणण्याचे काम ऐतिहासिक संशोधन प्रकारात केले जाते. मानवी जीवनाच्या व्यक्तीगत, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचा यात समावेश होतो. साहित्य, संस्कृती, भाषा, कला आणि विज्ञान इत्यादी विषयातील भुतकाळात झालेल्या आणि वर्तमानकाळात होत असलेल्या कार्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने आभ्यास केला जातो. ऐतिहासिक संशोधनाचा प्रकार इतिहास, भाषा, साहित्य, कला या क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त ठरतो. संगीताच्या इतिहासाशी निगडित विषय या अंतर्गत येतात. उदा. १८ व्या शतकातील संगीताची स्थिती, अमुक एका क्षेत्रातील संगीतकार, ठराविक कालावधीत शास्त्रीय संगीताची उन्नती, इत्यादी.

**संशोधनाच्या प्रकारात येणारी काही उदाहरणे :-**

❖ **ऐतिहासिक संशोधन :-**

1. The Evolution of Ragas and Tal in Indian Music up to 13<sup>th</sup> Century.
2. A critical study of musicological studies conducted in the post Bhatkhande period.
3. Contribution of foreign authors to the growth and development of music in India during the last 200 years.
4. Studies in the music of Tyagraj on a background of the music and musicology of the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> century.
5. Development of Hindustani music during the 17<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> century with special reference to relevant work in Persian and Urdu.
6. भारतीय संगीत मे प्रचलित ताल पद्धतीचोके संदर्भमें प्राचीन ताल पद्धती एवं ताल के १० प्राणोंका ऐतिहासिक विवेचन.

❖ **सर्वेक्षणात्मक संशोधन :-**

1. स्वतंत्रताके पश्चात उत्तर प्रदेशमें तबला वादन की संस्थागत शिक्षा प्रणालीता समीक्षात्मक अध्ययन.
2. Study of the social status of Artist in general and musician in particular living in Delhi State.
3. उत्तर प्रदेशमें बालको और बालिकाओंकी संगीत शिक्षा :सम्यस्याएँ एवं समाधान

❖ **तुलनात्मक संशोधन :-**

1. Comparative study of the Lucknow and Jaipur Gharana of Kathak Dance.
2. Guru Shishya Parampara Aur Shikshad Sanstha me Shastriya Sangeet : Ek Vivechnatmak Addiyan
3. A Comparative study of the Impact of different types of practices on vocal music learning.
4. Comparative study of musical system of northern and southern India.
5. बिसवी सदीमें उत्तर भारतीय संगीतमें घरणा परंपरा और विद्यालय संगीत शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन.

❖ **विश्लेषणात्मक संशोधन :-**

1. भारतीय संगीतमें राग वर्गीकरणकी विभिन्न पद्धतीचोका विवेचनात्मक अध्ययन.

2. ज्वाल्हेर घराणेके प्रमुख वाजोयकारोकी स्वरचित बंदिशोंका विश्लेषणात्मक अध्ययन.
3. भक्तीकालीन संगीतमें रागवर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियोंका विवेचनात्मक अध्ययन.

❖ **प्रायोगिक संशोधन :-**

1. संगीत एवं बाल मनोविज्ञान का अंत सम्बंध - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन.
2. A study on effect of music therapy and meditation on performance in professional shooters.
3. Methods to improve the quality of voice through voice culture in Hindustani classical music.
4. The impact of music on creative output in art and language activities of disadvantaged children.

❖ **अंतर्विषयक संशोधन :-**

1. संगीत एवं काव्यकी दृष्टीसे अवधी लोकगीतोंका विश्लेषणात्मक अध्ययन.
2. भारतीय संगीत के परिपेक्षमे सुफियाना कलाम संगीत का अध्ययन.
3. संगीत व चित्रकला अंतः संबंध.

संगीत ही एक ललित कला आहे.याचा सैध्दांतिक तसेच प्रायोगिक क्षेत्रात संशोधनास वाव आहे. तसेच संगीताचा शिक्षण पक्षही महत्वपूर्ण आहे. या क्षेत्रातही संशोधनास उत्तम वाव आहे.

---

**संदर्भ ग्रंथ :-**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1- Research Methodology in Indian Music. | - Dr. Amit kumar Verma |
| 2- Research methods in Indian Music      | - Najma Perveen Ahmad  |
| ३. संगीतातील संशोधन पद्धती               | - डॉ. अनया थत्ते.      |
| ४. संशोधन पद्धती शास्त्र व तंत्रे        | - डॉ. प्रदीप आगलावे.   |
| ५. संगीत शोध अंक जनवरी- फरवरी १९९०       |                        |



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **13. भारतीय संगीत में अनुसंधान की परम्परा**

**डॉ. सुनील पावगी**

विभागाध्यक्ष—स्वरवादय

एसोसिएट प्रोफेसर (गिटार)

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

Mobile: 8085766789, Email: sunilpavgi@gmail.com

#### **सार—संक्षेप**

संगीत एक नैसर्गिक कला है और इसका आधार मौलिक परम्परा है, परन्तु काल-क्रम के अनुसार इसका स्वरूप भी बदला, इसका विकास हुआ और अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का इतिहास बनता गया और समय-समय पर विभिन्न संगीतज्ञों, विद्वानों, शास्त्रकारों ने उसमें अनुसंधान कार्य कर संगीत के शास्त्र एवं क्रियात्मक पक्ष को समृद्ध किया। भारतीय संगीत आज जिस रूप में सामने है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दैदीप्यमान है, उसके पीछे अनुसंधान की एक दीर्घ परम्परा है।

संकेतशब्द – संगीत में अनुसंधान

#### **प्रस्तावना:—**

भारत में नियमबद्ध और व्यवस्थित प्राचीन संगीत वैदिक काल से मिलता है। सारा वैदिक साहित्य 'साम' को संगीत मानता है और भारत का सारा संगीत शास्त्र 'साम' को संगीत का मूल मानता है। संगीत के जितने भी ग्रन्थ हैं, सभी सामवेद को ही इस विद्या का मूल मानते हैं।<sup>1</sup>

वेदमंत्रों का स्वर लययुक्त गायन करना ही सामवेद है। ऋग्वेद में उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित ये तीन कण्ठस्वर की उच्च नीचता के निदर्शक बताये गए हैं। पर सामवेद में कुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र तथा अतिस्वार ये सात यम अर्थात् कण्ठस्वर की उच्च नीचता की सात मुख्य श्रेणियाँ निश्चित हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्युत्क्रम, अतिक्रम, कर्षण, स्वार, विनत, प्रणत, उत्सारित, अभिगीत ऐसे और भी यम सामवेद संहिता में पाए जाते हैं। इस प्रकार सात मुख्य एवं अन्य आठ, ऐसे पन्द्रह स्वरों की सिद्धि सामवेद में ही हो चुकी थी।<sup>2</sup> जबकि इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि सामगान में पहले केवल 3-4 स्वर थे और धीरे-धीरे पूरे सप्तक का विकास हुआ। अतः यह आसानी से समझा जा सकता है कि सप्तक का विकास निरन्तर किए जाने वाले किसी अनुसंधान का परिणाम था।

सामवेद के गायन में से ही आगे चलकर आरतियाँ, स्त्रोत, ध्रुवागीत, जातियाँ इत्यादि पौराणिक गीत प्रकारों का विकास हुआ। जिस प्रकार भारत में वेदमंत्रों की उच्चारण प्रणाली से संगीत कला की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार अन्य देशों-प्रदेशों में भी वहाँ की संगीत कला की उत्पत्ति धार्मिक मंत्रोच्चारण की प्रणाली से ही हुई है। इस प्रकार नियत उच्चारण प्रणाली से जिस संगीत का विकास हुआ, वही वास्तव में संगीत कला है। चाहे उसको शास्त्रोक्त कहिए, शिष्ट संप्रदायी कहिए, मार्ग संगीत, गंधर्व गीत, रागदारी संगीत, जो कुछ भी कहिए। यह संगीत विशेष अध्ययन, अभ्यास एवं सुसम्प्रदाय द्वारा साध्य होता है।<sup>3</sup>



संगीत के विकास और अनुसंधान यात्रा का एक बड़ा उदाहरण वाद्य हैं। वैदिक काल से पूर्व सिन्धु सभ्यता के काल में भी संगीत था और मोहनजोदड़ों, हड़प्पा इत्यादि की खुदाई में वाद्यों के अवशेष प्राप्त हुए थे। वाद्यों की उन्नत शृंखला वैदिक काल से प्राप्त होती है जिनका प्रयोग सामगान के साथ किया जाता था। भारतीय संगीत का इतिहास पुस्तक के लेखक डॉ. शरच्चन्द्र श्रीधर परांजपे के अनुसार “ऋग्वेद में दुन्दुभि, वाण, नाली, कर्करि, गोधा, पिंग और आघाटी नामक वाद्यों का उल्लेख मिलता है।<sup>4</sup> परन्तु वीणा शब्द सब से पहले यजुर्वेद में मिलता है। जो कि ऋग्वेद के काफी बाद का है।

वास्तव में प्रारम्भ में वाद्यों का जन्म प्राकृतिक या नैसर्गिक ध्वनियों के आधार पर हुआ। परन्तु इनका निरन्तर प्रयोग होने और उन पर अनुसंधान होने से उनका रूप परिष्कृत होता गया। वेदों में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का उल्लेख इसका प्रमाण है। वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। ब्राह्मण, आरण्यक, या उपनिषद् का रचना काल वेदों या संहिता काल के बाद का है। इन ब्राह्मणों में संगीत विषयक प्रचुर सामग्री मिलती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में वीणा, दुन्दुभि, शंख और तूणव इन चारों वाद्यों का उल्लेख मिलता है। साथ ही वेणु अर्थात् बांसुरी का भी उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि उस काल में इन वाद्यों के व्यवसायी कलाकार थे। अर्थात् वाण से वीणा बनने की यात्रा किसी गहन अनुसंधान का परिणाम थी और अन्य परिष्कृत वाद्यों का भी व्यवसायिक प्रयोग होता था।

ब्राह्मण काल तक श्रुति जाति, स्वर इत्यादि का भेद संगीताचार्यों ने समझ लिया था और इनके आधार पर गीत गाये जाते थे। उस समय तक नृत्य की भी पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी और गायन वादन के साथ नृत्य भी होता था। ब्राह्मण काल से शिक्षा काल तक स्वर के तीनों स्थानों का ज्ञान हो चुका था जिन्हें—मन्द्र, मध्य और उत्तम कहते थे। कई वीणायें एक साथ बजती थीं और भिन्न भिन्न प्रकार की वीणायें बनने लगी थीं। शिक्षा ग्रन्थों में भिन्न भिन्न स्वरों की उत्पत्ति का स्थान, पक्षियों की ध्वनि से स्वरों की तारता की समता, गात्र वीणा इत्यादि का उल्लेख है। शिक्षा ग्रन्थों में ‘नारदीय शिक्षा’ सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तीन ग्राम, इक्कीस मूर्च्छना और उनचास तान का भी उल्लेख है।<sup>5</sup> इस प्रकार नाट्यशास्त्र से पूर्व तक संगीत का वैज्ञानिक ढंग से तथा शोध परक विश्लेषण और आविष्कार सामने आ चुका था और निरन्तर जारी था।

भरत का नाट्यशास्त्र इस धारणा की पुष्टि करता है कि भारतीय संगीतज्ञों और शास्त्रकारों ने संगीत के क्षेत्र में किस उच्चकोटि का अनुसंधान किया है जो आज भी अकाट्य है। भरत की प्रतिभा और शोधवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण सभी वाद्यों का चार भागों में वर्गीकरण है। तत्, अवनद्ध, धन और सुषिर नामक यह वर्गीकरण इतना उपयुक्त है कि यूरोप के संगीत विद्वानों को भी इसे मान्यता देनी पड़ी। इस सम्बन्ध में ‘भारतीय संगीत का इतिहास’ नामक पुस्तक में ठाकुर जयदेव सिंह ने लिखा है, “1877ई. में समस्त वाद्यों का यूरोप में ब्रुसेल्स नामक स्थान में एक बहुत विशाल संग्रहालय बना। उस समय यह प्रश्न उठा कि इन सब वाद्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए। तत्कालीन यूरोप के संगीत विद्वान बहुत कुछ माथापच्ची करने के अनन्तर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भरत ने जो वर्गीकरण किया है उससे अधिक व्यवस्थित वर्गीकरण संभव नहीं है। अतः भारत के जो वर्गीकरण के आधार पर यूरोप के समस्त वाद्यों का वर्गीकरण किया गया। ‘तत्’ वाद्य के लिए यूरोप के संगीतज्ञों ने Chordophonic instrument शब्द बनाया। अवनद्ध वाद्य के लिए Membranophonic instrument शब्द बनाया। धन वाद्य के लिए Idiphotic instrument शब्द बनाया और सुषिर वाद्य के लिए Acrophonic instrument शब्द बनाया।<sup>6</sup>

भरत के समय में तंत्री वाद्य केवल वीणा थी। भरत के अनुसार स्वर के दो अधिष्ठान अर्थात् आधार हैं। वीणा और कण्ठ। इन दोनों में भरत ने वीणा को प्रमुख माना है। वीणा को उन्होंने दारवी वीणा कहा है और कण्ठ को शारीरी वीणा। वीणा को प्रमुख मानने का कारण यह है कि स्वर सम्बन्धी प्रयोग वीणा पर ही हो सकते हैं। एक स्वर, दूसरे स्वर से कितनी दूरी पर स्थित है, विकृत स्वर कौन से हैं, स्वरों से मूर्च्छनाएँ इत्यादि कितनी और किस प्रकार बनती हैं, इत्यादि के प्रयोग वीणा पर ही सरलता से हो सकते हैं। वीणा के तार प्रत्यक्ष होते हैं तथा उतारे और चढ़ाये जा सकते हैं। कण्ठ में यह बात संभव नहीं है। इसलिये भरत ने



वीणा को आदर्श माना है। ध्यानपूर्वक देखने से यह पता चलता है कि एक प्रकार से वीणा के विकास का इतिहास ही भारतीय संगीत के विकास का इतिहास है।<sup>7</sup>

भरत मुनि ने महत्वपूर्ण अनुसंधान श्रुति के संबंध में किया है। उन्होंने दो वीणाओं के द्वारा प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि श्रुतियां केवल 22 ही हैं। उन्होंने चतुःसारणा विधि से यह भी सिद्ध किया है कि एक ग्राम में कुल 22 श्रुतियाँ ही होती हैं। भरत का श्रुति सिद्धान्त, आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त से भी पूरी तरह पुष्ट होता है। भरत ने मूर्च्छनाओं की स्थापना मत्तकोकिला वीणा पर की थी जो 21 तंत्रियों की थी। इसलिए इसमें तीनों सप्तक उपलब्ध थे।

वस्तुतः भरत मुनि ने संगीत सम्बन्धी जितने भी अनुसंधान कार्य किए उनका निरन्तर विकास होता गया। पं. शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में निरूपित राग पद्धति अधिक विशद, अधिक वैज्ञानिक एवं महानतम राष्ट्रीय संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली होने के कारण भरत के नाट्यशास्त्र से पर्याप्त आगे बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि भरत ने अपना ग्रन्थ चौथी या पांचवी शताब्दी ईसवी में लिखा। संगीत रत्नाकर 13 वीं शताब्दी के मध्य के लगभग लिखा गया। 16 वीं, 17 वीं और 18 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक लोचन, पुण्डरीक, हृदयनारायण, अहोबल और श्रीनिवास के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करने से हमें दिखाई पड़ेगा कि इन ग्रन्थों में प्रतिपादित संगीत पद्धतियाँ और भी विकसित हुई हैं।

संगीत की अनुसंधानपरक प्रक्रिया में राग सम्बन्धी अनुसंधान विशेष महत्व रखता है। भिन्न भिन्न समय में तत्कालीन ग्रन्थकारों ने राग पर अपने विचार तथा शोध का सार प्रस्तुत किया है। रागों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने की नवीन पद्धति का वर्णन पं. शारंगदेव ने अपने ग्रन्थ, 'संगीत रत्नाकर' में किया है। उन्होंने ग्राम रागों के पाँच प्रकार मानकर उन्हें पाँच प्रकार की गतियों में विभाजित किया। ये पाँच प्रकार की गायन शैलियाँ थीं। इस आधार पर पं. शारंगदेव ने दशविध वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मध्य युग में कुछ विद्वानों ने मेल अथवा थाट के आधार पर वर्गीकरण किया। विद्यारण्य, कल्लिनाथ, रामामात्य, सोमनाथ, व्यंकटमखी, पुण्डरीक विट्ठल, हृदयनारायण, लोचन, अहोबल आदि प्रमुख ग्रन्थकारों ने मेल पद्धति को स्वीकार कर अपना मत प्रस्तुत किया। इसमें विद्यारण्य ने 14, रामामात्य ने 20 तथा व्यंकटमखी ने 72 मेल का प्रारूप दिया।

इस प्रकार संगीत के विभिन्न पक्षों को देखा जाय तो प्राचीन एवं मध्यकाल के विभिन्न ग्रन्थकारों ने अनुसंधान और विचार मंथन करके भारतीय संगीत को अनेक प्रकार से समृद्ध किया। इनमें मध्ययुग के महान संगीतज्ञ तानसेन जैसे कलाकार भी थे जिन्होंने राग दरबारी कान्हडा, राग मियाँ मल्हार, राग मियाँ की तोड़ी इत्यादि जैसे अतिलोकप्रिय रागों की रचना की, तो सदारंग अदारंग जैसे कलाकार भी थे जिन्होंने ख्याल गायन की शैली प्रतिपादित की।

यह कलाकारों की अनुसंधानात्मक वृत्ति का ही परिणाम था कि प्राचीन एकतंत्री, द्वितंत्री और त्रितंत्री वीणाओं को परिष्कृत कर सितार जैसे अत्यधिक मधुर वाद्य का रूप दिया गया। इस वाद्य पर उस्ताद मसीत खां ने मसीतखानी गत का आविष्कार किया, तो उस्ताद रजा खां ने रजाखानी गत आविष्कृत की जो आज भी उत्तनी ही लोकप्रिय है।

आधुनिक काल में संगीत को एक नई दिशा, एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले महान संगीतोद्धारक पं. विष्णु नारायण भातखण्डे का नाम संगीत में अनुसंधान की दृष्टि से अग्रणी है। हिन्दुस्तानी संगीत के क्रमिक विकास का विशद स्पष्टीकरण करते हुए पं. भातखण्डे ने जो शोध कार्य किया, वह अतुलनीय है। प्राचीन काल से चली आ रही अनुसंधान की परम्परा को आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने ही किया।

मध्यकाल में कतिपय शतकों में संगीत शास्त्र लुप्तवत अवस्था को पहुँच चुका था। परम्परागत रागरूप व उनमें रचे हुए गीत गुप्त रखने की संगीतकारों की प्रवृत्ति के कारण समस्त परम्परा के ही सर्वनाश हो जाने की संभावना स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। ऐसी संकटग्रस्त परिस्थिति में हमारी इस सम्पदा को सुरक्षित करने के लिए ही मानो पं. भातखण्डे का अवतार हुआ। परिवर्तित देश, काल, परिस्थिति के अनुसार समूचे संगीत शास्त्र का पुनरुद्धार किया, उसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण का निर्माण किया।

इसके लिए उन्हें आमरण अथक परिश्रम करना पड़ा। पर्याप्त साधनों के अभाव में देशव्यापी पर्यटन करने पड़े। उच्च परम्परा के गायक वादकों के गीतों के भंडार को उपलब्ध कराने के लिए उनसे अनुनय करना पड़ा, प्रसंग विशेष में उनका शिष्यत्व भी स्वीकार करना पड़ा। ऐसे सहस्त्रों गीतों का स्वरांकन करना कितना कष्टप्रद था, परन्तु फिर भी उन्होंने किया। रागों के इतिहास, उसके शास्त्र, नियम स्थापित किए। इस विद्या को एक पूर्ण विकसित विषय में बदल दिया। इस प्रकार संगीत में संशोधनात्मक प्रवृत्ति की नींव पं. भातखण्डे ने ही डाली।<sup>8</sup>

पं. भातखण्डे के निरन्तर अनुसंधान कार्य के परिणाम स्वरूप हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक अत्यन्त सरल व सुबोध स्वरलिपि विकसित हुई, जो उनका उत्तर भारतीय संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने संगीत शिक्षा की दृष्टि से तीन चार सौ लक्षणगीतों की रचना की, रागों के प्रमाणीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 10 थाटों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, रागों के समय सिद्धांत की स्थापना की और हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के चार भागों में अनेक रागों का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसंधान का ही परिणाम था कि देश में संस्थागत और सामूहिक संगीत शिक्षा विधिवत् प्रारम्भ हुई और जनसामान्य को अभिजात संगीत सीखने का अवसर प्राप्त हुआ।

इस प्रकार आधुनिक समय में भारतीय संगीत में अनुसंधान की परम्परा को पं. भातखण्डे जी ने एक नई दिशा दी।

निष्कर्ष :- आज देश के अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पं. विष्णु नारायण भातखण्डे प्रणीत शिक्षा पद्धति के माध्यम से संगीत शिक्षा दी जा रही हैं। संस्थागत शिक्षण प्रणाली में सामूहिक शिक्षा का लाभ अब कोई भी उठा सकता है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान हो रहे हैं और उन विषयों, कलाकारों और शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश पड़ रहा है जिनका सामान्य रूप से संगीत के विद्यार्थियों और रसिकों तक पहुँचना संभव नहीं था। इसका सम्पूर्ण श्रेय भारत की प्राचीन समय से चली आ रही अनुसंधान की वृत्ति और परम्परा को जाता है। जिसका संवर्धन करना नवीन अनुसंधानकर्ताओं का कर्तव्य है।

---

#### सन्दर्भ

1. भारतीय संगीत का इतिहास- ठाकुर जयदेव सिंह, पृ.- 36
2. लेख- संगीत के चार चरण- आचार्य एस. एन. रातंजरकर, Aesthetic Aspects of India's Musical heritage, पृ.- 1
3. वही, पृ.- 2
4. भारतीय संगीत का इतिहास- शरच्चन्द्र श्रीधर परांजपे, पृ. 14
5. भारतीय संगीत का इतिहास- ठाकुर जयदेव सिंह, पृ.- 77
6. वही, पृ.-130
7. वही, पृ.-311
8. लेख- संशोधनात्मक प्रवृत्ति की नींव तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण- पद्मविभूषण हरि विनायक पाटस्कर, भू. पू. राज्यपाल, मध्यप्रदेश, भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ, पृ.- 255



## 14. प्रयोगानुगामी संशोधन : काळाची गरज

स्वप्निल चाफेकर

सहाय्यक प्राध्यापक

चिन्मय विश्वविद्यापीठ, पुणे

Mob.: 9764605430, Email: swapnilchaphekar@gmail.com

संगीत ही एक प्रयोगकला (performing art) आहे. सर्वच कलांना कलेच्या आविष्कारासाठी विशिष्ट चौकटीची, नियमांची आवश्यकता असते, ज्यांनी त्या कलेचे शास्त्र तयार होते. अगदी लोककलांत सुद्धा विशिष्ट नियम असतात. नियमांशिवाय गरबा हा गरबा राहणार नाही, भांगडा जशाच्या तसा भांगडा राहू शकणार नाही. मात्र या लोककलांतील कलावंत त्या कलेच्या नियमांविषयी सजग नसतात. ते नियम पाळतात, मात्र नकळतपणे, परंपरा म्हणून किंवा स्थितीप्रियतेमुळे. हे नियम लिखित स्वरूपात आणावेत किंवा या कला पुढील पिढ्यांना सोपवताना ते नियमही शिकवावेत अशी गरज किंवा इच्छा लोककलावंतांत नसते. याउलट शास्त्रीय कलांमध्ये अशा नियमांचे अतिशय महत्वाचे स्थान असते. कला आणि शास्त्र हातात हात धरून चालतात. शास्त्र हे मौखिक परंपरेतून आणि शास्त्रग्रंथ लिहून जतन केले जाते. गुरु-शिष्य परंपरेमध्ये गुरु या शास्त्राची पुरेशी समज शिष्याला यावी याची काळजी घेतात.

अभिजात शास्त्रीय संगीतात कलापक्ष आणि शास्त्रपक्ष नाण्याच्या दोन बाजूंसारखे अविभाज्य आहेत. कुठल्याही कलेचे शास्त्र हे कलापक्षाचे रक्षण करण्याचे कार्य करत असते, तसेच संगीतात देखील आहे. मात्र त्याचवेळी शास्त्र हे कलेसाठी आहे हे विसरता कामा नये. कलेतील संकल्पना समजावून सांगणे, त्यांच्या स्पष्ट व नेमक्या व्याख्या करणे, कलेतील नियमांची नोंद करणे, कलेतील प्रबंध लक्षणबद्ध करणे इत्यादी शास्त्राची कामे आहेत. एकूण म्हणजे कलेचे लक्ष्य काय आहे हे प्रतिपादन करणे व त्यापासून कला ढळणार नाही याची काळजी घेणे हे शास्त्राचे कार्य होय. म्हणजेच शास्त्र हे कलेचे अनुगामी आहे, कलेचे अनुसरण करणारे आहे. परंतु कला ही प्रवाही असते, काळानुसार त्यात बदल होत जातात. मग प्रश्न असा येतो की कला बदलली तरी तिचे शास्त्र बदलते की नाही ? की जुनेच शास्त्र टिकवून

ठेवण्याचा शास्त्रकारांचा आग्रह असतो ? कलेतील परिवर्तनाबरोबरच तिचे शास्त्रही पुन्हा लिहिले जावे हेच जास्त श्रेयस्कर होय. परंतु परंपरावादी शास्त्रकार नव्या कलेवर जुनेच शास्त्र लादू पाहतात, आणि तेव्हाच शास्त्र आणि कला एकमेकांपासून दूर जाऊ लागतात. त्यानंतर येणाऱ्या कलावंतांच्या पिढ्यांना ही कला व शास्त्रातील तफावत लगेच कळून येते आणि साहजिकच शास्त्र पक्षावरील त्यांचा विश्वास कमी कमी होऊ लागतो. ही दरी जर आणखी मोठी होत गेली तर शास्त्राकडे सरळसरळ दुर्लक्ष केले जाऊ लागते आणि याचे परिणाम कलेवरही होऊ लागतात. शास्त्र विसरले गेले तर कलेतील नेमकी सौंदर्यमूल्ये मागे पडतात आणि याचे पर्यवसान कलेचीपातळी घसरण्यात होते.

Cliffword Woody यांनी केलेल्या संशोधनाच्या व्याख्येनुसार-

"Research comprises defining and redefining problems, formulating hypothesis or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions and last, carefully testing conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis."

एकूणच, शोध हा मान्यता, तुलना आणि प्रयोगांच्या आधारावर सत्याची स्थापना करतो. एकत्रित केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून एका निष्कर्षाप्रत पोहोचणे आणि सिद्धांतांची निर्मिती करणे म्हणजे शोध. कलेतील संशोधन हे शास्त्रपक्ष घडविण्याचे काम करत असते. मग संगीतासारख्या प्रयोग कलेतील संशोधन हे प्रयोगानुगामी असायला हवे असे वाटणे स्वाभाविक आहे.

वरील व्याख्येला अनुसरून पं. विष्णू नारायण भातखंडे यांनी अतोनात परिश्रम करून जे संशोधन केले ते संगीताच्या प्रयोगाला उपकारक ठरले आहे. पं. भातखंडेंनी प्राचीन ग्रंथांचे अध्ययन केले परंतु प्रचलित रागस्वरूपांचाच पुरस्कार केला. त्यांनी समकालीन संगीतविश्वाशी सतत नाळ जोडून ठेवली म्हणूनच त्यांच्या कार्याचा प्रभाव संगीतावर पडू शकला. त्यांनी संपूर्ण हिंदुस्थानी संगीत पद्धतीचा पाया पुन्हा नव्याने सांधला. म्हणजे त्यांच्या संशोधनामुळे सादरीकरणाची चौकट जी पूर्वीपासून अस्तित्वात होतीच, ती अधिक मजबूत झाली. यामुळे त्यांचे संशोधन हे प्रयोगानुगामी होते असे म्हणता येईल.

आजच्या काळात दिसणारे चित्र मात्र असे नाही. शोधाच्या प्रकारांपैकी ऐतिहासिक शोध, व्याख्यात्मक किंवा वर्णनात्मक शोध, सर्वेक्षण शोध आणि तुलनात्मक शोध यांच्या तुलनेत प्रस्तुतीकरणाला उपयोगी पडतील अशा शोधांची संख्या अगदी कमी आहे. याला बरीच कारणे आहेत. एकतर शोध हे प्रामुख्याने पदवी मिळवण्यासाठी केले जातात. त्यात विषयाची निवड करताना अनुभवी मार्गदर्शकांकडूनही सोपा विषय घ्यायला सांगितले जाते. ज्या विषयात पुरेसे लेखन झाले आहे, ज्याची पुस्तके सहज उपलब्ध आहेत, कमीत कमी वेळात व कमीत कमी

कष्टांत जो शोध पूर्ण होईल आणि पदवी पदरात पडेल असा विषय घेण्याकडेच विद्यार्थ्यांचा कल दिसतो. अगोदरच उपलब्ध असलेले साहित्य वेगळ्या स्वरूपात मांडून पूर्ण केलेले हे संशोधन (पुनर्लेखन)संगीत शास्त्रात कसली मौलिक भर टाकणार ? त्यातून कला पुढे जाईल किंवा नाही या विचाराकडे संशोधक आणि मार्गदर्शक्या दोहोंचे दुर्लक्ष झालेले दिसते कारण पदवी हे एकच लक्ष्य असते.

अमुक एका कलाकाराचे जीवन किंवा सांगीतिक योगदान अशा स्वरूपाचे विषयही विद्यापीठांकडून अनेकदा संशोधनासाठी दिले जातात. जरतो कलाकार हयात असेल, तर त्याचे सांगीतिक योगदान अजून संपलेले नसते, अशा वेळी व्यापक विचार केल्यास हे संशोधन अपूर्णच राहू शकते. शिवाय अशा संशोधनातून एखादे चरित्रपर पुस्तक प्रकाशित होऊ शकेल, ज्यातून नव्या कलाकारांना प्रेरणा नक्कीच मिळू शकते. मात्र त्या कलाकाराच्या गायकीचा प्रसार व्हावा, सांगीतिक विचारांचा प्रभाव नव्या पिढीवर पडावा अशा दृष्टीकोनातून जर विषय दिला गेला तर त्यावरील संशोधनातून संगीतविश्वाचा अधिकफायदा होईल.

सध्या संगीताच्या विविध पैलूंवर संशोधन होत आहे. या संशोधनाचा त्या शोधार्थ्यांच्या सांगीतिक प्रस्तुतीकरणावर काय प्रभाव पडतो हे पाहणे अतिशय आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, घराण्यांवर संशोधन करणारे शोधार्थी स्वतः घराणेदार गायकी गाऊ शकत असतात काय ? त्यांचा संशोधन-काळातील बहुतांशी वेळ पुस्तकांसोबत वाचनालयांमध्ये व्यतीत होत असतो. तेव्हा त्यांचा स्वतःचा सांगीतिक रियाज मागे पडून ते सादरीकरणात दोन पावले मागेच जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. एखाद्या घराण्यावर संशोधन केलेल्या शोधार्थ्याने ते संशोधन प्रबंधाऐवजी आपल्या गाण्यातून प्रकट केले तर ते त्याला अधिक समजले असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक होईल. प्रबंध(thesis) या एकाच प्रकारात संशोधन प्रकट व्हावे असे बंधन आता डिजिटल युगात घालणे योग्य नाही. हेच संशोधन ध्वनीचित्रमुद्रणाच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणाने आणि नेमके व्यक्त होऊ शकेल. जसे मीड क्रियेची व्याख्या पुस्तकात दिली असली तरी प्रत्यक्ष गाऊन दाखवल्याशिवाय मीड म्हणजे काय हे समजत नाही. शिवाय यमन आणि छायानट या दोन्ही रागांत पंचम-ऋषभ मीड येते ती पुस्तकात एकाच पद्धतीने लिहिली जाईल, मात्र त्यांतील सूक्ष्म भेद गाऊन दाखवल्यावरच समजेल. म्हणजेच 'ध्वनी' या माध्यमातून प्रकट होणाऱ्या बाबी 'लिखित शब्द' या माध्यमातून जशाच्या तशा समजू शकतच नाहीत. मग ध्वनिविषयक केलेल्या संशोधनासाठी प्रबंध हा शाब्दिक अट्टाहास कशासाठी ? ते संशोधन त्या त्या केलेल्या मूळ माध्यमातूनच अधिक नेमके व्यक्त होऊ शकेल. त्याचेच ध्वनिमुद्रण संपूर्ण संगीत जगताला उपकारक ठरू शकेल. ग्वाल्हेर घराण्यावर संशोधन केलेला माणूस बेहलावा गाऊ शकत नसेल तर त्याचे ते पुस्तकी संशोधन काय कामाचे ? याउलट चांगल्या गुरुकडून त्याने ती गायकी अभ्यासली आणि रियाज करून गळ्यावर चढवली तर ती त्याला स्वतःला अधिक चांगली समजेल.



यातूनप्रत्यक्ष कलेचा फायदाच होईल कारण चिकित्सकपणे सर्व अंगे अभ्यासणारा आणि मेहनतीने ती आत्मसात करणारा डोळसगायकवर्ग संगीत जगताला लाभेल. असे संशोधन प्रबंधाखेरीज इतर काही माध्यमांतून सादर करता येऊ शकेल काय आणि त्याचे मुल्यांकन कसे करता येईल याविषयी विद्यापीठांतून विचार होणे गरजेचे आहे. निदान प्रयोगकलांच्या बाबतीत ऑडिओ-व्हिजुअल माध्यमांतून प्रबंध सादरीकरणाचा प्रयोग होणे अधिक गरजेचे आहे.

ऐतिहासिकसंशोधन करून काही जुनी तथ्ये पुन्हा प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न काही शोधार्थी करू पाहतात. परंतु आजच्या काळातील कलेच्या प्रत्यक्ष प्रयोगात त्याने काही परिवर्तन घडून येणार असते काय ? शोध सफल झाल्यानंतरहेच शोधार्थी त्यांच्यास्वतःच्या प्रस्तुतीकरणातत्यांच्या संशोधनातून निष्पन्न झालेले काही सादर करून आजच्या काळातील श्रोत्यांचे रंजन करू शकतात काय ? तुलनात्मक संशोधनांतून निदान संकल्पना-आधारित (थीमॅटिक)कार्यक्रमहोऊ शकतात, पण त्यांच्या संख्येला आणि रंजनमूल्याला मर्यादा असतात. त्यातून मूळ कला प्रभावित होते काय किंवा नाही हेही जोखून पाहायला हवे. उदाहरणार्थ'कर्नाटकी संगीत आणि हिंदुस्थानी संगीतातील गीत-प्रकारांचे तुलनात्मक अध्ययन' असे संशोधन कुणा गायकाने केले, तरया संकल्पनेवर आधारित काही कार्यक्रम तो नक्कीच सादर करू शकेल. मात्र या संशोधनामुळे त्याच्या स्वतःच्या गायकीवर काही प्रभाव पडेल काय ? त्याचे हिंदुस्थानी गायन अधिक सखोल, रंजक, परिपूर्ण होईल काय याचाही विचार व्हावयास हवा. एका मर्यादेनंतर त्याचे संकल्पना-आधारित कार्यक्रम बंद होतील आणि पुन्हा त्याला आपल्या मूळगायकीवरच लक्ष केंद्रित करून मैफली कराव्या लागतील हे निःसंशय.मगत्याच्या संशोधनात त्याने घालवलेला वेळ, कष्ट, धन हे सर्व त्याच्या पुढील गायकीच्या दृष्टीने वाया गेल्यासारखे होऊ नये, यासाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

बऱ्याचदा संशोधने ही पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित होत नाहीत. त्यांना प्रकाशक मिळत नसेल तर त्यांचा विषय आणि दर्जा यांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. परंतु न प्रकाशित झालेल्या शोध-प्रबंधांचे पुढे काय होते, हा मोठा बिकट प्रश्न आहे. ज्या प्रबंधासाठी शोधार्थी इतकी वर्षे खर्ची घालून आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक कष्ट घेतो, ते नंतर कपाटांत बंद पडून राहतात. हाच शोधार्थी पुढे शिक्षक व मार्गदर्शक झाला तर त्याच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या ज्ञानाचा फायदा मर्यादित स्वरूपात मिळू शकतो. अन्यथा त्याचा प्रबंध विभाग व विद्यापीठाकडे अनाठायी पडून असतो.फारच कमी वाचनालये असे प्रबंध उपलब्ध करून देतात. पाश्चात्यदेशांत मात्र ते सशुल्क वइंटरनेटवरही उपलब्ध करून दिले जातात, तसे भारतात आता व्हायला हवे.नाहीतर हे प्रबंध असेच वाया जातात.

वरील एकूण विवेचनावरून असे लक्षात येते, की पदवी पातळीवर खूप चांगले संशोधन अपवादानेच घडते, की ज्यातून संगीत जगताचा खरेच मौलिक फायदा होईल. मग या

शोधार्थ्यांची ही वर्षे व श्रम अशा ठिकाणी वळवायला हवेत की ज्यामुळे त्यांचा स्वतःचा आणि संगीताचा फायदा होईल. आयुष्याचे ध्येय म्हणून संशोधन करणारी पं. वि. ना. भातखंडे किंवा डॉ. अशोक रानडे यांच्यासारखी माणसे निराळीच. निरपेक्ष भावनेतून फार मोठ्या उदात्त हेतूने त्यांनी संशोधन केले आणि प्रत्यक्ष प्रयोगात त्या संशोधनाने फरक पडलेला आपण पाहतो. त्यांचा आदर्श नव्या संशोधकांपुढे ठेवायला हवा.

कलाकार आणि संशोधक या दोन वेगळ्या वृत्ती असतात असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे. अशावेळी संशोधकाने समकालीन कलाकारांना उपयोगी पडेल असेच संशोधन केले पाहिजे. कलाकार जर स्वतः संशोधन करू इच्छित असेल तर त्याने आपल्या प्रस्तुतीकरणाला उपकारक होईल अशा विषयाची निवड करून त्यात संशोधन केले पाहिजे. मुख्य मंचीय सादरीकरणात मदत करू शकतात असे अनेक विषय उपलब्ध आहेत ज्यात संशोधनाला भरपूर वाव आहे. माझे गुरु पं. डॉ. राम देशपांडे यांनी 'मिश्र राग' या अशाच विषयावर संशोधन केले आहे. त्यामुळे आपला या रागांच्या मिश्रणामागील शास्त्रपक्ष अगदी पक्का झाला, वैचारिक भूमिका स्पष्ट झाली आणि निरनिराळे मिश्र राग शिकावयास मिळून त्यांची तालीमही उत्तम झाली, जी आपल्याला मैफलीत हेराग मांडताना अतिशय उपयोगी पडते, असे ते सांगतात. अशा प्रकारे मैफलीचे कलावंत होण्याची ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी आपली बुद्धिमत्ता अशा संशोधनासाठी वापरावी की ज्यातून संगीत पुढे जाईल, आणखी समृद्ध होईल.

एकूण पाहता, कलेतील बदलांना अनुसरून तिचे शास्त्रबदलत राहावे आणि त्या त्या वेळी त्या शास्त्राच्या पुनःप्रस्थापनासाठी जे संशोधन आवश्यक आहे ते होत राहावे हे कुठल्याही प्रयोगकलेला उपकारक होईल. संशोधनातून शास्त्रकार निर्माण होण्यापेक्षा कलाकार निर्माण व्हावेत. ज्या विषयांची सादरीकरणाशी नाळ तुटली आहे असे विषय संशोधनासाठी द्यावेत किंवा नाही याचा सारासार विचार विद्यापीठांनी करणे आवश्यक आहे. संशोधक हा शास्त्राच्या अभ्यासातून कलेला पुढे नेणारा असावा. त्याच्या संशोधनातून त्याचे प्रयोग-कलावंत म्हणून उत्तम वैचारिक बैठक असलेले व्यक्तिमत्व घडावे, त्याच्या सादरीकरणाला खोली यावी. प्रयोगानुगामी संशोधन हीच आजच्या काळाची गरज आहे.

संदर्भ:

प्रयोगकलांसाठी संशोधनपद्धती : मिलिंद मालशे

(ISBN 978-93-80700-23-6)

Sources of Research in Indian Classical Music: Reena Gautam

(ISBN 978-81-7391-433-8)

संगीत शोध अंक - जनवरी फरवरी १९९० : संगीत कार्यालय, हाथरस

(ISSN 0970-7824)

संगीतातील संशोधन पद्धती : डॉ. अनया थत्ते (संस्कार प्रकाशन)





## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 15. संगीतातील संशोधन स्रोत

सौ. अरुणा च. हरले

सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख

यशवंत महाविद्यालय, वर्धा

Mob.: 9096476000, Email.: hcarruna23@gmail.com

#### प्रस्तावना :

भरतमुनींच्या 'नाट्यशास्त्र' मध्ये सांगितलेल्या संगीताच्या मुलभूत सिध्दांताचा विस्तार बघितल्यास असे हमखासपणे म्हणावे वाटते की ई.स.च्या कित्येक वर्षांपूर्वी पासूनच भारतामध्ये संगीत कला आणि संगीत शास्त्राचा इतका विकास झाला होता कि, तेवढा विकास कुठल्याच दुसऱ्या देशामध्ये त्याकाळापर्यंत झालेला नव्हता. 'नाट्यशास्त्र' आज सुद्धा केवळ संगीतच नाही तर सर्व कलांच्या मूळ सिध्दांताचा आधारग्रंथ आहे. आणि त्यातील श्लोक या संबंधी मूळ वचन समजले जाते. भारतीय संगीत शास्त्राचा विकास किती प्राचीन आहे हे या बाबींवरून लक्षात येते कि जे सिध्दांत—परंपरा कित्येक वर्षांच्या विकासाच्या परिणाम—स्वरूप भरत ला प्राप्त झाले ते तेवढेच प्राचीन आहे. भारतीय संगीत शास्त्राचे बीज वेदांच्या अंग, शाखा आणि शिक्षणग्रंथामध्ये असल्याने त्याची प्राचीनता आणखी अधिक आहे असे दिसून येते. भरतानंतर त्यांचा मुलगा दत्तिल ने 'दत्तिलम' ग्रंथ लिहीला. सातव्या शतकामध्ये संगीत शास्त्रासंबंधी मतंग यांचा 'वृहदक्षशी' ग्रंथ आढळतो. सातव्या आठव्या शतकामध्ये नारदकृत 'नारदीय शिक्षा' आणि 'संगीत मकरंद' हे दोन ग्रंथ दिसून येतात. या काळात संगीताची स्थिती ही उन्नत दिसून येते. भारतामध्ये संगीताची परंपरा प्राचीनतम आहे.

ज्या—ज्या काळात जसे संगीत होते तसेच त्याचे शास्त्र बनत राहिले. समाजातील परिस्थितीमूळे जे परिवर्तन संगीतामध्ये होत राहिले तेच आत्मसात करून तत्कालीन शिक्षण व्यवस्थेमध्ये ते संमिलित करावे लागले. अतः संगीतातील मूळ सिध्दांत त्यांच्यापासून दूर होत गेले. सौंदर्य धर्म आहे आणि चमत्कार विज्ञान आहे. आजचे युग विज्ञान युग आहे, म्हणून आपले संगीतही चमत्कार प्रधान आहे. वैज्ञानिक कारणामुळे गेल्या पन्नास वर्षांपासून संगीत क्षेत्रामध्ये द्रुतगतीने बदल, विकास होत आहे. रासायनिक पदार्थांमुळे ज्याप्रकारे आपल्याला फायदा झालेला आहे तिथेच पाणी व हवा प्रदुषित झाली आहे, आणि कृत्रिम वस्तूंच्या उपयोगाने आपले अन्न सुद्धा दूषित झाले आहे. तसेच रंग आणि प्रकाशामुळे आपल्या डोळ्यांना सुख, चमकमळते पण सोबतच नुकसानही होते. विद्युत उपकरणांच्या सहाय्याने आपली कामे सुसह्य होतात पण त्याच्या स्पर्शाने कित्येकांचे जीवनही संपले आहे. त्याचप्रमाणे नादाभिव्यक्तित्या विविध साधनांनी ध्वनिप्रदुषण एवढे वाढले आहे की, कोण कधी बहीरा होईल हे सांगता येत नाही. परंतु तरीसुद्धा संगीत क्षेत्रामध्ये विज्ञानाच्या नूकसानापेक्षा जे फायदे झाले आहेत ते फार महत्वपूर्ण आहे. ध्वनि क्षेत्र, ध्वनिप्रसारण यंत्राने भारताच्या प्रत्येक कणाकणात संगीत भरून टाकले आहे. आपल्याला ऐकायचे असो वा नसो ते वनस्पती किंवा खाद्य पदार्थांच्या माध्यमातून स्वतः आपल्या शरीरामध्ये जाऊन रक्तामध्ये मिसळून जाईल आणि जेव्हा एखाद्या दिवशी एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी आपल्या मुखातून ते स्वतः बाहेर पडेल तेव्हा आपण आश्चर्यचकीत होवून विचार करू कि, कुठल्याही संगीत ज्ञानाशिवाय आपण कसे गात आहोत. संगीत गुरुमुखी कला, विद्या आहे यात काही शंका नाही परंतु विज्ञानाने तीला यंत्रमुखी बनवून हे सिध्द केले आहे की, मनुष्याचा संगीत शिष्य एखादा कम्प्युटर असु शकतो तर त्या 'कम्प्युटर' चे सुद्धा अनेक संगीत शिष्य असु शकतात. संगीत साधना करण्यासाठी आज व्यक्तिजवळ वेळ नाही आहे. पूर्वी दहा वर्षांमध्ये एका रागाची साधना केली जात होती आणि आज एका वर्षात दहा रागांची साधना करविली जाते. विद्यापीठीय शिक्षण पद्धतीमध्ये पूर्ण शैक्षणिक पदव्याच्या

अभ्यासक्रमामध्ये साठ ते सत्तर राग शिकविले जातात, त्याचबरोबर संगीत शास्त्राचाही अभ्यासक्रम भरपूर असतो. यामध्ये विद्यार्थ्यांना भारतीय संगीताचा इतिहास, संगीत शास्त्रातील सिद्धांत व आधुनिक काळात संगीत क्षेत्रात संशोधनाचा दर्जा सुधारावा व कल वाढवा यासाठी संगीतातील संशोधन पद्धतीचा अभ्यासक्रमात समावेश आहे. संगीताचे आपल्या जीवनाशी अतूट नाते आहे ते कुठल्याही रूपात आपल्याशी जुळलेले असू शकते. संगीताद्वारे मानवाला नवनवीन ज्ञान मिळत असते आणि ज्ञानाची कुठलीच सीमा नसते ती ज्ञान क्रिया अविरतपणे सुरू असते. मानव नेहमी नवीन काहीतरी शोध लावण्यासाठी अग्रेसर असतो ज्यामुळे आज मनुष्य चंद्रावर पोहचलेला आहे आणि आता वास्तव्य करण्यासाठी तयार आहे. हवेमध्ये मनुष्य उडू शकतो अशा प्रकारे मनुष्याने आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संशोधनवृत्ती असल्यामुळे प्रगती केलेली दिसून येते. त्याचप्रकारे संगीताच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा सातत्याने संशोधन कार्य होत आहे आणि होत राहील. संशोधनाचेच फलीत आहे की, आपल्याला प्राचीन काळामध्ये संगीतामध्ये तीन स्वरात गायन होत होते हे समजले, त्यानंतर या तीन स्वरांची संख्या सात स्वरात बदलली व त्यात पुन्हा पाच स्वर विकृत जोडून स्वरांची संख्या बारा निश्चित झाली. याप्रमाणे प्रत्येकच क्षेत्रामध्ये प्रगतीकरीता हे आवश्यक आहे की त्यामध्ये निरंतर नवीन मार्ग शोधले जावे. संगीत एका कलेच्या रूपामध्येच नाही तर विद्या म्हणूनही संगीताला समाजात प्रतिष्ठा आहे. आपल्या देशामध्ये प्रत्येक प्रांत, विभागानुसार भाषा बदलत असते आणि यानुसारच तेथील संगीत, संस्कृती, ध्येही निश्चितच बदल आहेत. विविध देशातल्या संगीतामध्ये तर बदल, विविधता आहे पण आपल्याच देशातील प्रत्येक प्रांतांतील भाषेचा प्रभाव संगीतावर आहे. आपल्या देशामधील राज्यानुसार तेथील सण—उत्सव साजरे केले जातात त्या उत्सवांच्या वेळी गायीले वाजविले जाणारे संगीतही वेगवेगळे असते एवढेच नाही तर आपला देश विविध धर्म—जाती ने नटलेला देश आहे. तर प्रत्येकच धर्मानुसार ईश्वर साधना करण्यासाठी वेगवेगळे संगीत असते आणि त्यातही मानवाला मनःशांती मिळत असते. संगीताच्या माध्यमाने धर्म, जाती, प्रांत, भाषा, अनेक असून सुद्धा मानव एकमेकांशी जुळलेला आहे ही शक्ती संगीताची आहे. याव्यतिरिक्त शास्त्रीय संगीताची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. शास्त्रीय संगीत त्यालाच म्हटले आहे की, ज्याला शास्त्राचा आधार आहे, जे नियमांनी बंदिस्त असे आहे आणि म्हणूनच देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात आपल्याला शास्त्रीय संगीत एकाच रूपात आढळते हे शास्त्रीय संगीताचे वैशिष्ट्य आहे. हे संगीत लोकसंगीतापेक्षा एकदम वेगळे असूनही ते विशिष्ट वर्गामध्ये प्रचलीत आहे आणि म्हणूनच शास्त्रीय संगीताचा विचार विविध अंगाने, बाजूने केला जातो आणि यातूनच नवनवीन शोध करण्याची जिज्ञासा विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होत आहे. भरतमुनीच्या 'नाट्यशास्त्र' ग्रंथानंतर आपल्याला संगीतातील वास्तविक स्थिती कळली, त्यानंतर संगीतामध्ये नवीन शैलींचा विकास झाला त्याचबरोबर घराण्यांचा उदय झाला आणि घराण्यांच्या माध्यमातून संगीताचा विकास झाला आजही या घराण्यांना संगीतामध्ये महत्वपूर्ण स्थान आहे. त्यानंतर संगीत हे विद्यालयीन व महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन स्तरावर इतर विषयांच्या सोबतीने शिकविले जात आहे. आणि एक सामान्य विषय म्हणून शास्त्रीय संगीताकडे बघीतले जाते परंतु संगीत ही एक कला आहे आणि ती साध्य करण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात म्हणून संगीत विषय शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कालावधी कमी पडतो विद्यार्थ्यांचे परिश्रम कमी पडतात परंतु या शिक्षण पद्धतीमधून तानसेन नाही पण कानसेन निर्माण होत आहे आणि कदाचीत म्हणूनही लोकांचा कल संगीत शिकण्याकडे दिसून येतो. संगीत विषयामध्ये प्रात्यक्षिकाच्या सोबतीने संगीतशास्त्राचा सुद्धा अभ्यास विद्यार्थ्यांना करावयाचा असतो. रागाचे नियम जोपर्यंत माहीत नसेल तोपर्यंत राग येत नाही म्हणून प्रत्येकच घटकाचे एक शास्त्र असते ते माहिती असावेच लागते म्हणून संगीत जाणकारांनी, विद्ववानांनी संगीतातील विविध पैलूंवर अभ्यास करून संशोधन करून ग्रंथनिर्मिती केली आहे नवनवीन शोध लावले आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना समजण्यास फायदा होईल.

### **संशोधनाच्या निवडक व्याख्या :**

सामान्यपणे एखाद्या नवीन ज्ञानाचा शोध म्हणजे संशोधन म्हणता येईल. बऱ्याचशा विद्ववानांनी शोधाच्या व्याख्या केल्या आहेत.

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ह्यांच्या मतानुसार, “किसी विषय के सम्बन्ध में अज्ञात सत्य साथ का निश्चित ज्ञान।”<sup>१</sup>

डॉ. विजेन्द्र स्नातक ह्यांच्या मतानुसार, “ अज्ञान अथवा अल्पज्ञात को खोजना, पूर्वज्ञान का नए परिप्रेक्ष्य में पुनराख्यान। ”<sup>२</sup>

**काही पाश्चात्य विद्ववाण आणि शब्दकोषानुसार संशोधनाची व्याख्या –**

**Redman and mory define research as a “systematized effort to gain new knowledge”<sup>३</sup>**

वरील व्याख्यांवरून असे म्हणता येईल की, आपल्या ज्ञानाच्या भंडारामध्ये अभिवृद्धी संशोधनामुळे होत असते.

#### **भारतीय शास्त्रीय संगीतामध्ये संशोधनाची आवश्यकता :**

संगीत ही एक कला असल्यामुळे यामध्ये प्रात्यक्षिक क्रियेला तेवढेच महत्व आहे जेवढे शास्त्रीय नियमांना किंवा संगीत शास्त्राला, म्हणून यामध्ये दोन क्षेत्र आहेत ज्यात संशोधन कार्य होवू शकते.

इतर विषयाप्रमाणेच संगीताच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा संशोधन कार्य निरंतर सुरू राहायला पाहिजे, कारण कोणत्याही क्षेत्राची प्रगती होण्यासाठी हे आवश्यक आहे की त्यांत पुढे जाण्यासाठी नवीन मार्ग शोधले पाहिजे. जीवनाचा मूळ उद्देश्य प्रगती करणे असा आहे. म्हणून परंपरेने प्राप्त झालेले आपले संगीत ह्याला सांभाळून त्यात पुढे नाविन्य आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे की, त्यामध्ये संशोधन कार्य कायम सुरू राहावे. संगीतामध्ये भुतकाळामध्ये काय काय घटना घडल्या, ग्रंथनिर्मिती झाली, नवनवीन प्रयोग झाले इ. वरून वर्तमानातील संगीताच्या स्थितीचे योग्य आकलन होवू शकते व या वर्तमानावरून भविष्याकडे योग्य वाटचाल करण्यासाठी संशोधन कार्य योग्य पद्धतीने होण्याची आवश्यकता असते. शास्त्रीय संगीताची वर्तमान काळातील दशा आणि दिशा, मध्यकाळानंतर संगीताच्या प्रगतीची आणि अधोगतीची कारणे व मार्ग, शास्त्रीय संगीताचा महाविद्यालय आणि विश्वविद्यालयांमध्ये शिक्षण पद्धतीमध्ये एक विषय म्हणून समावेश झाल्यानंतर संगीताची स्थिती, प्राचीन घराणे पद्धतीवर आजच्या शिक्षण पद्धतीचा प्रभाव, चित्रपट संगीताचा जनमानसाच्या मनावर झालेला प्रभाव, त्यातून शास्त्रीय संगीताची प्रगती कि अधोगती संगीतामध्ये संशोधनकार्यासाठी १. सैद्धांतिक विषय २. प्रायोगिक विषय ३. शिक्षण विषय अशा तीन पक्षांमध्ये, भागामध्ये क्षेत्र उपलब्ध आहे. संगीताला शास्त्राचा आधार असल्यामुळे सिद्धांत, शास्त्रीय बाजूचा विचार केला गेला पाहिजे, एक प्रत्यक्ष गायन वादनाचा समावेश संगीतात असल्यामुळे क्रियात्मक बाजूने विचार केला गेला पाहिजे, तसेच एक विषय म्हणून शिक्षण पद्धतीमध्ये समावेश असल्याने शैक्षणिक बाजूने विचार विमर्श होणे आवश्यक आहे. संगीत संशोधन कार्याची बाजू अनेक आहेत, ऐतिहासिक बाजू, सामाजिक बाजू, मानसशास्त्रीय बाजू, वैज्ञानिक बाजू, तसेच प्रात्यक्षिकाच्या दृष्टीने विचार केल्यास नवीन रागांची निर्मिती, प्राचीन काळापासून संगीतातील वाग्वेयकार यांच्या बंदिशी पारंपारीक बंदिशी यांचे तुलनात्मक अध्ययन प्रायोगिक दृष्ट्या इ. बाजूंचाही शोध यामध्ये घेता येईल. त्याचबरोबर आधुनिक काळातील शास्त्रीय संगीताच्या मैफली त्यामध्ये उपयोगात येणारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे इ. उपयोगिता त्यामधील दोष याही बाजूने संशोधन क्षेत्रात जाता येते त्याचप्रमाणे शैक्षणिक बाजूने विचार केल्यास प्राचीन, मध्ययुगीन आधुनिक संगीत शिक्षण पद्धतीचे तुलनात्मक अध्ययन करून या क्षेत्रात संशोधन करता येते आणखी काय सुधारणा होवू शकतात हेही संशोधनाच्या माध्यमातून सांगता येवू शकते.

कुठल्याही मनुष्याच्या प्रयत्नांना जेव्हा सहजता आणि अनिश्चिततेतून बाहेर काढून शास्त्राचे स्वरूप दिले जाते तेव्हा मनामध्ये निश्चित एक प्रश्न उपस्थित होतो की या प्रयत्नाचे साध्य आणि साधन काय असावे? सत्यतेचा शोध हेच संशोधनाचे साध्य असू शकते यासाठी साधन म्हणून अशा गोष्टी ज्यावर आपण विश्वस्त असू शकतो, ज्यामध्ये तथ्य असू शकते, जे आपल्याला सत्यापर्यंत घेवून जाईल, यासाठी विशिष्ट अशा प्रक्रियेतून जावे लागते, तेव्हाच सत्याचा शोध शक्य आहे.

शोधकार्याची सुरुवात करण्यापूर्वी शोधकर्त्याने त्याला आवडणारे क्षेत्र, त्यासाठी उपलब्ध साधनसामग्री, संदर्भ ग्रंथ, त्यासाठी लागणारा कालावधी इ. सर्व अंगांचे विचार करून संशोधन कार्याचा विषय निवडावा. दुसऱ्या एखाद्याने निवडलेला आपला विषय असू नये याबद्दल दक्षता घ्यावी लागते, मार्गदर्शक निवडतांना सुद्धा तो तज्ञ असावा जेणेकरून तो आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करू शकेल. आपल्या संशोधन विषयाची एक रूपरेषा तयार करून घ्यावी रूपरेषेमध्ये संशोधनाच्या प्रगतीबरोबर आवश्यकतेनुसार बदल होऊ शकतात. रूपरेषा म्हणजे शोधकार्य करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठीचे एक साधन होय.

#### **संगीत संशोधनामध्ये साहित्य स्रोत:**

संशोधनाचा विषय निश्चित झाल्यानंतर शोधकर्त्याला आपल्या विषयावरील कार्य पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी कशाप्रकारे आणि कोणत्या मार्गाने साहित्य संकलीत करावे हि समस्या येऊ शकते ती सर्वच विषयामध्ये असू शकते. तरीसुद्धा साहित्य स्रोत बरेच आहेत. सर्वप्रथम आपण ऐतिहासिक दृष्टीने शोधकार्य करावयाचे असेल तर त्या काळातील उपलब्ध प्राचीन पाण्डुलिपी, ग्रंथ, वेळोवेळी प्रकाशीत होणाऱ्या इतर प्रकाशीत पुस्तकांचा साहित्य स्रोतामध्ये समावेश होतो त्याचबरोबर प्राचीनकाळातील चित्र, मूर्ती, राजभवन, राजदरबार हे ही स्रोत प्रभावी आहे. त्याकाळातील नृत्य, वाद्यांचा शोध, मूर्ती, चित्रांकरून होऊ शकतो. पुस्तके हि ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध होतात तर तेही एक स्रोत म्हणून उपलब्ध आहे.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेपरेकॉर्डर, रेकॉर्ड हेही संगीत स्रोत च्या श्रृंखलेमध्ये येतात. आकाशवाणी, दूरदर्शनवरील संगीताचे कार्यक्रम, कलाकार स्रोत म्हणून आपल्याला उपयुक्त ठरू शकतात. इतर विषयांप्रमाणे संगीताच्या संशोधन कार्यासाठी मुलाखत पध्दती व प्रश्नावली पध्दत फार महत्त्वपूर्ण आहे आणि हाही स्रोताचा मार्ग यशस्वी असा आहे.

**संगीतातील स्रोत हा संशोधनकार्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. संगीतातील स्रोत खालील प्रमाणे आहे.**

१. **प्रकाशित ग्रंथ** : संगीत विषयासाठी प्रकाशित ग्रंथ प्रमुख आणि महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. या ग्रंथाना मान्यता असते त्यामुळे आपल्याला मिळालेली माहिती हि योग्य आहे या दृष्टीने आपण निश्चित असू शकतो व ते विविध ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध होऊ शकतात.
२. **अप्रकाशित ग्रंथ आणि वाण्डुलिपी** : या अंतर्गत असे प्राचीन ग्रंथ येतात जे प्रकाशित झाले नाही, आणि पाण्डुलिपीच्या रूपात सुरक्षित आहेत. या लिपी शासकीय ग्रंथालयात किंवा संस्थानांच्या ग्रंथालयात उपलब्ध होवू शकतात.
३. **मासिक साप्ताहिक** : विविध मासिकांमध्ये छापलेले लेख सुद्धा शोधकार्यासाठी स्रोताची भूमिका पार पाडतात. साप्ताहिकामध्ये सुद्धा एखाद्या वेळेला छापलेला लेख विषयाच्या स्रोतामध्ये येतो. यामुळे सुद्धा साहित्य संकलन योग्य प्रकारे होवू शकते.
४. **शासकीय आणि अशासकीय दस्तावेज किंवा रिपोर्ट** : जर संशोधन विषयामध्ये काही अंक, आकडेवारी मिळवायची असेल तर हे स्रोत उपयुक्त ठरते.
५. **चरीत्र किंवा आत्मचरीत्र** : एखाद्या संगीतज्ञाच्या चरीत्रात्मक माहितीचे संकलन हे पुस्तकाच्या माध्यमातून किंवा मुलाखतीद्वारे चरीत्रात्मक संकलन करावे लागते हेही स्रोत प्रभावी आहे.
६. **नाणी किंवा प्राचीन मोहर** : जर संशोधन कर्त्याचा विषय ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा असेल अशावेळेला इतिहासकालीन नाणी सुद्धा संशोधन कार्यासाठी उपयुक्त ठरतात. जसे सम्राट समुद्रगुप्त त्याने स्वतः वीणा वादन करताना ची प्रतिमा नाण्यावर कोरली होती व त्यावरून तो संगीत प्रेमी असून संगीतज्ञ आणि संगीताचा संरक्षक होता हेही लक्षात येते.<sup>२</sup> समुद्रगुप्त च्या जीवनावर कार्या करतांना किंवा गुप्तकालीन संगीतावर कार्य करताना इतिहासकालीन नाणी उपयुक्त स्रोत होऊ शकते.
७. **कोरीव मूर्ती, चित्र आणि शिलालेख किंवा स्तंभ एक स्रोत** : मूर्ती, चित्र, स्तंभ किंवा शिलालेख हे स्रोत सुद्धा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या विषयांमध्ये उपयोगी ठरते प्राचीन मूर्तीवरील कोरीव आकृत्यांमुळे त्याकाळातील संगिताची स्थिती, त्याकाळातील प्रचलीत वाद्ये, तसेच प्राचीन नृत्य कला प्रकारांचा शोध आपण घेवू शकतो. मूर्तीप्रमाणेच चित्रकलेच्या माध्यमातून सुद्धा आपणास त्याकाळाच्या कलांचा बोध होऊ शकतो. वेगवेगळ्या काळामध्ये चित्राच्या माध्यमातून राग रागिणीचे चित्रही दिसून येते. या प्रमाणेच शिलालेख आणि स्तंभ उभारून त्यावरही कोरवी काम करून प्राचीन काळातील विविध प्रकारच्या परिस्थितीची माहिती आपण घेवू शकतो हे ही एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे.
८. **डिस्क आणि टेप** : डिस्क आणि टेप हे आजच्या वैज्ञानिक युगात अतिशय महत्त्वपूर्ण असे स्रोत आहे. संगीताच्या विविध संशोधन विषयामध्ये या उपकरणांचा चांगल्या रीतीने उपयोग होतो परंतु क्रियात्मक, प्रायोगिक पक्षाच्या शोधकार्यामध्ये ह्या स्रोताची अत्यंत जास्त सहायता मिळते कारण जेव्हापासून ह्याचा अविष्कार झाला तेव्हापासून आजपर्यंत प्रसिद्ध संगीतज्ञांचे संगीत याद्वारे संकलीत झाले आहे व सुरक्षित सुद्धा आहेत. आजच्या काळात कुठलीही समस्या असो पण शोधकार्यामध्ये महत्त्वपूर्ण साहित्य स्रोत म्हणू शकतो.
९. **विषयतज्ञांशी संपर्क** : जो विषय निवडला असेल तर त्यावर ठामपणे अभ्यासपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्या विषयतज्ञांशी संपर्क करून त्यांचे विचार संशोधनकर्त्याला मार्गदर्शक ठरू शकतात. विषयतज्ञ, संगीतज्ञ हे सुद्धा एक प्रभावी स्रोत आहे. प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्याशी चर्चा करून माहिती संकलीत करता येते. प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन विविध प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मुलाखत पध्दती योग्य ठरू शकते.

काही वेळेला मोठ-मोठे संगीतज्ञ असतात व त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष मुलाखत देण्याकरिता वेळेची कमतरता असते अशावेळेला त्यांच्याशी पत्राद्वारे शोधकर्त्याला आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळविता येतात.

आज एकविसाव्या शतकामध्ये नवनवीन वैज्ञानिक उपकरणे शोधकर्त्याला स्रोत म्हणून उपयोगात आणता येतात. डिस्क आणि टेपरेकॉर्डर प्रमाणे सिडी, डिव्हीडी, कम्प्यूटर, मोबाईल, इंटरनेट, विविध प्रकारच्या वेबसाईट्स, स्रोताचा वापरही संगीत संशोधनात होऊ शकतो आणि यामुळे श्रम आणि वेळेची बचत होऊ शकेल. आज बऱ्याचशा मोठमोठ्या ग्रंथालयामध्ये

इ—लायब्ररीची सुविधा आहे, तेथील ग्रंथालयातील इ.बुक दुसऱ्या ठिकाणावरील व्यक्ति इंटरनेटच्या माध्यमातून वाचू शकतो तसेच माहितीचे संकलन करू शकतो. त्याचा उल्लेखही शोधकर्त्याला करता येतो. इंटरनेटमुळे तर या संगीत क्षेत्रात एक वैज्ञानिक क्रांती आणली आहे. कितीही अशक्यप्राय माहिती हवी असेल तर ती एका क्लिकवर उपलब्ध होते एवढी शक्ती या आधुनिक स्रोतांमध्ये आहे.

**निष्कर्ष :**

संशोधन कार्य करित असतांना विषयाला आवश्यक त्या स्रोतांचा उपयोग योग्य केल्यास त्याचे प्रतिबिंब हे संशोधनावर दिसून येईल.संशोधनाची यशस्वीता त्याच्या स्रोतावर अवलंबून असते.संशोधनासाठी स्रोताची निवड योग्य असेल तर पुढील संशोधन प्रक्रीया ही योग्य होणारच. कम्प्यूटरप्रमाणे पेन ड्राईव्ह आणि मेमरी चीप याचा वापर हा माहिती संकलीत करण्यासाठी करता येतो. आज संपूर्ण विश्वामध्ये कम्प्यूटर, इंटरनेटचा वापर होतांना दिसतो अशा वेळेला संगीत संशोधन क्षेत्र कसे काय दूर राहू शकते. संशोधन करताना तर दुष्पट ह्याचा वापर करून आपले कार्य सुलभ झाले आहे. जरी संगीत प्राचीन कला आहे तरीसुद्धा संशोधन क्षेत्रामध्ये नवीनतेची सांगड घालून संगीतातील स्रोतांमध्ये वाढझालेली दिसते.

---

**संदर्भ ग्रंथ :**

१. डॉ. अलका नागपाल — भारतीय संगीत में शोध प्रविधि, पृ. क्र. १३, १४, ३५.
२. डॉ. मृत्युंजय शर्मा — संगीत मैनुअल पृ. क्र.३३८



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **16. Methods and Sources of Data Collection for Research in Music**

**Dr. Pragya Pyasi**

**M.A., M.Phil (Sitar), Ph.D (Music)**

**JawaharNavodayaVidyalaya**

**Mana Camp, Raipur**

**Mob.: 7400849513, Email: pragya.sitar@gmail.com**

#### **Abstract:**

The accuracy and authenticity of research work depends purely on the data collected by the researcher. Hence it's most important for a researcher to identify the sources of data regarding his/her problem and choose the process and the sources carefully. The paper describes methods of data collection, Secondary and primary methods of data collection and the sources of data collection with reference to the musical research. Some problems regarding data collection by the researchers are discussed at the end.

#### **Objectives:**

1. To define methods of Data collection.
2. To illustrate Secondary and Primary methods of Data Collection.
3. To discuss sources of data collection in context of musical research.
4. To share some problems faced by researchers during data collection.

#### **Methods and Sources of Data Collection for Research in Music**

Data collection is the most significant, time taking and crucial stage of a research as the quality of research and the outcome depends on the data collected by the researcher. Data collection is a process of collecting information from all the relevant sources regarding a research problem, test the hypothesis and evaluate the outcomes. Data collection needs a careful planning, a serious thought over the sources and the process chosen. There are no approved criteria for comprising types of information as data as it may differ according to the discipline and research funder. According to University of Edinburgh, "Research data, unlike other types of information, is collected, observed, or created, for purposes of analysis to produce original research results."<sup>13</sup> therefore any sort of information which is helpful for the study of research problem can be defined as research data.

Data collection methods can be divided into two categories: secondary methods of data collection and primary methods of data collection.

#### **Secondary Data Collection Methods**

<sup>1</sup>[www.le.ac.uk](http://www.le.ac.uk), definition of research data



Dr.Manorama Sharma has quoted J.W. Best to define secondary Sources. “Secondary sources are accounts of an event that were not actually witnessed by the reporter.He or she may have talked with an observer, but his or her testimony is not that of an actual participant or observer. Secondary sources may sometimes be used but because of the distortion in passing on information the researcher use them only when primary sources are not available.”<sup>14</sup>

Data that has already been published in books, newspapers, magazines, journals, online portals etc. is considered as secondary data. There is an abundance of data available in these sources. Therefore, it is the responsibility of the researchers to set appropriate criteria to select secondary data to be used in the study. The selection and use of secondary data carefully and wisely is very important in terms of increasing the levels of research validity and reliability.The researcher should carefully check and cross check the details related to secondary data like date of publication, credentials of the author and reliability and authenticity of the sources.

### **Primary Data Collection Methods**

Primary sources are eye witness accounts, they are reported by the actual observer or participant in an event, documents, reviews or relics, oral testimony are considered as primary sources.<sup>15</sup>

Primary data collection methods can be divided into two groups: quantitative and qualitative.

Quantitative data collection methods are based in mathematical calculations in various formats. Methods of quantitative data collection and analysis include questionnaires with closed-ended questions, methods of correlation and regression, mean, mode and median and others.<sup>16</sup>

Quantitative methods are cheaper to apply and they can be applied within shorter duration of time compared to qualitative methods. Quantitative data have greater possibility of accuracy and are easier to analyse for the purpose of testing the hypothesis.<sup>17</sup>

Qualitative research methods on the contrary, do not involve numbers or mathematical calculations. Qualitative research is closely associated with words, sounds, feeling, emotions, colours and other elements that are non-quantifiable.<sup>18</sup>Qualitative data are relatively difficult to measure and analyse, usually have possibilities in terms of making important inferences and providing insightful generalisation.<sup>19</sup>

The choice between quantitative or qualitative methods of data collection depends on the area of research and the nature of research aims and objectives.

### **Sources of data collection:**

With reference to the research in music the sources of data are:

1. **Observation:** Observation becomes a scientific technique of data collection for research when it is planned systematically to serve or formulated research purpose, is recorded carefully and related to more general propositions.<sup>20</sup> Researcher’s observation in the field of music is the best source to collect information in terms of analytical research. With a strong observational

---

<sup>2</sup>Dr.Manorama Sharma, SangeetevamshodhPravidhi, pg. no. 79

<sup>3</sup>Dr.Manorama Sharma, SangeetevamshodhPravidhi, pg. no. 79

<sup>4</sup>[www.le.ac.uk](http://www.le.ac.uk), definition of research data

<sup>5</sup>NazmaParveen Ahmed, Research Methods in Indian Music, pg. no. 70

<sup>6</sup>[www.le.ac.uk](http://www.le.ac.uk), definition of research data

<sup>7</sup>NazmaParveen Ahmed, Research Methods in Indian Music, pg. no. 70

<sup>8</sup>NazmaParveen Ahmed, Research Methods in Indian Music, pg. no. 76



power he is capable in analyzing the singing and playing styles, various types of bandishes, the structural designs of taans or alap and many more things related to music through the training he receives and performances he listens.

2. **Paintings, Sculptures and other Art Works** :If we consider historical research ancient paintings, sculpture etc. can be a source of data, but this type of data is time bound. Through these sources a researcher may get the data related to the era these paintings and sculpture came into the existence.
3. **Manuscripts**: Original hand written material recorded on paper, palm leaves, birch bark, wooden, metallic and other surfaces that are primary sources of information for any type of historical research. Manuscripts are a vital source of information in the field of research in music, especially in the study of its historical aspects and development of theory and practices of different times. Original manuscripts of the treatises like Natyashastra, Brihaddeshi, SangeetRatnakar etc. preserved by the ancestors proved to be a major source of information for research in Indian Indian Musicology. There is vast scope for research regarding text in Sanskrit and other languages available in the form of manuscripts which need to be brought into cognition to enrich the treasure of Indian musicology.  
Manuscripts may also include personal documents such as personal diaries, notebooks and other hand written personal records.
4. **Published and Printed material**:Books, newspapers, magazines, journals, pamphlets, bulletins, published and unpublished thesis and research papers and other mediums like social media on internet are the sources of data and may be used as primary or secondary data accordingly.
5. **Audio -Visual recordings**: Technology has proved to a boon for the researches related to performance oriented subjects. Recorded music collection, interviews, documentaries and other recordings in various archives such as All India Radio, SangeetNatak Academies, personal Collections and internet is a great support for those who want to study various gharanas, bandishes, playing styles and techniques etc. these recordings are authentic and are primary sources for the data collection.
6. **Artists and Musicologists** : Being a performing art an artist himself is a great source of information. For the researches related to gharanas, any specific artist, singing or playing styles and techniques, teaching methodologies, study of any instrument and its development etc. an artist could provide sufficient information required. Indian universities do not allow researches on living maestros but there are a few exceptions too. Thus if a researcher wants to do a research on a living artist, he himself is the primary and most profound source of data. For theoretical research Musicologists are an important source as their knowledge and analysis of the ancient treatises could be of great use for the researcher.  
Selection of the problem for research and the data collection are interdependent. Sometimes the unavailability of data regarding the problem forces the researchers to choose a general

problem so that the data collection can be done easily with easily accessible sources. Here are some problems faced by researchers at the time of data collection –

1. Data collection is a time taking, expensive and laborious task. It requires commitment and dedication too. There are least facilities for the researchers in the field of music those having financial limitations have to depend and rely on secondary sources for data collection. It's an easy task for them to access the libraries for data.
2. Music is a performing art and most of the research work is related to the performance oriented subjects, thus require interviews and interaction with the professional artists, but a number of artists are too busy and have an indifferent attitude towards the research works and the researchers. They believe that people indulged in academics are rarely initiated in to the performance part of the music. The students of institutions are therefore treated disdainfully. They are reserved and hesitant to talk to the researchers and share the information very superficially.
3. Nobody has a right to question an artist for the sharing of information. Sometimes they share limited information and the researcher has to be contented with the information only. This fact affects the quality and authenticity of the research work and will transfer the limited information for the future generations.
4. Top leading artists ask for monetary benefits many times, this is also an obstacle for a researcher. This type of attitude of the maestros have a negative effect over the development and reliable research in the field of music.
5. Although JRF is provided to the research scholar by UGC but firstly it is not for all the researchers and secondly it seems insufficient. If we compare the funding with foreign researchers who are lavishly funded by their government and other sources to fulfill all the primary needs and to pay for the demands of the information providers. Hence the difference in the quality of research is clearly visible.
6. Indian society lacks awareness regarding research works and specially regarding classical music. So for researches on general topics related to music and society like social status of the musicians, relations between audience and performer, impact of music on society and vice versa and change in the mentality of society regarding music one has to conduct a survey along with his/her observations. Thus results of the Questionnaire or interviews are mostly biased and not up to the mark. Many a times the researcher has to face problems while conducting survey in various institutions as they do not allow anyone to interact with their staff members because of their prejudice that the data may be used for some undesirable purposes.
7. Many universities do not have well-equipped laboratories for conducting scientific researches in music. So collaboration with the institutions like IITs should be started to provide facility of laboratories to the researchers pursuing scientific research.



## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 17 संगीत संशोधनातील परंपरा व नवे दृष्टीकोन

डॉ. सजुता व्यास

सहयागी प्राध्यापक संगीत

शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद

Mobile: 9822474789, Email.: vyas.sujata63@gmail.com

#### प्रस्तावना .

भारतीय संगीत ही प्राचीन परंपरतेन पव्वाहित झालेली सवार्च्य कला मानली जाते. भारतीय संस्कृतीचे जतन करणं हा महत्वपूर्ण विचार जोपासला गेला आहे. संस्कृती म्हणजे मनुष्याच्या भूत, भविष्य व वर्तमान जीवन शैलीचे अंग होय किंवा जीवनाच्या नानाविध रूपाचे दर्शन ज्यातून होते ती संस्कृती.

पाश्चात्य विव्दान (Redfield) रडेफिल्ड म्हणतात :

An organized body of conventional understanding manifests in art and artifact which persisting through traditions characterizes human group.

मानवी जीवनाचा केंद्रबिंदू संस्कृती व संगीतादी कला हे संस्कृतीचे मुख्य अंग आहे. संशोधनाचा पूर्व इतिहास : संगीतातील संशोधन पद्धती विषयी अभ्यास करतांना असे निदर्शनास येते की भारतीय संस्कृती जतन करीत भारतीय संगीताची प्राचीन परंपरा दर्शविणारे अनेक ग्रंथ काळानुसार पकाशित झाले. प्राचीन काळापासून कालप्रवाहानुसार अनेक महान संगीत ग्रंथकार, अभ्यासक व संगीतज्ञ यांनी आपल्या प्रतिभेतून, सजुनात्मक क्षमतेनुसार व कठारे संगीत साधनेतून या कलेचा पारंपारिक वारसा जोपासला आहे. वदौक काळात संगीताची माहिती असणारे अनेक ग्रंथ लिहीले गेले होते. ज्यावरून त्याकाळच्या संगीत पद्धतीचा अंदाज करता येतो. पढे प्रतिशाख्य काळात आर्य लाके सर्वत्र दूर पसरले. त्यामळे स्थानिक व प्रादेशिक बदल झाला व परिणामी वेदमंत्र उच्चारत बदल होत गेले. वदौक संगीतातून 7 स्वर, स्वरांच्या मंद मध्यतार या तीन स्थिती, 3 ग्राम, 21 मूर्च्छना, तानांचे प्रकार भिन्नभिन्न वृत्तीमध्ये म्हणजे लय स्पष्ट करणारे शिक्षा ग्रंथ या काळात निर्माण झाले. वैदिक संगीताचे ज्ञान समाजाभिमुख करणारी हे वैदिक काळातील संशोधक ग्रंथ म्हणता येईल. या ग्रंथाचे ग्रंथकार नारद, गंधर्व व ऋषीमनी होते असे म्हटले जाते.

ऋग्वेदात छंदाबद्ध ऋचा व मंत्र देवदेवतांची स्तुती, सामगायनात गायन – वादन नृत्याचा समन्वय, यजुर्वेदात यज्ञयागादीचे व समहु नृत्य गायनाचे वैशिष्ट्य व अथर्ववेदात कल्याणकारी जीवनाचे सार वर्णिले आहे. पढे यात वर्णिलेली वाद्ये धारण केलेल्या देवदेवतांच्या मुर्ती हे भारतीय संगीताचे दर्शन व संस्कृतीचे द्योतक आहेत. पुराण काळात गायन, वादन, नृत्याबरोबर नाट्याचा समावेश झाला. संगीत साहित्यादी कलासंह अंतरसंबंध दर्शविणारा भरमनीचा नाटयशास्त्र ग्रंथ हा पुढील परंपरेंसाठी महत्वाचा आधारभूत ग्रंथ ठरला. या काळात ;मार्कंडेय, वायु, विष्णू अनेक पुराणातून संगीताचे विस्तृत विश्लेषण होऊ लागले होत. सामगान यज्ञापुरते मर्यादित होऊन सामान्यासाठी संगीत धार्मिक उत्सव पद्धती समाजात रुजू झाले वर निदर्शिलेली पुराण ग्रंथ ही संगीताबरोबर नृत्य, नाटय वाद्य यांचा परिचय सांगणारी सर्व कला समावेशक ग्रंथ बनली होती.

रामायण महाभारतकालीन संगीत हे धार्मिक संगीताबरोबर सामाजिक जीवनातील संगीताचे स्थान दर्शविणारे होते. पढे जैन, मार्ये, गुप्त काळात संगीत समाराहे उत्सवादी पद्धती संगीताचे आयोजन एवढेच कायते संगीताला स्थान राहील होते संगीताची ऐतिहासिक सामाजिक स्थिती सांगणारी

त्याकाळातील विशेष ग्रंथसंपदा नव्हती. मागेल काळात दरबारामध्ये सगीत कलेच्या रुपात काहीसे परिवर्तन झाले व त्याचे संवर्धन केल्या गेले. या काळात सामगायन ही एक स्वतंत्र गायन पद्धती बनली होती धार्मिक कार्यात व देवालयात धर्माचे आचरण सांगणारे किर्तन सगीत रुढ झाले होते. सगीताचे कलात्मक स्वरूप समाजात विशेष नव्हते. त्याकाळी सगीत सर्व धर्माशी संबंधित असले तरी त्याचे स्थान केवळ दरबारातच होते. वर वर पाहता प्राचीन व मध्यकाळाच्या इतिहासात धर्म व समाज यांनी भारतीय सगीताच्या परंपरेचा वारसा जापोसला असं आढळते. भारतीय सगीताच्या कला व शास्त्र यातील कलचे जतन, संवर्धन व बदल हे त्या त्या काळातील ग्रंथाच्या अभ्यासातून आकलन होते. मध्यकाळात अंती पन्नासात असलेल्या सगीतावरील गायन वादन पद्धतीचे शास्त्रीय आधार स्पष्ट करणारे ग्रंथ विशेषत्वाने पकाशित झालेली आढळत नाही. जी ग्रंथ पुस्तके प्रकाशित झाली त्यात प्राचीन गंधापम्राणेश्वर श्रुती ग्राम मूर्च्छना इत्यादी वर्णने व त्यानंतर शास्त्रातील काणेत्या तरी एका भागाचे स्पष्टीकरण करणारी ग्रंथ पुस्तके आढळतात. जसे की रागाचे रागरागिणी पद्धतीने वर्गीकरण किंवा रागांचे दक्षिणी मले पद्धतीने वर्गीकरण किंवा शाब्दिक रुपातील धृपदाचे काव्य लेखन इत्यादी या काळात पं. विष्णुनारायण भातखंडे व पं. विष्णू दिगंबर पलुस्कर यांनी सगीत कलले समाजात प्रतिष्ठा मिळविण्याचे व्रत स्विकारले घराण्याच्या बदिस्त गायकीतून गायन सवाभिमुख करण्याचे व त्याला प्राचीन, मध्य काळातील शास्त्राचे आधार घेऊन वर्तमान सगीताच्या शास्त्राचे पुनर्लेखन केले. सगीत रत्नाकर ग्रंथानंतर आधुनिक सगीत कलचे शास्त्ररूप सशक्त करण्याचे संपूर्ण श्रेय पं. भातखंडे यांना आहे व प्रात्याक्षिक अंगाचे सत्चित्तरूप समाजात निर्माण करण्यासाठी सगीत केंद्रे स्थापन करून संभावित समाजात सगीताला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे कार्य पं. पलुस्कर यांनी केले. याच विचाराने प्रेरीत होऊन सगीत हा विद्यापीठ शिक्षण पद्धतीतील विषय बनला. ज्याआधारे सगीताचे प्रात्यक्षिक व शास्त्रीय ज्ञान आज समाजातील सर्व वर्गांना घेणे शक्य झाले आहे. वर्तमान संशोधन पद्धती – गेल्या अर्धशतकात घराणेशाहीचा – हास झाला असं मानले तरी त्या त्या घराण्याची कटट्तर तालीम घेतलेला अभ्यासकाचा वर्ग सगीत कलचे सेवा करण्यात आपले जीवन व्यतीत करीत होता. विष्णुदयांच्या अभ्यासक वृत्तीतून प्रेरीत झालेल्या सगीत अभ्यासकांनी सगीताकडे डोळसपणे बघण्याचे एक नवें पर्व सुरू झाले. यातूनच संगीत कलकेडे चिकित्सक वृत्तीने बघण्याचा अभ्यासक वर्ग निर्माण झाला. मौखिक रुपात परंपरागत असलेल्या बदिशीना लिपीबद्ध करणे, एका रागाविषयीच्या विविध मतांचा आदर करीत त्या त्या मतानुसार रागरूप तयार करणे असं संशोधन कार्य म्हणता येईल ते सगीतज्ञांकडून मांडल्या गेले. घराणदार गायकी म्हणजे नेमके काय ? त्यातील विशेषता, घराण्याचा उगम, विकास, याविषयी लाकेंमध्ये जागर करणारी पुस्तके पकाशित

झाली यांना देखील वर्तमानातील संशोधनपर आधारीत पुस्तके म्हणता येईल. सगीतातील संशोधनाचे आधार पम्राणित ग्रंथ आज प्राचीन शिक्षा ग्रंथ व भरतमुनीचे नाटयशास्त्र हे सर्व कलाचें पम्राणित आधारग्रंथ मानले जातात. यांनाच प्राचीन काळाचे संशोधन ग्रंथ म्हणता येतील. वैदिक काळापासून ते प्राचीन मध्य व वर्तमान काळापर्यंतच्या ग्रंथांना संशोधन ग्रंथ असं म्हटले तर त्या त्या ग्रंथात नाद, स्वर, श्रुती, श्रुतीस्थाने, ग्राम, मूर्च्छना, जातीगायन, राग, रागनिमिती 'रागांचे' वर्गीकरण इ. विषय पकर्षाने वर्णिलेले आढळतात. यातील सगीताचे पूर्वरूप म्हणून स्वर – स्वराची उत्पत्ती, ग्राम मूर्च्छना इ. विषय हे पुर्वती 'गंधाधार' सर्वमान्य असे वर्णिलेले आढळतात. नाटयशास्त्रात भरतमुनींनी नारद, काहेल इ. त्यांच्यापुर्वीच्या ग्रंथांचे आधार घेतल्याचे विषय सदंर्भानुसार उदधृत केले आहे. पढे पं. शारंगदेवाचा 'सगीत रत्नाकर' ग्रंथ हा संपूर्णपणे सगीतावरील आद्यग्रंथ आहे. ज्यामध्ये भरतकालीन सगीताचे पूर्वाधार घेते तत्कालीन सगीताचे शास्त्र वर्णिलेले आहे. प्राचीन ग्रंथलेखनापम्राणे नाद, श्रुती, स्वर, ग्राम, मूर्च्छना याचा शास्त्राधार यात वर्णिलेला दिसतो. पढील ग्रंथकारांचे ग्रंथात संगीताचे शास्त्र हे 'सगीत रत्नाकर' ग्रंथाच्या आधाराने परंपरागत सगीतशास्त्राचे सदंर्भ घेऊन वर्णिलेले दिसतात. 'सगीत रत्नाकर' मध्ये प्राचीन सगीतातील मूलभूत तत्वांचे स्पष्टीकरण देऊन महत्वपूर्ण मानला जाणारा विषय म्हणजे राग संकल्पनेच उदय, रागांना वर्गीकृत करण्याचे दहा प्रकार – प्रबंधाध्यायात त्याकाळातील पत्रलित गीतशैली, पत्रलित वाद्ये व त्याचे वर्गीकरण, नृत्यातील विविध शास्त्रीय अंगे इत्यादी या सर्वांनी परिपूर्ण असा 'सगीत रत्नाकर' ग्रंथ, मध्यकाळ ते वर्तमानकाळ अगदी आजपर्यंत सर्वच सगीत

अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचा आधार ग्रंथ होय या शाधेग्रंथातील सदंर्भ हे पढील सशाधेक शाधेकायासाठी घते असल्याचे जाणवतात. मागेल कालाच्या उत्तराधार्त सगीताच्या शास्त्र सपंदेचा विकास काहीसा मंदावला अस 'आढळते. संस्थानिक राजवटीनुसार सगीतात घराणेशाहीचा उदय-विकास झाला. धपूद गायनानंतर ख्यालगायन व ठुमरीशली या मौखिक परंपराची पाळंमळु समाजात घट्ट रुजू लागली. पण त्याचे शास्त्रीय आधार बाधेट झालले आढळतात. स्वातंत्र्यपूव स्वातंत्र्योत्तर या काळात सगीत कलचे मौखिक रूप आज लिपीस्वरूपात बहुतांशी पन्नारात आहे. त्यामळु रागदारीचे स्वरूप बंदिशरूपाने सर्व सामान्यांपर्यंत पाचले आहे. एखाद्या विशिष्ट घराण्याच्या रागातील ख्यालाचे स्वरलिपीकरण हे त्या त्या घराण्यातील सगीतज्ञांनी केलेले शोधकार्य म्हणता येईल. आज विष्णुव्यांच्या स्वरलिपीबध्दतेमुळ 'बदीशीलेखन खूपच सकुर झालले ' आहे. त्यामुळ 'त्यांच्याच शिष्यांनी परंपरागत व स्वरचित बदिशींची पुस्तके निर्मिती केली होती. पं.भातखंडे व पं.पलुस्कराच्या नंतर राजा भयै पछूवाले, प्रो.वी.आर.देवधर, पं. रातांजनकर, पं.मिराशीबुवा, पं.वझेबुवा, शंकरराव व्यास अशा कितीतरी गायक अभ्यासकांनी रागातील रचना लिपीबध्द करून सर्वतामेखु णी केल्या होत्या. राग गायनाला आवश्यक तसचे विद्यापीठ स्तरावरील अभ्यासक्रमानां प्रेरक अशी शास्त्रविषयक पुस्तके ही, या सगीतातज्ञांकडून निर्मिल्या गली व पकाशित झाली. सगीतातील तत्कालीन पन्नलित सगीताला भरभक्कम आधार व केलेला नव्या दिशा मिळाल्या. पं.भातखंडे ह्यांनी पकशित केलेली शास्त्रपध्दती भाग व ग्रंथ ही गेल्या शतकातील महत्वपुर्ण सशोधन ग्रंथ 'होत. सगीत केंद्र व विद्यापीठ स्तरावरावर सगीताचे शिक्षण घेउन पुढे घराण्याची गायकी शिकण्याची संधी ज्या काही भाग्यवतांना लाभली. या दोन्ही पध्दतीचा लाभ त्यांना मिळाला अस 'म्हणता येईल. त्याच बरोबर अनेक अभ्यासकांनी शास्त्राभ्यासाचा तेवढाच ध्यास घेतला व गायकी बरोबरच रागांचे स्वरूप व राग शास्त्र अद्यावत केले. यावृत्तीतून सगीताचा अनेक विषयांशी अंतरसबंध स्थापित होउन सशाधेनाच्या नवीन दिशा या सगीत कलले विकसित करणा-या ठरल्या आहेत. जस '— समाज व सगीत, मानसशास्त्र व संगीत, सगीताचे सौंदर्यशास्त्र, सगीताची समीक्षा अस 'अनेक विषय हे शाधेप्रकल्पाचे विषय म्हणून चिंतनाचे विषय ठरल 'आहे. कला व शास्त्र यामधील पथमकला व नंतर त्याचे शास्त्र म्हणजेच प्रायोगिक तत्वावर किंवा कलात्मकरितीने एखाद्या शैलीचे किंवा गायकीचे स्वरूप श्रोत्यांसमारे स्थिरावल 'की त्यातील तंत्र-शास्त्र विचार निश्चित होतो. याच विचारातून सगीतातील घराणी व त्या घराण्यांची वौशिष्ट्ये सागंगारी ग्रंथ पुस्तके पकाशित झाली. घराण्यातून विद्यापीठ स्तरावर सगीत कलेचा वारसा पढे चालविणे ही संक्रमित अवस्था असली तरी विष्णुव्यांमळु 'सगीतकलले उर्जितावस्था व सोन्याचे दिवस दिसले असे म्हटल 'तर वावगे होणार नाही. मागेल काळ ते स्वातंत्रपूव 'कालात केवळ दरबारी गायक व घरंदाज गायक यांनाच काय ते समाजात स्थान होते दिवसरात्र सगीत कलचौ साधना करणा-या साधकास अथार्जन दूरच त्याच्या कलचौ आदर ही समाजात नसे. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजात सगीतविषयी जागरूकता आणणारी अनेक पुस्तके पकाशित झाली त्यांना सशाधेन ग्रंथ 'म्हणाव 'लागेल. कारण संगीताच्या परंपरचौ वारसा पुढे नेण्यासाठी ही पुस्तके नव्हे तर ग्रंथ म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतांना दिसतात. वर्तमान सगीत विषयांची सदंर्भ 'ग्रंथे विचारात घतेली तर सर्व पथम पं. भातखंडे यांची हिंदुस्थानी संगीत पध्दती भाग 1 ते 6, ऐतिहासिक ग्रंथ म्हणजे गंधर्वेद, नाट्यशास्त्र, सगीत रत्नाकर, सर्व ग्रंथाचा समावेशक अभ्यास करण्यासाठी प्रेरक ठरणार 'सगीत संस्कृत ग्रंथ गायनातील घराण्याविषयीची जिज्ञासा स्पष्ट करणारी- सगीतातील घराणी, घरंदाज गायकी, जुळू पाहणार 'दाने तंबारे, कंठसाधनाविषयक समाधान करणारे-आवाज साधनाशास्त्र, महाराष्ट्रातील शास्त्रीय सगीताची परंपरा सागंगारी नाट्यगीत विषयक पुस्तके, सगीतातील स्वर त्यांच 'वर्णभाव सागंगारे-कल्पना सगीत, सगीत साधनेच्या अनुभवातून साकारलेले-माझा जीवन व्यासंग, याशिवाय सगीतावरील वर्णनात्मक, समीक्षात्मक सांदैर्यशास्त्र विषयक पुस्तके ही संगीतावरील सशाधेक ग्रंथ 'ठरतात .

या पुस्तकं ग्रंथामळु 'सगीतातील गेल्या दहा ते वीस वषातील तरुण कलावंतामध्ये कलात्मकता बरोबरच शास्त्र अभ्यासून पग्रागोत्मकरित्या नव 'पकल्प राबविण्याची आढे दिसून येते.

डॉ.प्रभा अत्रे, पं.कुमार गंधर्व यासारख्या मान्यवर गायकांनी सगीताला नवी उर्जा दिली आहे. डॉ. प्रभा अत्रे या संगीत रत्नाकरात वणिर्लेल्या बाग्येयकार या लक्षणानुसार गायन, शास्त्र व रचनाकार म्हणून नव्या पिढीसाठी



प्रेरणास्थान आहे. वर्तमान संगीताचे देशी म्हणजे प्रांतपरत्व लाकोंकडून जापोसल गेलले लाकेसगीत या लोकसगीताचा वारसा शास्त्रीय संगीतातून माडण्याची अभिनव कल्पना नवराग निमिती हा पकल्प हे पं. कुमार गंधर्वाचे यागेदान हे संशोधन कार्य नव्हे का? आकाशवाणी, दूरदर्शन यासारख्या पसारमाध्यमानी संगीतातील शाधे प्रकल्पानां नवीन वळण लागले. विज्ञानयुगाच्या नवीन इलेक्टॉनिक उपकरणांनी संगीत केवळ घराघरात पोहोचविले नाही तर संगीताच्या नव्या विद्यार्थ्यांपासून तर कलावंतापर्यंत संगीत श्रवणाचा नवा ध्यास, नवा अभ्यास सुरु झाला. विज्ञानाच्या नव्या वाटा यामुळे प्रत्येक घराण्याचे गाण घराघरात पाहेचले. संगीताचे महाविद्यालयीन शिक्षण यामुळे सर्वच कलाकार बनले नसले तरी कलेची जाण जनसामान्यांमध्ये आली. संगीत हे केवळ मौखिक पद्धती न राहता त्यावरील विचार मांडणे, गायन वादनातील सर्जकतत्त्वाची विशेषत्वां व कलाकारनिष्ठ ओळख होणे असे ही कार्य या गेल्या 50 वर्षात संगीत अभ्यासकांकडून झाले आहे. कलेच्या संशोधनाचे हे छाटे-छोटे पकल्प म्हणता येतील. आता संगीत कलावंत हा एकांगी केवळ कलाशिक्षण न घेता अभियांत्रिकी, वद्यकीय शाखेचा पदव्यत्तर शिक्षण घेतु लेला आहे. जुन्या घरंदाज कलाकारांच्या गायन वादना विषयी त्यांनी जापोसलेल्या परंपरेचा या तरुण अभ्यासकांना अत्यंत आदर आहे. केवळ संगीत कलेची साधना करणारा, केवळ श्रवणानंद घेणारा असाही एक वर्ग आहे. या सर्वांचे सूक्ष्म अवलाकेन करून निमार्ण झालेली डॉ. अशाके रानडे यांची पुस्तके संगीताचे सांक्षेयशास्त्र व संगीत विचार ही देखील संशोधन ग्रंथे होत.

संशोधन ..... संशोधन पद्धती म्हणजे नेमके काय व ती कलेबाबत कशी याजेता येतील या पत्रांसाठी चिंतन करणा-या डॉ. सुभद्रा रॉयचौधरी, डॉ. मनारेमा शर्मा या श्रेष्ठ अभ्यासकांनी सयुगेय पद्धतीने आपले विचार मांडले आहेत. महाराष्ट्रात संशोधन पद्धतीवर डॉ. अनया थत्ते यांचे ही पुस्तक पकाशित झाले आहे.

यापूर्वीच्या ग्रंथात ज्या क्रमवार माडणीचा आलख सापडता त्यालाच अनुसरून संगीतातील संशोधन पद्धतीचा विचार पत्रथापित झाला आहे. विद्यापीठाच्या शिक्षण पद्धतीचा महत्वपूर्ण भाग बनलेल्या संशोधने न कार्यासाठी ही संशोधन पद्धती अंगिकारलेली दिसते. सर्व ललीतकला बरोबर संगीतातील संशोधन म्हणजे शास्त्रीय दृष्ट्या निष्कर्ष माडणीसाठी ठरविलेले तंत्र हाय.

या दृष्टीने संशोधन कार्याच्या माडणीचा क्रमवार विचार केला जातो. पवर्पू, काशित ग्रंथ व पुस्तके यांच्या माडणीचा क्रम व विषय निहायता लक्षात घेउनच संगीतातील संशोधनाचे कार्य हे ऐतिहासिक, तुलनात्मक, पत्रागोत्मक व वर्णनात्मक या चार स्वरूपात असल्याचे आढळते. आजही या चार पत्रां पद्धती मानल्या आहेत आज संशोधन पद्धतीच्या कक्षा विस्तारल्या आहेत. वरील चार पकाराशिवाय सर्वेक्षणात्मक, वयैक्तिक विषयात्मक, सहसंबंधात्मक, विश्लेषणात्मक, विकासात्मक

या दृष्टीकानातून संशोधन कार्य केलेले आढळते. संगीतातील संशोधनाचे शास्त्र व पत्रे तुती कलात्मक पत्रागे या दाने हेतूने शाधेकार्य महत्वाचे ठरते शास्त्रीय संगीतातील विविधशैली, देशातील प्रादेशिक लाकेसगीत, संगीताचा इतर विषयांतर्गत पत्रागाने जनलाभ, संगीताचा वैज्ञानिक उपकरणामुळे विकास यासारख्या शाधे विषयांनी संगीत कललो अधिक संपन्नता देता येईल. संगीतातील संशोधनासाठी या कलचो दिध व्यासंग, सूक्ष्म अवलाकेन व पत्रागोत्मक अनुभव यातून विषयाचे विवचेन करता येणे आवश्यक आहे. यातूनच संशोधनाची दिशा, मार्ग ठरविता येतो.

या कलचो परंपरा व कालपरत्व येणारी नवता याची सयुगेय संधी साधून संगीताची मूलतत्त्वे ही शास्त्राच्या तंत्रशुद्ध स्वरूपात रहावी हाच संशोधनाचा सशक्त, सफल हेतू असावो .

#### **संदर्भग्रंथ-**

1. आस्वादक संगीत समीक्षा - डॉ.संगारोम
2. संगीत शास्त्र विज्ञान - डॉ.सचेता बिडकर
3. संगीत संशोधन पद्धती - डॉ. अनया थत्ते
4. संगीत कला विहार जुलै - 2018
5. संगीत विविधा - डॉ.मनोरमा श



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

**An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135**

### **18. संगीत में शोध की उपयोगिता**

**वर्षा आगरकर**

**असिस्टेंट प्रोफेसर**

**दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय, जरीपटका , नागपूर**

**Mob.: 9860713712 Email: 12varshaagarkar@gmail.com**

जीवन का एक छलकतासुहाना छंद है संगीत। एक सहजआनंदकीअनुभूतिहैसंगीत।प्रकृति के कण-कणमें, सागर की लहरोंमेंसभीमेंसंगीतसमायाहुआहै। शायदप्रकृतिसेप्रभावितहोकरहमारे ऋषिमुनियों ने इसविशुद्धतमकलाकोपरमात्मासेमिलनका एक अध्यात्मिकसाधनबनादियाऔरकबीर, तुलसी, मीरा, एकनाथआदिसंतोंनेअपनीभक्तिभावनाओंकोसुस्वरलहरीमेंगूँथकरस्वयंकोऔरसाथमेंहीजनमानसकोभीआत्मविभोरकर दिया।

संगीत मनोरंजन से उपर उठकर तनावसे मुक्ति प्राप्त करने का अचूक साधन है।महाविद्यालयोंमें ज्यादा अंक प्राप्त करनेका साधन मानकर प्रायोगिक और सैद्धान्तिक पक्ष को विशेष महत्व देकर उसपर शोध आवश्यक है।

प्रकृति में पहलेसे विद्यमान तथ्यों की खोज करना अथवा उसका नवीनीकरण करना 'शोध' कहा जाता है। एक विशिष्ट दृष्टिकोणसे किसी विषय सामग्रीका चयन करके उसकी सुक्ष्म छानबीन कर एक निश्चितसत्य के निष्कर्षतक पहुंचना भी 'शोध' है। संक्षेपमें यह कहाजा सकता है कि किसी व्यवस्थित क्रमसे ज्ञान प्राप्तकरके उपलब्ध तथ्यों के आधारपर किसी नवीन दृष्टिकोण की स्थापना करते हुए किसी विश्वविद्यालय द्वारा उच्चतर उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया लेखन-कार्य 'शोध-प्रबंध' है। वैसेतो संगीत के मूलभूतसिद्धांतों की खोज प्राचीन आचार्यों ने हीकर लीथी। जिसे पं. विष्णुनारायण भातखंडेतथा पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इसविषय को महाविद्यालयों से जोड़कर शोधकार्य के लिए जनसाधारण को जाग्रतकर दिया।संगीत एक कला के साथ एक वैज्ञानिकतथ्यपूर्ण शास्त्र भी है।इसलिए इसके प्रायोगिक एवं शास्त्रीय दोनों पक्षों मेंअनुसंधान व शोधकार्य महत्वपूर्ण है। शोध के कारण हर व्यक्ति को ज्ञान की दिशा,उसे विकसित करने व बढ़ाने की प्रेरणा मिलतीहै। शोधकर्ताका कार्य भूलेंहुए लक्ष्य को पुनः प्रकाश में लाना और उसे पुर्वश्रृंखला की ज्ञानसे जोड़ना है।हर विषय परमननकरनामनकास्वभावहै।संगीतमेंअनुसंधान, शोध यह अन्य विषयों के समानहीआवश्यक है।संगीतविषय में शास्त्र व क्रियात्मक ऐसे दोनो पक्षोंमें शोध कर सकतेहैं।संगीत के क्रियात्मक पक्षों मेंरागांगो का विषय, नये नये रागों का वर्णन, तुलना, विविध गायक कलाकारों का वर्णन, वाद्योंकावर्णन, आकाशवाणी संबंधितगायक वादक कलाकारों आदिपर शोधकार्य कर सकतेहैं।और शास्त्र पक्ष में शोध -प्रविधि जैसे-विषय निर्वाचन, रूपरेखा, भूमिका प्राक्कथन सामग्री-संकलन, विश्लेषण, उपसंहार, सन्दर्भग्रंथसूची, पाद-टिप्पणी आदि का प्रयोग किया जा सकताहै।

किसीभी क्षेत्र की प्रगतिकरने के लिये, उसे बढ़ाने के लिए नवीनमार्ग खोजने पड़ते हैं, ढूँढने पड़ते हैं।इसी तरह संगीत में भी प्राचीनसंगीत की धरोहर संभालने और उसे आगे ले जाने के लिये, नयापन लाने के लिये शोधकार्य चलते रहना आवश्यक है।भूतकाल की स्थितिको ज्ञातकरके ही, वर्तमान के आधारपर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।प्राचीन काल में किनकिन शैलियों का निर्माण हुआ था।किन वाद्यों की उत्पत्ति हुई थी।इस सब कीजानकारी प्राप्तकरके ही शोधार्थी अपने निष्कर्ष पर पहुँच सकताहै।



संगीत के शास्त्र और क्रियात्मक इन दोनोंमें से शोधार्थी अपनी रुचि के अनुसार केवल एक ही विषय का चयन करता है।

संगीत क्षेत्र में अनुसंधान के तीन पहलू हैं। (1) शास्त्रीय, (2) क्रियात्मक (3) शैक्षणिक।  
शास्त्रपक्ष पर शोधकार्य के लिये इन पाँच विषयोंपर अध्ययन हो सकता है।

(1) शास्त्र संबंधी मान्यताओंपर (2) ऐतिहासिकपक्ष (3) सामाजिकपक्ष (4) मनोवैज्ञानिकपक्ष (5) वैज्ञानिकपक्ष। यदि हम शास्त्र संबंधी मान्यता पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि पुराने ग्रंथोंकी अवस्था वर्तमान में भी यथावत प्राप्त है। क्योंकि ग्रंथों की रचना संस्कृत और प्राकृत भाषा में होने के कारण मुसलमान उसे परिवर्तित नहीं कर पाये। इन ग्रंथों में संगीत का अथाह भंडार भरा हुआ है। इनके अध्ययन से संगीत के प्राचीन रूप की जानकारी लेकर अग्रिम शोध करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

यदि ऐतिहासिक पक्ष के क्षेत्र में विषय का चयन किया जाये तो प्राचीन इतिहास से कोई भी एक विशेष काल लेकर उस समय की संगीत की स्थिति के उपर अध्ययन किया जा सकता है। उस समय के प्रचलित वाद्य, गायन, शैलियाँ, स्वरों की उत्पत्ति तथा विकास आदि विषयोंपर शोध कार्य हो सकता है। सामाजिक पक्ष पर शोधकार्य करने के लिये समाज में संगीत की स्थिति एवं उसका महत्व, संगीतपर समाज का प्रभाव, तथा मानवीय जीवन में संगीत का उपयोग, संगीत में रोजगार आदि विषयोंपर प्रकाश डाला जा सकता है। मनोवैज्ञानिकपक्ष पर शोधकार्य करने के लिये वर्तमानमें संगीत चिकित्सा एक नया शोधकार्यविषय हो गया है। किसराग द्वारा कौनसी बीमारी दूर करने में सहायक होती है, यह शोध विषय लिया जा सकता है। वैज्ञानिकपक्ष पर शोधकार्य करने के लिये आधुनिक दृक्श्राव्य माध्यमों तकनी की माध्यमों का पर्यावरणपर प्रभाव पशुपक्षियोंपर कृषि, व दैनंदिन जीवन परमानवों पर प्रभाव, आदि किसी भी विषय का चुनाव किया जा सकता है।

क्रियात्मकपक्ष में शोध विषय का चुनाव करने के लिये विविध रागों का तुलनात्मक अध्ययन, एक ही राग को एक ही कलाकार द्वारा, महफिल, आकाशवाणी, दूरदर्शन रिकार्ड अथवा टेप करते समय, समारोहों, सम्मेलनों में प्रस्तुतीकरण में विविधताओं को लेकर शोधकार्य किया जा सकता है। शिक्षणपक्ष के बारे बताया जाये तो संगीत यह कला बिना शिक्षा के संभव नहीं। चाहे वह विद्यालयी शिक्षा प्रणाली हो अथवा घरानेदार पद्धति। वर्तमान शिक्षणपद्धति पूर्णतः सही है या नहीं अथवा दोनों पद्धतियों के सामंजस्य से किसी नई पूर्ण विकसित और निर्दोष वैज्ञानिक पद्धति के अविष्कार द्वारा संगीत शिक्षणपक्ष में सुधार तथा शोध हो सकता है।

संगीतमें शोध करने के लिये योग्य मार्गदर्शक, योग्य साधन सामग्री उपलब्ध हो तो सांगीतिक शोधकार्य में चार चाँद लग जायेंगे।

---

**संदर्भ ग्रंथ :-**

कॉपी

संगीतविशारद—डॉ. लक्ष्मीनारायण गर्ग

संगीत में गंजीन



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

**An International Peer reviewed Refereed Journal** ISSN : 2348-7135

### **19. संगीत में शोध प्रविधि का उपयोग**

**श्रीमती अनिता शर्मा**

**असिस्टेंट प्रोफेसर**

**दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपूर**

**Mob: 9421354153, Email: anitasharma12@gmail.com**

संगीत का संबंध देवी-देवताओं से मानना फिर उसका वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय पक्ष भी उपलब्ध होना भारतीय संगीत की विशेषता है, संगीत वर्षों से आकर्षण का विषय रहा है तथा लम्बे समय से इसमें शोध की परम्परा चली आ रही है।

शोध का स्वरूप— संगीत वह कला है मनुष्य जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक की जुड़ी हुई है। जीवन का कोई भी कार्य संगीत के बिना अधूरा है। कोई भी अवसर हो संगीत हर जगह किसी न किसी रूप में रहता ही है। चाहे ईश्वर भक्ति हो, युद्ध क्षेत्र हो, मांगलिक कार्य हो प्रत्येक स्थान पर संगीत का अपना ही महत्व है। संगीत एक कला के रूप में ही नहीं वरन् विद्या के रूप में भी संगीत समाज का अंग है। संगीत में शोध की आवश्यकता — जिस प्रकार हर एक क्षेत्र में हमें नए शोध के द्वारा अविष्कार दिखाई देते हैं, संगीत का क्षेत्र भी इसमें अछूता नहीं रहा है। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य प्रगति करना ही होना चाहिए इसलिए संगीत की धरोहर को सम्हालकर रखने और उसमें आगे कुछ नया करने के लिए जरूरी है कि उसमें शोध का कार्य चलता रहे। नए नए शोध के द्वारा संगीत में कई परिवर्तन हुए दिखाई देते हैं। जब तक हमें अपने अतीत के बारे में पता नहीं है तो हम वर्तमान की स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकते और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस अतीत से वर्तमान की यात्रा का ब्यौरा शोध का कार्य द्वारा ही सम्भव है। इसलिए संगीत जैसे व्यापक और लोकप्रिय विषय में शोध संगीत में कार्य की आवश्यकता प्रतीत होती है।

संगीत में शोध के क्षेत्र — संगीत स्वयं में अत्यन्त व्यापक एवं विस्तीर्ण विषय है यही नहीं, संगीत में सिध्दांत शास्त्र तथा प्रयोग शास्त्र दोनों ही समाहित हैं। शास्त्रों को लेकर शोध करना तो संभव है, परन्तु संगीत के क्रियात्मक पक्ष पर शोध करना कठिन है। शोधकर्ता को सर्वप्रथम संगीत के दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष में शोध कार्य करने के लिए चयन करना पड़ता है और चयन उसकी रुचि के अनुरूप होता है। शोधकर्ता की रुचि संगीत के क्रियात्मक पक्ष में है तो वह अपने लिए ऐसे विषय का चयन करेगा जो क्रियात्मक पक्ष से सम्बन्धित हो। इन सबके अतिरिक्त संगीत का शिक्षण पक्ष भी महत्वपूर्ण है। अतः इस क्षेत्र में शोध कार्य स्वतंत्र रूप से किए जाने की प्रबल संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

**सांगीतिक शोध को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है —**

- 1) सैध्दान्तिक विषय ( शास्त्रीय पक्ष)      2) प्रायोगिक विषय (क्रियात्मक पक्ष)      3) शिक्षण पक्ष

**1) सैध्दान्तिक विषय (शास्त्रीय पक्ष) :** संगीत में शास्त्र पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि शोधकर्ता को सर्वप्रथम संगीत के दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष में शोधकार्य करने के लिए चयन करना पड़ता है और यह चयन उसकी रुचि के अनुसार होता है। यदि उसकी रुचि शास्त्रीय पक्ष में होगी तो वह उसी के अनुसार विषय

का चुनाव करेगा। संगीत के सैध्दांतिक पक्ष में तो उपरोक्त शोध प्रविधि का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जा सकता है।

**2) प्रायोगिक विषय (क्रियात्मक पक्ष) :** संगीत एक प्रायोगिक कला है इसका क्रियात्मक पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः संगीत के क्रियात्मक पक्ष में शोधकार्य की निरन्तर संभावनाएँ बनी रहती हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक संगीत में बहुत से वाग्गेयकार हुए हैं। प्रत्येक वाग्गेयकार की बंदिश निर्माण में भिन्नता है। अतः इस पर भी शोध किया जा सकता है। नए-नए रागों के निर्माण के अन्तर्गत सौन्दर्यात्मक, कलात्मक एवं भावात्मक राग बनाए जा सकते हैं। कंठ साधना करने के लिए और आवाज को संवारने के लिए अभ्यास की नई-नई रीतियों की खोज की जा सकती है। इसी तरह वाद्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए तथा अच्छी गुणवत्ता के लिए भी शोध लिया जा सकता है। जैसे लोकसंगीत के वाद्यों में शोध द्वारा परिवर्तन लाकर उन्हें शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त किया जा सकता है। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने गिटार वाद्य में वीणा के तार जोड़कर नए वाद्य 'मोहनवीणा' वाद्य का अविष्कार किया। संगीत के क्रियात्मक पक्ष में प्राचीन काल और वर्तमान के गायक वादकों के गायन शैली द्वारा प्रस्तुतिकरण पर भी शोध किया जा सकता है।

**3) शिक्षण पक्ष :** संगीत एक ऐसी कला है जिसका शास्त्रीय परम्परागत रूप बिना शिक्षा के सम्भव नहीं। चाहे वह विद्यालयी शिक्षा प्रणाली हो अथवा घरानेदार-पद्धती की शिक्षा। उन्नीसवीं शताब्दी के पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे जी एवं पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी ने स्वतंत्र रूप से संगीत शिक्षण संस्थाओं की तथा संगीत विद्यालयों की स्थापना की और उन्हीं के विकासक्रम में आज महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संगीत विषय की उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है। संगीत के दोनों तरह के शिक्षक पक्षों में शोध की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षण पद्धति पूर्णता सही है या नहीं अथवा दोनों पद्धतियों के सामंजस्य से किसी नई पूर्ण विकसित और निर्दोष वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा संगीत शिक्षण पक्ष में सुधार तथा शोध हो सकता है। विषय ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर शोध तो हुआ हो, परन्तु कुछ पक्ष अहूँते रह गए हों। ऐसा निर्यण लेने के लिए क्या स्रोत हैं? विशेषज्ञों ने इस दिशा में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अनेक स्रोतों की परिचर्चा की है परन्तु संगीत के क्षेत्र में इस प्रकार के स्रोतों का नितान्त अभाव है। विश्वविद्यालयों द्वारा समय-समय पर शोध से सम्बन्ध पारित नोटीफिकेशन्स, युनिवर्सिटी न्युज, संगीत संबन्धी पत्रिकाओं, शोध प्रबन्धों की ग्रंथ सूचियों आदि का अवलोकन करने का संकेत मिलता है। ऐसा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवलोकन से समान्तर शोध का आधिक्य देखने में आता है। संगीत आज मनोवैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्र, गणित, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि विषयों के विभिन्न पक्षों को समाहित कर शोध के नए द्वारा खोल रहा है। संगीत के महान शास्त्रज्ञ शारंगदेवजी ने संगीत शास्त्र के सम्पूर्ण संकलन में, नाद की चर्चा में शरीर की उत्पत्ति, वेदान्त, आयुर्वेद, आत्मा और शरीर का सम्बन्ध, पंचभूत आदि अनेक विषयों का आश्रय लिया है। संगीत में सामान्यतः ऐतिहासिक शोध अधिक उपयुक्त और संगत है। इन सभी शोध प्रणालियों के सम्पूर्ण प्रारूपों तथा उनके विभिन्न चरणों को प्रविधि में समाहित किया गया है और उनके अनुपालन से शोध को सही दिशा मिलती है। संगीत के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु पर्यवेक्षण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि उपकरणों का चयन किया जाता है। पर्यवेक्षण का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन तथा वार्तालाप के द्वारा अध्ययन सम्मिलित है। संगीत में इस प्रकार का अध्ययन बच्चों में अधिक किया जाता है। साक्षात्कार उपकरण संगीत के लिए अधिक उपयुक्त है साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए जिसमें शोध के लगभग सभी पक्षों का समावेश हो सके। संगीत के क्षेत्र में शोध के लिए अधिकांशतः साक्षात्कार उपकरण का बाहुल्य देखने में मिलता है। इस उपकरण का शोध प्रविधि में अत्यधिक महत्व है। विशेषकर संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि घरानेदार संगीत के नए तथ्य इसी के समक्ष आते हैं। लोकसंगीत के लिए भी इस का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जो विभिन्न परीक्षणों पर आधारित अत्यंत पुष्ट और प्रामाणिक परिणाम देता है। मनोविज्ञान में संगीत संगत अनेक परीक्षण हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व मापन परीक्षण आदि। इन परीक्षणों को आधार

मानकर संगीत में अनेक शोध किए जा चुके हैं तथा आज भी किए जा रहे हैं। इन परीक्षणों के लिए नियत प्रश्नावलियों को उन व्यक्तियों में बाँट दिया जाता है तथा उनसे प्राप्त उत्तरों को परीक्षण के लिए निर्धारित विधियों द्वारा विश्लेषित किया जाता है। अनुसंधान वह बौद्धिक प्रक्रिया है जो नवीन ज्ञान उत्पन्न करती है या पूर्वगामी त्रुटियों या अशुद्ध धारणाओं का संशोधन संशोधन करती है और व्यवस्थित ढंग से वर्तमान ज्ञानकोष में वृद्धि होती है। संगीत में आज भी शोध की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञात और अप्रामाणिक तथ्यों का बाहुल्य देखा जा सकता है। शोध ऐसे हो जो भूतकालिक विभिन्न पक्षों पर अनुमानों से हटकर यथोपन्न हो जो वर्तमान की यथा स्थिति के परिचायक हो तथा जो भविष्य की सम्भावनाओं को भूत और वर्तमान की कसौटी पर परखने के पश्चात् एक नई दिशा निर्दिष्ट कर सके। ऐसा तभी सम्भव हो सकेगा, जब हमारे शोध के विषय चिन्तनशील हो तथा नए तथ्यों में शोधोन्मुख हो शोध प्रक्रिया यथाविहित हों तथा शोध कार्य आरम्भ कर देना ही पर्याप्त नहीं, अपितु एक ऐसा ताना – बाना बुनना पड़ता है जो शोध की समाप्त प्रक्रिया के प्रवाद को सतत और व्यवस्थित गति दे सके तथा चयनित विषय के समस्त पक्षों को स्पष्ट और परिणामों को औचित्य का आवरण पहना सके। ऐसा तभी सम्भव है, जब किन्हीं परिच्छिन्न सिद्धान्तों, दिशा निर्देशों, मापदण्डों एवं क्रियाविधि का पूर्णतः अनुपालन किया जाए।

---

**सन्दर्भ ग्रन्थ :**

1. 'संगीत मैनुअल' डॉ. मृत्युंजय शर्मा
2. डॉ. टी. सी. कौल
3. राम नारायण त्रिपाठी



## **20. Importance of Research Methodology in Actual Research Work**

**Rucha Deshpande**

Visiting Faculty at PG Music, Dept.SNDT, Pune

Mob.: 9028792138, Email: rucha96@gmail.com

**Manasi Deshpande**

Alumni of PG Music Dept SNDT, Pune

Mob: 8007604984, Email: manasi\_deshpande@outlook.com

### **Abstract**

This research paper focuses on the importance or role of research methodology in research project. The contribution of the research methodology is significant to get the effective information in order to promote communication between music researchers and music educators. While preparing the thesis, specifications for the binding, font style, font size etc. are usually mentioned and followed strictly by the research scholars. At the same time researcher has keen interest in the subject and his own findings, data collection, analysis and other technical factors. Many times this extra emphasis on the key solutions for the research leads to deprioritizing the correct use of the methodology for the research. This research paper is primarily intended to put some light on how this research methodology plays an important part to guide the path to other students, music educators, music researchers etc. The thorough understanding of this methodology helps to solve the research problem in a systematic way to reduce the complexity of the research topic. This in turn can guide the music researchers with very effective way. Also these strategies can support a new user to observe how new techniques and methods are used by the research scholar. It will also help to understand the flexibility of a particular method, potential advantages of its typically rich data gathering to answer how and why questions, integrity of data trails and analysis toward theorization and explores the potential of generalization through theoretical inference.

The lack of scientific training of research methodology is a big problem in music research. Many researchers start their work without proper training of research methodology. Most of work, which goes in the name of research, is not methodologically sound. Thus proper training and systematic study of research methodology is uncompromised necessity.<sup>1</sup>

This research paper is a humble effort to simplify the concepts of research methodology for the new researchers to work comfortably in their area of research. There are many aspects and facts about this methodology. It is difficult to incorporate all of them in this paper. Hence, few of them are included to get an overview.

**Keywords:** research in music, research methods, research methodology, arts-based research, importance of research, research design for music research

## **Introduction**

When the research is related to the subject like music, it has a huge history, rules, traditions and yet, it keeps changing its trends. Rightly chosen methodology can help to study what trends are occurring and whether these new trends are with the continuation of the existing available literature. The research in music can be about history, performances and theoretical concepts in music, the supportive techniques or sciences like acoustics, recordings, microphone, and music education with each field overlapping several others. The methodology used to work in such vast and practical oriented subject are actually the guidelines for the music researchers or scholars to understand uniqueness of the particular case, variety of perceptions etc. Properly followed methodology helps to understand the end to end research design i.e. from the selection of the subject for research till the last step of presenting the written thesis in a simplified manner and very time efficient.

## **What is Research?**

Research is a piece of work done to find out the answer to a question either hypothetical or real. Research can be defined as a systemized effort to gain new knowledge. Research is a term used liberally for any kind of investigation that is intended to uncover interesting or new facts. As with all activities, the rigor with which this activity is carried out will be reflected in the quality of the results.

## **What is Research Methodology?**

Research methodology is a theory which defines how to proceed to a systematic, scientific and objective research. It is a way to systematically solve the research problem. It has many dimensions. This enable the researcher to collect, sort and analyse data in order to come to desired conclusion. The right sort of method of research is essential to support your statements. This may vary as per the individual perspective. According to the theoretical background of research, the ways of thinking lead to the different ways of carrying out the investigations and coming to solutions. These are the research methods.

Research methods are a range of tools that are used for different types of enquiry, just as a variety of tools are used for doing different practical jobs, for example, constructing a wall or cooking delicious food. One needs to know exactly what tools to use and how to use them.

If the proper guidelines are followed while writing then one does not have to read the thesis from start to end like a novel. Proper methodology can help users to get easy reference of the thesis. Eg. The research topic is 'Role of Hindustani Music as a Supportive Therapy for critical illnesses'. If some person is working on music therapy on stress any where in the world he can refer above thesis effectively only if the methodology is followed properly. i.e. the scope and limitations, sources used, the type of methods used is stated correctly.

*Following are some major steps included in Research Methodology.*

### **Selection of Research problem**

Researcher undertakes deep thinking and inquiry of the things, problems and situations around him. Researcher has to think over the area of his interest. He has to invent intellectually



unique and original research. The following are few guidelines for the subject of research. Researchers should check whether -

The problem is 'Researchable' – it is a problem that can be investigated through collection and analysis of data. The problem has theoretical or practical solution and last but not the least, it is a good problem for the researcher. Then, the title should be able to encapsulate in a few words the essence of the research. Ideally it should contain all the essential key words that someone might use in an attempt to locate the kind of study you are proposing.

This whole design can be clearer if the following questions are answered:- <sup>2</sup>

- What are you going to do? The subject of your research.
- Why are you going to do it? The reason for this research being necessary or interesting.
- How are you going to do it? The research methods that you will use to carry out the project.
- When are you going to do it? The programme of the work.
- The answers to these questions will provide a framework and thus help to follow the research process.

## **Review of literature**

To avoid duplicity and repetition in the field of music research, it is important to have an update database of research work/topic. Review of literature gives an overview of the field of study. A literature covers everything RELEVANT that is written on a topic: books, journal articles, newspaper articles, historical records, government records, theses and dissertations.

This study is useful in following ways:

- To have an overview of the field of inquiry
- To know what has already been said on the topic
- To know who the key writers are
- To know what the prevailing theories and hypothesis are
- To know what questions are being asked
- To know what methodologies and methods are appropriate and useful

## **Hypothesis**

Hypothesis is a tentative assumption drawn from knowledge and theory which is used as a guide in the investigation of other facts and theories that are yet unknown. A hypothesis must make a prediction must be formulated in simple understandable terms. It limits the research in specific area and prevents blind research.

E.g. Problem- Will listening to soft, calm music while studying increase memorization skills?

**Hypothesis-** If you listen to soft, calm music, then it can help increase memorization skills because the tone of the music releases tension in the body, therefore keeping the brain "focused".

The thorough understanding of the concept of hypothesis helps to define and stick to planned research design.



## **Sources of research**

Detailed methods and steps :- Generally the steps while working on a research are problem analysis , strategic planning, implementing strategic plan, Monitoring and evaluating the action and its impact , and lastly drawing practical and theoretical conclusions.

Review the literature in relation to your chosen subject, where to find the information and how to assess what you have found in relation to your projected work. One of the first steps in planning a research project is to do a literature review: that is, to trawl through all the available information sources in order to track down the latest knowledge, and to assess it for relevance, quality, controversy and gaps.

Any research work will incorporate both primary and secondary sources. **Primary sources** reveal information about the production and performance of music, oral tradition, and histories of musical compositions, notation, techniques, music theory and more. These concepts of primary sources should be very clear to researcher to get exact and distinguished information from available primary sources. For e.g. in order to get information about oral tradition and history of music, old manuscript music scores, and historical and contemporary sound recordings on LP's and disc, and Videos of live performances can be the major primary sources. If the research is about a particular GharanaGayaki then the above mentioned sources are used to reveal the history of the gharana also the interviews of present followers or performance of the gharana will be the primary sources to find a solution for the current problem of research. **Secondary sources** offer an analysis or a restatement of primary sources. They often attempt to describe or explain primary sources. For the above mentioned e.g., books, articles, encyclopedia related with particular gharana will be the secondary sources.

## **Data collection**

The most important task in research work is to know how to conduct research. Successful data collection requires great determination, unlimited persistence and often-unexpected inventiveness. The problem will generate the subject of the research, its aims and objectives, and will indicate what sort of data need to be collected in order to investigate the issues raised and what kind of analysis is suitable to enable you to come to conclusions that provide answers to the questions raised in the problem. Music is such a vast subject and with huge scope research. As stated earlier it keeps adding, changing trends. Working in this field one has to study keenly all current news regarding the research subject, all concerts, the weekly magazines during the period of research project in order to get maximum possible data to collect and then analyse.

According to the subject of the research the data collection methods will change. eg. In case of any historical subject research like painting and music etc. published documents encompass a wide range of materials including governmental reports, policies and curriculum, syllabus, text books, school histories compiled to celebrate centenaries, programs, and song books. Architectures, monuments, Photographs, video recordings and images of all types are important sources of data for historians. As in all primary data sources, photographs can offer rich detail but may also contain bias.<sup>3</sup> Other ways of collecting data can be: Interviews, Interpersonal Process Recall Method, Questionnaire, Case Study, Books, Journals, Tv, Magazines.

## Data analysis

What information to collect and how to analyse it depends on the nature of the research problem, the central generating point of a research project. Hence the need for total clarity in defining the problem and limiting its scope in order to enable a practical research project with defined outcomes to be devised. The collected data is just a bunch of information which is yet to be processed in order to use for the research work. The detailed analysis of every single unit of relevant data should be done in a proper manner. This is required to present quality content in the research. The methods of data analysis can be chosen according to the subject, the type of data and the purpose of the research.

The correct choice of analysis method gives more clarity while writing and for readers to get the exact idea about the research work as well. Different disciplines tend to favour particular types of analysis that accord best with their concerns and the nature of their data. Eg. Surveys and observations with qualitative analysis seek meaningful relationships and the consequences of their interactions.

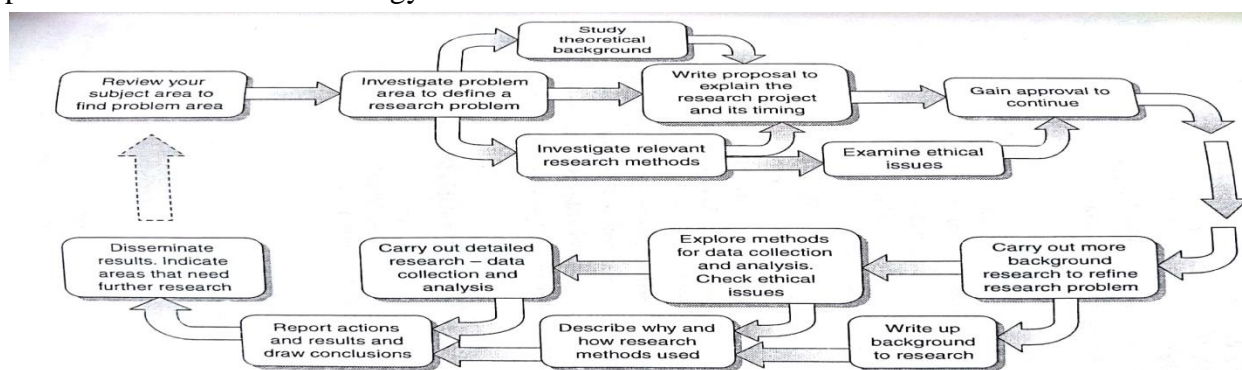
## Types of Research

For the simplification of any complicated study classification and categorization is necessary. Research studies can be classified into various types based on the nature of the study, the types of data and method of analysis. Data are also divided into 2 other categories referring to their characteristics, whether they can be reduced to numbers or presented only in words. i.e. Quantitative and Qualitative data. The more the clarity of the selection of the research subject, its easier to classify the type of research the path followed. It helps to decide your line of action whether it is analytical, empirical, experimental, descriptive, comparative. The intention is to primarily assist researchers to understand the many available research methods and provide clarity in choosing the most appropriate method for their particular research.<sup>4</sup>

Eg. Historical research may satisfy interest, provide a record of the past, offer understandings of present practice, and narrate deeds worthy of emulation. History can offer perspectives on present practices but as each context is different the ability of historical inquiry to protect us from repeating past mistakes is perhaps overly optimistic.<sup>5</sup>

## Preparing research design

The following figure is the simplified and systemized way to summarize all the above mentioned points in Research Methodology.<sup>6</sup>



## **Conclusion**

The last step of the research would be the Conclusion. Constructing an argument and coming to conclusions about a research project is a cumulative process. It is unlikely that the chosen problem is simple, with questions raised that can be answered with a simple yes or no. Even if they can, you will be required to describe why it is one or the other and make an argument to support your case. Normally, the problem is divided down into smaller components requiring separate investigations. Conclusions about these components will occur in various sections of the analysis part of the reporter dissertation. Skill is then required to gather these up at the end in the concluding section to fit them together. This presents the complete picture of the conclusion to the main problem.

## **Footnotes**

A footnote is a reference, explanation, or comment placed below the main text on a page. Footnotes give the reader an insight into the research undertaken by the writer and can enable them to further refer to the cited sources for more information.

## **References**

No researcher can rely entirely on his own ideas, concepts and theories. He has gathered all the required relevant information/ data from different sources to support the authenticity of his writings and to get non biased statements while writing. And the list of such references should be written at the end of the text which should consist of entire information about full publication details of the source material. The relative numbers of these references are written within the text. These references cater for direct quotations or ideas from the work of others gathered from wide variety of sources like books, journals, TV shows, talks, Interviews. This helps to think clearly structure your enquiries and to come to conclusion based on appropriate evidence and sound argument.

## **Bibliography**

Bibliography in any research thesis is to prove that you have done some valid research to back up your logic and claims. Readers of the thesis can refer to the citation in the bibliography and then go look up the material themselves. They can find a specific source to get the information they need. This can encourage one to think about a whole new subject of research or idea. A well reported bibliography influences positively the examiners of the thesis. The examiners can double check a claim or interpretation done by the research scholars.<sup>7</sup>

Bibliography is a list of every source that researcher has gone through even if he has not mentioned any quotations/ idea/ any matter from that source. As reading or referring to any source that researcher might think related to his subject can definitely enhance his knowledge and perspective about his research.

Thus, from all the points mentioned above, there are 2 aspects in which the correct knowledge of the methodology helps the researcher:-

1. This enablesthe researcher to consolidate his knowledge and understandingof surroundings, and will also helps to hold his ownideas, concepts,theories in a discussion and to critically analyze the claims and arguments made by others.
2. There is always a responsibility towards fellow researchers, respondents, the public and the academic community. Accurate descriptions of what exactly has been done, how it is done, the information obtained, the techniques used, the analysis carried out, and the results of experiments – all the details concerning every part of research work can help to suffice this social aspect.

### **References :-**

1. Problems in Music Research- An Analysis by Dr. Amit Kumar Verma : article January 2016
2. Research Methods, Nicholas Walliman, page no 30
3. Research methodologies in music education - edited by Kay Ann Hartwig - Cambridge scholars publishing- published first in 2014-12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK, chapter 2, page 15
4. Research methodologies in music education - chapter 1 page 1, introduction
5. Research methodologies in music education - chapter 2 page 11 cambridge
6. Research Methods, Nicholas Walliman, figure no 3.1,page no 31
7. Why Bibliography Is Important In Research? Dr. VidyaHattangadi ,Article December 2, 2014

### **Bibliography :- Books :-**

1. Research Methodology in Indian Music, Dr. Amit Kumar Verma,AAYU Publications D-134 Agar Nagar Prem Nagar III,NewDelhi 110086
2. Indian Music Research, Dr. Mohammad Haroon,
3. Research Writing, P. Ramdas and A. Wilson Aruni,
4. Research Methods, Nicholas WallimanFirst published 2011 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN
5. Journal of Research in Music Education, Patti J. Krueger
6. Research methodologies in music education - edited by Kay Ann Hartwig - Cambridge scholars publishing- published first in 2014-12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK -

### **Websites :-**

1. <https://www.aresearchguide.com/1steps.html>
2. <https://sites.google.com/a/hanalani.org/cristinab/problem-hypothesis>
3. [shodhganga.inflibnet.ac.in](http://shodhganga.inflibnet.ac.in)
4. [scholar.google.co.in](http://scholar.google.co.in)
5. <http://libguides.usd.edu/c.php?g=752937&p=5395581>
6. <https://www.uib.no/en/rs/grieg/76461/study-musical-experiences-data-collection-interpretation-and-analysis>
7. [https://www.researchgate.net/publication/321685003\\_Problems\\_in\\_Music\\_Research\\_An\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/321685003_Problems_in_Music_Research_An_Analysis)
8. <http://drvidyahattangadi.com/why-bibliography-is-important-in-research/>
- 9.



## 21. उत्तर हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत का सौंदर्यबोध तथा उपयुक्त अनुसंधान पद्धती

**डॉ. अंकुश अ. गिरी**

संगीत विभाग

महिला महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र

Mob.: 9890926960,

Email.: ankush.giri14@gmail.com

### सारांश :

भारतीय संगीत कला को विशेषत्व प्राप्त लक्षण यह है कि उनमें एक साथ एक समय दो प्रवाह प्रवाहित होते हैं। एक प्रवाह मंथन परंपरा दूसरा विद्वत परंपरा का। मंथन परंपरा प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुति करण से जुड़ी हुई है। जब की विद्वत परंपरा, संगीत व्यवहार का नियमन करने वाले नियमों का निर्माण करती है। इसलिये मंथन परंपरा और विद्वत परंपरा का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संगीत के सौंदर्य बोध निर्माण पर प्रभाव रहता है। इस विषय की सहजता तथा शुद्धता विस्तृत रूप से साकार करने के लिये उपयुक्त संशोधन प्रणाली का निर्माण तथा प्रसार अधिक स्पष्ट रूप से होना जरूरी है। प्रस्तुत शोध निबंध में इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर लेखन किया है।

### उद्देश्य :

- 1) भारतीय शास्त्रीय संगीत की क्रियात्मक तथा शास्त्रीय पक्ष के लिये उचित संशोधन पद्धतियों का निर्धारण करना।
- 2) पारंपारिक तथान्वित शोध विधियों पर विचार करना।
- 3) भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध संशोधन विषयों पर विचार करना।

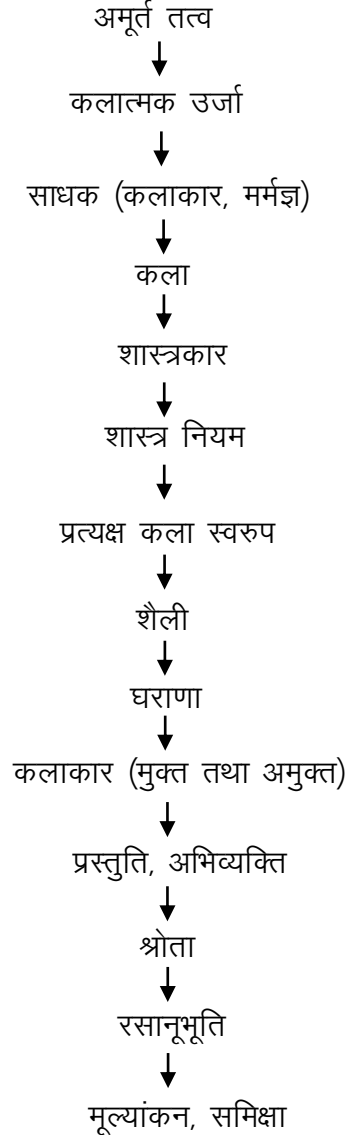
### प्राक्कथन :

भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत सौंदर्य का आकलन मस्तिष्क के द्वारा किये जाने के बाद आस्वादक की आस्वादक क्षमता एवं कलाकृतिगत सौंदर्य या सांगीतिक सौंदर्य मानव को लौकिक से अलौकिक अनुभूति की ओर ले जाने वाले सोपान के रूप में उपस्थित होता है। यही मानसधारा हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की रही है। उत्तर हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत का सौंदर्यबोध संगीतकला के अमूर्त सृजनशिल उगम से लेकर श्रोताओं की रसानुभूतिक पुरातन काल से आज तक अखंडित प्रवाहित है। इस प्रवाह का सूक्ष्मता से अध्ययन करने तो संगीत का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत होता है जिसे देखने के लिये अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण जरूरी है।

### उत्तर हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत का अंतर्गत प्रवाह तथा सौंदर्यबोध :

उत्तर हिंदूस्थानी संगीत कला में समूह गान से ज्यादा एकल गायन को ज्यादा महत्व दिया गया है। हिंदूस्थानी संगीतकला में कलाकार के व्यक्तित्वगत अभिव्यक्ति को ज्यादा महत्व तथा स्वातंत्र्य प्राप्त है। अपनी सौंदर्य कल्पना अनुसार और रुचि अनुरूप मूलभूत संगीतगठन में तत्काल स्फूर्ति द्वारा अपनी कला में परिवर्तन और

विस्तार करना कलाकार के लिये संभव है। संगीत के सौंदर्यबोध का आकलन तथा आस्वाद व्यक्तिगत रूप से भिन्न दिखाई देता है। पर अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण से सौंदर्यबोध का आकलन करने तो संगीत निर्मिती से ले कर रसानुभूति तक विविध पैलू सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिये अनुसंधान दृष्टिकोण से संगीत की निर्मिती से ले कर मूल्यांकन तक विविध पैलूओ की मालिका कुछ इस प्रकार है :



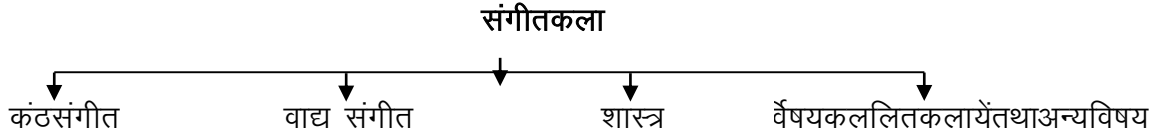
**उत्तरहिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत का सौंदर्यबोध तथा उपयुक्त अनुसंधान :**

साधारणतः उत्तरहिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत में राग, घराणा, शास्त्र, जीवणी आदि विषयों पर अनुसंधान अधिकतर दिखाई देता है। परंतु संगीत के व्यापक स्वरूप को यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो संगीत कला के अमूर्त तत्व, कलात्मक उर्जा, साधक (कलाकार, मर्मज्ञ), कला, शास्त्रकार, शास्त्र नियम, प्रत्यक्ष कला स्वरूप, शैली, घराणा, कलाकार (मुक्त तथा अमुक्त) प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, श्रोता, रसानुभूति, मूल्यांकन, समिक्षा आदि विषयों पर अनुसंधान होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह आज संगीत तथा मान्य शास्त्र, संगीत उपचार पद्धति, संगीत तथा पर्यावरण इन नवीनतम विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित प्रमाण के आधार पर अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है।



### संगीत तथा उपयुक्त अनुसंधान पद्धति :

भारतीय संगीत जिसमें शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, फिल्मी, भावसंगीत, लोकसंगीत, आदिसंगीत प्रकार अविभाज्य अंग है। क्रियात्मक तथा शास्त्रीय दृष्टिकोण से उपयुक्त अनुसंधान पद्धतियों का चयन विश्वव्यापक स्तर पर निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि संगीत कला का अनुसंधानात्मक विभाजन किया जाये तो हमें निम्न तरह से पृथक्करण करना आवश्यक है।



कंठ तथा वाद्य संगीत क्रियात्मक तथा प्रस्तुति करण पर आधारीत है इसलिये क्रियात्मक अनुसंधान पद्धतियों का उचित गठन अत्यंत आवश्यक है। पर आज क्रियात्मक अनुसंधान में किसी ठोस गठन का प्रचलन एक समान न होकर उसमें विभिन्नता ये दिखाई देती है। इसलिये कंठ संगीत तथा वाद्य संगीत में प्रमाणित गठन की अनुमति सर्व स्तर पर एक समान होना आवश्यक है। शास्त्र तथा अंतर्विषयक कलाओं में अनुसंधान महत्वपूर्ण तथ्य तथा निष्कर्षों पर आधारित चाहिये। इसलिये अनुसंधान उद्देश्य, कारण, अंतर्गत प्रेरणा, उचित गठन, उपयुक्तता, अनुसंधान पद्धति, गुणवत्ता, अनुसंधान तंत्र, संदर्भ आदि तथ्यों पर आधारित होना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी विषयों का विस्तृत विश्लेषण इस शोधनिबंध में करना संभव नहीं है परंतु संक्षिप्त में विषय की व्यापकता को हम समझ सकते हैं।

### निष्कर्ष :

संगीतकला अमूर्त तत्वों का निर्धारण करती है तथा अनुसंधान मूर्त। इसलिये संगीतकला के अनभिज्ञ, अनछुये तत्वों को मूर्त स्वरूप में प्रतिपादित करने के लिये अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। उत्तर हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य बोध अधिक विस्तृत, व्यापक, सहज, सरल रूप से जनसामान्य, कलाकार, श्रोता, विद्वान छात्र आदिको अनुसंधान के माध्यम से एक दिव्य दृष्टी प्रदान करता है। सृजनात्मक अविष्कार तथा नविनतम विचार जहां सत्य का आधार हो वहां अनुसंधान महत्वपूर्ण है।

### संदर्भ :

प्रत्यक्ष मुलाकात का डॉ. भोजराज चौधरी, अमरावती महाराष्ट्र, दिनांक 14.09.2018



## 22. सांगितिक शोधकार्यामध्ये संगीततज्ञांचे योगदान

**खूशबू कठाणे**

Email: kathanekhush@gmail.com

Mob. No. : 9021975543

### शोधकार्याची परिभाषा

आदिकालापासून माणसाला आपले जीवन सुखी, समृद्ध व संपन्न स्थितीत जगण्याची इच्छा आजतागायत कायम आहे व अशीच पुढेही राहिल. माणूस हा सामाजिक प्राणी असल्याने आत्तापर्यंत त्याच्यासमोरील विविध परिस्थितीशी सामना करण्याचे ध्येय, सृष्टीतील अनभिज्ञता, भौतिक व आध्यात्मिक विषयांवरील प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचे औत्सुक्य या गोष्टी त्याच्या जिज्ञासू वृत्तीला प्रवृत्त करत आल्या आहेत. आणि याच जिज्ञासेला आज शास्त्रोक्त भाषेत 'शोध' अशी संज्ञा वापरली जाते.

सतत ध्यान, मनन, चिंतन व अभ्यासाद्वारे एखाद्या विषयाचे शुद्धीकरण, स्वच्छीकरण, सुधारणा करून त्यास सुव्यवस्थित रूप प्रदान करणे म्हणजे 'शोध'. अनुशीलन, परिशीलन, अन्वेषण, अनुसंधान, गवेषणा हे शोधाचे पर्यायवाचक शब्द होय.

'अनुशीलन' म्हणजे एखाद्या विषयासंबंधी सतत परंतु सम्यक विचार करणे.

'परिशीलन' म्हणजे स्पर्श वा संपर्क. एखाद्या विषयाच्या सतत मनन, चिंतन व अध्ययनाद्वारे त्याच्या संपर्कात राहणे.

'अन्वेषण' म्हणजे 'आन्वेष' याचा अर्थ आहे शोधणे. 'तत्त्वान्वेषण' हा शब्द एखाद्या विषयाच्या 'संशोधन' या आशयाला आणखी स्पष्ट करतो.

'अनुसंधान' म्हणजे संकलित तथ्यांची वा माहितीची जुळवाजुळव करणे.

'गवेषणा' म्हणजे ज्ञान किंवा प्रकाशाचा शोध.

पूर्वीपासून आजपर्यंत काळानुरूप एकंदरीत सर्व विषयांचा, वस्तुंचा जो काही भला मोठा प्रवास झाला; तो नव्या नव्या अविष्कारांच्या रूपाने 'संशोधनाच्या' माध्यमातून झाला.

### संगीत शोधक/तत्त्वज्ञ कोणांस म्हणावे ?

'संगीत' या कलेचा प्राचीन काळापासून आजपर्यंत विविधांगी प्रवाह सतत चालत राहिला आहे. याचे कारण, माणसाच्या अंगी संगीताप्रती असलेली रुची होय. प्रत्येक मंगलप्रसंगी होणारा संगीताचा वापर श्रमपरिहारापर्यंत व त्याही पलीकडे परमोच्च आनंद मिळविण्यासाठी केला जातो. संगीताचे स्वरूप आणखी सुस्पष्ट व्हावे व त्याचा उपयोग मानवाच्या मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अशा सर्वांगीण विकासासाठी व्हावा हा निखळ हेतु संगीतकाराचा असतो. म्हणूनच संगीतातील गायक असो, रचनाकार असो किंवा शास्त्राची जाण असणारा तज्ञ असो, तो वैज्ञानिक व सैद्धांतिक पद्धतीने वरील उद्दिष्टांची पूर्ती करण्याचा प्रयत्न करीत असेल त्याला संगीतातील शोधकर्ते वा संगीतकार म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

मानवी जीवनाच्या भोवताली अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांची उकल करणे किंवा निराकरण करणे हेच संशोधनाचे उद्दिष्ट आहे. मैथिलीशरण भारद्वाज यांच्यानुसार 'शोधकार्य' हे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये उच्च स्तरावर, गंभीर आणि महत्त्वपूर्ण मानले जाते. एका शब्दात सांगायचे झाल्यास शोधाचा परम हेतु मनुष्याच्या जीवनाला सुखद, स्वास्थ्यपूर्ण, संतुलित व गतिशील बनवणे हा होय. मानवी संस्कृतीचा विकास परिवर्तन व परिवर्धनाचा मुख्य आधार म्हणजे 'शोध'. आपल्या शिक्षण क्षेत्रात शोधकार्याचा मुख्य उद्देश दोन प्रकारात विभागला जातो.

1. सोपाधि शोध
2. निरोपाधि शोध

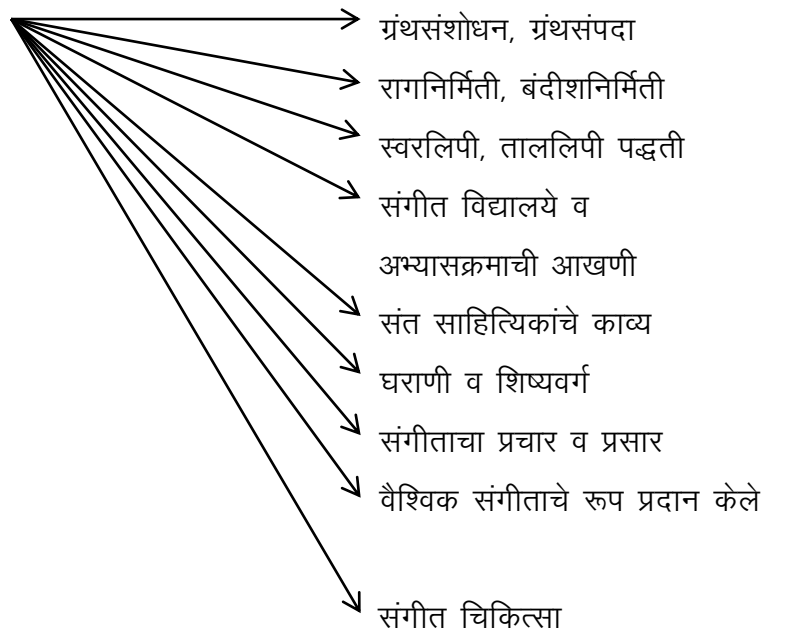
सोपाधि शोधकार्यामध्ये शोधार्थी वैज्ञानिक पद्धतीचा प्रयोग करून आपल्या शोधकार्याच्या उद्देशाला प्राप्त करतो. एखाद्या विषयाचे ध्येय निश्चित करून विशेषतः विश्वविद्यालयीन स्तरावर एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी., डी.लिट., इ. करणे.

परंतु निरोपाधि शोधकार्यामध्ये मनुष्याच्या वैयक्तिक ध्येयापेक्षा मानवाच्या जीवनाला पूर्णरूपाने सुखकर होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. सर्व प्रकारच्या विषय क्षेत्रामध्ये सत्यता व सार्थकता आणण्यासाठी केलेला शोध हा 'निरोपाधि शोध.'

मुळातच संगीत ही कला उन्मुक्त, उत्स्फूर्त व चिरकाल आनंद देणारी कला असल्याने संगीतकार, संगीत शोधक व तज्ञांनी निरोपाधि शोधाचे उद्दिष्ट ठेवूनच संगीताला आजवर सक्षम बनविले व उच्च स्थानावर पोचविले यात शंका नाही. भारतामध्ये प्राचीन काळापासून विभिन्न प्रांतातील संगीत तेथील भाषा, राहणीमान व वातावरणानुसार प्रभावीत झाले आहे. त्याचप्रमाणे तेथे वास्तव करणारे संगीत प्रचारक संगीतज्ञ व उच्च कोटीच्या गायकांचे संगीतातील योगदान भारतीय संगीताला एक नवी दिशा प्रदान करतात. व ही दिशा संशोधनाच्या आखीव मांडणीतून घडल्याने आजपर्यंतचा संगीताचा प्रवास अतिशय बहुआयामी राहिला आहे.

संगीततज्ञांची ग्रंथसंपदा व ग्रंथाद्वारे केलेले संशोधन हे भारतीय संगीतासाठी नवसंजीवनीसारखे आहे. यामुळेच संगीताला प्रगल्भता व व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. संगीततज्ञांचे शोधकार्य हे नेमके कोणत्या स्वरूपात आपल्याला प्राप्त झाले याचा प्रत्यक्ष शोध घेतल्यास आपल्याला त्यांच्या कार्याचा आवाका किती विपुल आणि सखोल आहे हे दिसून येईल. त्यापैकी काही श्रेष्ठ संगीततज्ञ आणि त्यांच्या शोधकार्याची प्राप्ती नेमक्या कोणत्या स्वरूपात आपणांस झाली हे थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

### संगीततज्ञांच्या शोधकार्याची फलश्रुती



### ग्रंथसंशोधन, ग्रंथसंपदा

शास्त्राशिवाय कला अपूर्ण आहे. प्राचीन संगीततज्ञांना ग्रंथाची निर्मिती करताना किती कष्ट, किती विचार संशोधन करावे लागले असेल याची कल्पनाही करवत नाही. संगीताचे प्रत्येक ग्रंथ मोलाचे. आचारविचार मांडणारे, तत्त्व नियमांचे खंडन करणारे आहेत. जुने ग्रंथ बहुतांशी संस्कृत भाषेत लिहिले गेलेत. पुढे त्यांचा विविध भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात आला.

ग्रंथ व ग्रंथकारांचे संशोधन कार्य अतिशय व्यापक असे आहे. या ठिकाणी संपूर्ण ग्रंथकारांचा उल्लेख करणे अशक्य आहे. कारण आधुनिक काळात म्हणजे आजसुद्धा ग्रंथांची निर्मिती ही होतच असते. या सगळ्यांमध्ये काही ग्रंथकारांचा उल्लेख अतिशय मोलाचा ठरतो.

साधारणपणे वैदिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल व आधुनिक काल असे चार कालखंड ग्रंथनिर्मितीच्या दृष्टीने गृहीत धरल्यास अतिप्राचीन वा वैदिक काल इ.स.पूर्व 2000 ते 1000 या कालखंडात सामवेदातील ऋचा होत्या. सामवेद संगीतमय आहे. उपनिषदे व पुराणे यातही संगीताचा उल्लेख आढळतो. उदा. सामवेद, पणित्री, अष्टाध्यायी, पाणिनी, शिक्षा, नारदीय शिक्षा आणि अनेक पुराणे इ.

इ. स. 1 ते 800 या प्राचीन कालखंडात आचार्य भरतमुनीचे 'नाट्यशास्त्र', दनिलमुनीचा 'दत्तिलम्', नारदाचे 'नारदीय शिक्षा', मतंग मुनीचे 'बृहद्देशी', शारदातनय यांचे 'भावतनय', हरिपाल यांचे 'संगीत सुधाकर', सोमेश्वर यांचे 'मनसोल्लास' संगीताच्या शास्त्रासाठी मोलाचे ठरतात.

आचार्य भरताच्या नाट्यशास्त्रात श्रुती-सिद्धांत, ग्राम, जाति, गीती इ. वर सर्वप्रथम विस्तृत विवेचन केले. इ.स. 500 च्या सुमारास दत्तिल या संगीततज्ञाने ग्राम मूर्च्छता यांचे विवेचन केले. इ.स. 600 च्या सुमारास मतंग मुनीने 'बृहद्देशी' ग्रंथात 'राग' हा शब्द प्रथमच उपयोगात आणला. आचार्य नारदाने प्रथमच पुरुष राग, स्त्री राग, नपुंसक राग वर्गीकरण तसेच 21 तारेच्या महती वीणेचा अविष्कार केला. पं. शारंगदेव यांच्या 'संगीत-रत्नाकर' ग्रंथात प्रबंध गायन आहे.

इ.स. 800 ते 1200 या मध्ययुगीन कालखंडात पं. जयदेव यांचे 'गीतीकाव्य', विद्यारण्य यांचे 'संगीतसार', पं. लोचन यांचे 'रागतरंगिणी', कल्लिनाथ यांची 'संगीत-रत्नाकर' या ग्रंथावरील टीका इ. महत्त्वपूर्ण ग्रंथ ठरले. इ.स. 1000 पासून भारतावर आक्रमणे झाली तेव्हा अमीर खुसरौ या महान संगीत तत्त्वज्ञाने प्रथम 'ख्याल' गायनाचा अविष्कार केला. आणि भारतीय संगीतावर मुस्लिम संगीताच्या प्रभावाला सौफल्य प्रदान केले. 16 व्या शतकात मानसिंह तोमर याने प्रथमच धृपद शैलीचा प्रचार व प्रसार करून अनेक धृपदे रचलीत. मानसिंह यांचा 'मानकुतुहल' नामक ग्रंथ हिंदी भाषेतील पहिला आधार ग्रंथ मानला जातो. त्यामध्ये अनेक धृपद, धमार, टोचा, पदे, दोह्यांची निर्मिती त्यांनी केली. 1566 ते 1605 या काळात मुगल बादशाहचे दरबारात तानसेन या महान गायक व संगीततज्ञाने धृपदाच्या 300 हून अधिक रचना तसेच रागांचे प्रचालन केले. अकबराचा काळ म्हणजे संगीतातील जणू 'सुवर्णयुगच...' पुढे संतकवींनी भक्तीरसात्मक काव्याची निर्मिती करून ती गावून गायनकला घरोघरी पोहचवली. भक्तिरसमय काव्यामुळे खरेतर संगीतकला जोपासली गेली. याच काळात कर्नाटक संगीतज्ञ पं. त्यागराज, पं. शामाशास्त्री, पुरन्दरदास, स्वाती तिरुनाल इत्यादींनी प्रचलित राग-रागिण्यांमध्ये अनेक पदांचा रचना केली.

इ.स. 1800 व त्यापुढील आधुनिक कालखंडात संगीताचा जो काही प्रचार व प्रसार झाला त्याचे संपूर्ण श्रेय पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर व पं. विष्णु नारायण भातखंडे यांना दिले जाते. पं. भातखंडे यांनी 'श्रीमल्ललक्षसंगीतम्', 'अभिनव रागमंजिरी', 'हिंदुस्थानी संगीतपद्धती क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 ते 6', 'पारिजात प्रवेशिका', 'राग विबोध प्रवेशिका',

'A short historical survey of the Music of upper Indian & comparative study of the system of 15<sup>th</sup>, 16<sup>th</sup>, 17<sup>th</sup> & 18<sup>th</sup> century's hindustani music.

' इ. महत्त्वपूर्ण ग्रंथ रचले.

आज अशोक रानडे, डॉ. नारायण मंगरूळकर समवेत गानसरस्वती पंडीता किशोरी आमोणकर यांचा 'रागरससिद्धांत-स्वरार्थरमणी' हे ग्रंथ अतिशय प्रेरणादायी ठरतात. आजची पिढी हे नवे संशोधन करून त्याचे संकलन ग्रंथरूपाने प्रकाशित करण्याची परंपरा ही कधीच न संपणारी अशीच आहे.

### रागनिर्मिती, बंदीश निर्मिती

रागांची निर्मिती ही अगदी पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होती. आपल्या आपल्या काळामध्ये प्रत्येक संगीताच्या शोधकाने रागांची निर्मिती करून त्याचे सादरीकरण केले आहे. संगीत कलाकार हा प्रतिभेची अभिव्यक्ती वा सृजनाचे एक माध्यम या दृष्टीने 'रागाकडे' पाहत असतो. प्राचीन काळामध्ये सुद्धा 'राग' निर्मितीची संकल्पना अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली गेली व त्याचे अगदी भरताच्या काळात जाति संज्ञेला स्थान होते ती संकल्पना पुढे 'राग' म्हणून प्रचारात आली.

पं. अहोबल नुसार "रंजकः स्वरसंदर्भो राग इत्यभिधीयते।" अर्थात रंजक असा स्वरांचा संदर्भ वा समूह म्हणजे राग. श्रोत्याच्या चित्ताला प्रसन्न करणारा 'राग' जाति, गीती असा प्रवास करीत प्रचारात आला आहे. शिवमत व कल्लिनाथ यांच्या 6 राग व रागिणी-पद्धती वर्गीकरणांमध्ये श्री, वसन्त, भैरव, पंचम, मेघ, बृहन्नाद वा नटनारायण हे राग आढळतात. पूर्वी आचार्य नारदाने पुरुष-राग, स्त्री-राग व नपुंसक रागांची निर्मिती केली व पुढे आधुनिक काळात रागच नव्हे तर त्यातून जोड-रागांची निर्मिती संगीततज्ञांनी केली. संगीततज्ञांच्या नवरागनिर्मितीमुळे नवनवीन रागरूपे व बंदीशनिर्मितीमुळे आपल्या संगीतात सर्जनशीलता, नाविण्य प्रत्ययास आले आहे.

बंदीशनिर्मिती करून एखादा कलावंत नवीन उपज, सौंदर्यपूर्ण रसभाव निर्माण करून पेश करतो. पारंपारिक बंदीशीची रचना ही संगीताला सौंदर्य प्रदान करते. पं. कुमार गंधर्व यांचे 'अनुपरागविलास' या पुस्तकामध्ये त्यांनी निर्माण केलेले दुर्गा-केदार, शुद्ध शाम, धन बसंती, गौरी बसंत, कामोदवती इ. पं. भीमसेन जोशी यांचा राग कलाश्री, ललित भटियार, मारवाश्री इ. गायनसरस्वती किशोरी आमोणकर यांचा अडाणा मल्हार, आनंद मल्हार, डॉ. प्रभा अत्रे यांचा तिलंग भैरव, दरबारी कंस इ. अश्विनी भिडे-देशपांडे यांचा श्रीकेदार, नंदध्वनी, केदार मल्हार, विभावती, मैहर घराण्याचे उ. अल्लाउद्दीन खाँ यांचा हेमंत भैरव, केदार मांस इ. पं. रविशंकर यांचे पूर्वी कल्याण, अहिर ललित, पलास-काफी, तिलक शाम इ. अशा अनेक संगीततज्ञांनी असंख्य रागांची निर्मिती करून त्या रागांमध्ये अतिशय सुंदर बंदिशीची निर्मिती केली. त्याप्रमाणे संगीततज्ञ श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर, श्री. जगन्नाथबुवा पुरोहित, श्री. वि. रा. आठवले, श्री. शंकर अभ्यंकर या शास्त्र-तज्ञांनी सुद्धा वरील गायक कलाकारांसारखे रागांची निर्मिती करून आपल्या संशोधनकार्याला नवे आयाम दिले. गायक कलाकारांनी सखोल शास्त्राचा अभ्यास करून तज्ञांसारखी संशोधनकार्याची धुरा सांभाळून राग व बंदीशनिर्मिती केल्याने त्यांचे स्थान 'संगीततज्ञापेक्षा' यत्किंचितही कमी नाही. उलटपक्षी त्यांनी निर्मिती व त्याच्या गायनातून प्रसार केल्याने संगीततज्ञांमध्येच आपण त्यांना मानाचे स्थान देतो.

### स्वरलिपी, ताललिपी पद्धती

इ.स.पूर्व 2000 हा काळ वैदिक संस्कृतीचा मानला जातो. या कालानंतर सामवेदाची रचना गेय वा गाण्यामध्ये म्हणण्यायोग्य केली गेल्याने नियमबद्ध संगीताची संकल्पना या कालापासूनच पुढे अस्तित्वात आली होती. सामवेदातील 'सामगानामध्ये' 3 स्वर प्रामुख्याने वापरले जात. अनुदात्त (मंद्र स्वर), उदात्त (तीव्र स्वर), स्वरित (मध्य स्वर). पुढे कालांतराने ही रचना 7 स्वर असलेल्या 3 सप्तकामध्ये नियमबद्ध केलेल्या संगीत रचनेमध्ये विकसित झाली. म्हणजेच प्राचीन काळात स्वरलिपी ही संज्ञा नसली तरी शास्त्राचे नियम होतेच. 7 व्या शतकातील राजदरबारात गायनकला सादर करण्याचे संदर्भ मिळतात. पुढे मुघल सम्राट अकबराच्या काळात तानसेन हा गायक सुप्रसिद्ध होता. परंतु या काळापर्यंत ही कला स्वरलेखनात बंदिस्त झाली नाही. त्याहीपुढे ब्रिटीशांच्या राजवटीपर्यंत ही कला एका मर्यादेतच राहिली. परंतु 20 व्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीय संगीततज्ञ

पं. विष्णु नारायण भातखंडे आणि पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांनी संगीत पद्धतीचे नियम व स्वरलेखनाचे कार्य हाती घेतले. त्यांनी शास्त्राचा सखोल अभ्यास करून ज्या दुर्मिळ बंदिशींचे संकलन केले होते त्या बंदिशी स्वरलिपीबद्ध केल्या तसेच त्यांना अनुरूप ताल निर्माण केले. या दोन संगीततज्ञांनी संगीत शास्त्र नियमांमध्ये एक क्रांती घडवून आणली. दोहोंनी आपापल्या परीने दोन वेगवेगळ्या स्वरलिपी पद्धती व ताल लिपी पद्धती निर्माण केली व असंख्य बंदिशींचा संग्रह आपल्या ग्रंथामधून संगीतअभ्यासकारपर्यंत पोचवला; नव्हे तर संगीताचा अनन्यसाधारण प्रचार केला. स्वरलिपी आणि ताललिपी पद्धतीचे आणखी एक थोर संगीततज्ञ म्हणजे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टागोर. त्यांनी एकूण 2500 गीतांची रचना व त्यातील 1500 गीतरचना 80 रागामध्ये स्वरबद्ध केल्या. गुरुदेव एक थोर कवी, साहित्यिक, नाटककार, नर्तक, संगीततज्ञ, समाजसुधारक, राष्ट्रीयतावादी व विश्वप्रेमी होते. त्यांनी सगळ्या विषयांवर गीते रचून आजन्म कलेची उपासना केली. त्यांनी संगीतात केलेल्या प्रचंड कार्याला 'रविंद्र संगीत' म्हणून एक वेगळा मान लाभला आहे.

### संगीत विद्यालये व अभ्यासक्रमाची आखणी

पूर्वी गुरुकुल पद्धती अस्तित्वात होती. परंतु त्याला शैक्षणिक दर्जा नव्हता. भारतीय संगीताला शैक्षणिक क्षेत्राचा दर्जा प्राप्त व्हावा व विद्यालयीन शिक्षण प्राप्त होण्यासाठी पं. विष्णु दिगंबर पलुस्करांनी संगीतक्षेत्रासाठी महान कार्य केले. 5 मे 1901 रोजी सर्वप्रथम 'गांधर्व महाविद्यालय' संस्थेची स्थापना केली. अभ्यासक्रमाची आखणी करून परीक्षा पद्धती निर्माण केली. यातूनच त्यांनी पारंपारिक शिक्षण व आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा समन्वय साधला. असंख्य ग्रंथ रचले तसेच निष्ठावंत शिष्यवर्ग तयार केला. आजही संगीत शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी प्रथम संगीत विद्यालयामध्ये प्रवेश घेतात व पदवी, पदव्युत्तर ज्ञान संपादित करतात. या कार्याचा पाया भक्कम केला तो पं. पलुस्कर यांनी. आज 'संगीत कला अकादमी' आणि इ. अनेक गुरुकुल पद्धतीने संगीत शिक्षण देणारे विद्यालये स्थापन झाली आहेत.

### संत साहित्यिकांचे काव्य

भारतीय काव्य-साहित्य संस्कृती पुरातन काळातील कला आहे. ही कला केवळ संगीतरूपाने फळास आली. भारतभूमीवर अनेक संतकवी होऊन गेले. त्यांची भक्तिरसात्मक काव्ये भारतीय आचार-विचार, तत्त्वनिष्ठा, संस्कृती यांची अविष्कृती होय. त्या सर्वांनी "श्रवणभक्ती", "संगीतआराधना" हेच तत्त्व मानून संगीतकार्यामध्ये अमूल्य योगदान दिले. 'संत' हे गीतरचनाकारच नव्हे तर काव्य, छंद, व्याकरण, साहित्य, संगीत कलेचे मर्मज्ञ, रचनाकार, कीर्तन-भजनकार, भाष्यकार, आचारशील, विचारशील, यशवंत व ज्ञानवंत होते. त्यांनी नित्य पदरचना करून लोकजनांचे, समाजाचे कल्याण केले. समाजातून विषमतेचे, अंधश्रद्धेचे मळभ दूर करून पद्य काव्यरचनेतून संगीत दारोदारी पोचविले.

महाकवी कालिदास, भवभूति, विद्यापति, पं. जयदेव, इ. नी गेय काव्ये लिहिली. तर संत तुलसीदास, संत सूरदास, संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, गोरा कुंभार, नरसी मेहता, मीराबाई, मुक्ताबाई, जनाबाई, स्वामी हरिदास, रविदास, माधवदेव, शंकरदेव, गुरुनानक अशा अनेक विशाल, व्यापक संतकवींची परंपरा निर्माण झाली. त्यांनी आपले कार्य केले. ते कार्य सखोल, विशाल, कठीण असे आहे. त्यांनी भक्तिचा मार्ग साधून साहित्य, नृत्य, नाटिका, भारुडे, ललिते, कीर्तन अशा अनेक विषयांद्वारे संगीतपरंपरेत अतुलनीय योगदान दिले.

### घराणी व शिष्यवर्ग

भारतात शिक्षणाच्या आदानप्रदानाकरीता 'गुरु-शिष्य परंपरा' ही गुरुकुल पद्धती अगदी प्राचीन काळापासून अस्तित्वात होती व संगीत ही कला पुढे नेण्यासाठी एक वेगळी रीती, संप्रदाय, स्टाईल, खानदान, पंथ, प्रणाली यालाच पुढे 'घराणे' ही संज्ञा मिळाली. संगीत क्षेत्रातील घराण्याला त्या प्रभावी व्यक्तिच्या, निर्मात्याच्या शहराचे नाव वा गावाचे नाव दिल्या गेले. इतरापेक्षा वेगळेपणा, शिस्त, तत्त्वे, वैशिष्ट्ये, शैली निर्माण करून 'घराणी' निर्माण झाली. संगीतातील ही घराणी मुख्यत्वे आग्रा, ग्वाल्हेर, किराणा व जयपूर हे मानतात.



इतरही घराणी पुढे त्या-त्या गायकांच्या नावाने प्रसिद्ध झाली. परंतु थोर गायक कलावंतांनी तत्त्वनिष्ठांचे व नियमांचे काटेकोर पालन करून आपल्या प्रतिभेने घराण्याचे वैविध्य आजपर्यंत राखले यासाठी त्यांचा शास्त्र व संशोधनाचा अभ्यास, प्रायोगिक, सैद्धांतिक स्तरावर आपले वेगळेपणा सांगितीक सौंदर्यतत्त्वे राखीत घराणे पद्धती तयार झाली. त्यासाठी त्यांना संगीततज्ञ म्हणणे योग्यच... काही संगीततज्ञांनी आपल्या घराण्याच्या नविन बंदिशी रचल्या. काहींनी वेगळे, नवे राग निर्माण केले व मोठा शिष्यवर्ग तयार करून संगीताचा प्रसार केला. त्यामुळे त्यांनी राखलेले वैविध्य, वेगळेपणा हा संगीताला लाभलेले वरदानच होय.

### **संगीताचा प्रचार व प्रसार**

संगीततज्ञांचे संगीतातील कार्य मग ते सैद्धांतिक असो, वैचारिक असो वा शास्त्रोक्त असतो हे कार्य त्यांनी ग्रंथरूपाने, ध्वनिफिती, मौखिक रूपाने, तर अगदी अलीकडे आकाशवाणी, नभोवाणी, दूरदर्शन, टेपरेकॉर्डर, सीडी इ.च्या सहाय्याने वेळोवेळी प्रसारीत केली. आणि म्हणूनच त्यांनी केलेल्या संशोधनाचा उपयोग आपल्याला वेळोवेळी झाला. या प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे त्यांचे कार्य त्यांनी जनसामान्यांपर्यंत पोचविले. यामुळे नव्या संशोधकांना विषय, नवोदित कलाकारांना भरपूर गाणी उपलब्ध झाली. प्राचीन काळापासूनच संगीततज्ञांनी आपल्या ग्रंथसंशोधनाद्वारे संगीताला नवे नियम नवे स्वरूप प्रदान केले. आज तर पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर या महान संगीततज्ञाने 'संगीत विद्यालये' तर पं. भातखंडे यांनी 'संगीत परिषदा', 'संगीत संमेलने', 'जलसे' घेवून संगीताचा मोठा प्रचार प्रसार केला. त्यांनी 'संगीत मासिक'ही सुरू केले. आज पं. भीमसेन जोशी यांनी आपले गुरु सवाई गंधर्व यांच्या नावे 'सवाई गंधर्व महोत्सव' पुणे येथे दरवर्षी घेतला जातो. असे अनेकांनी 'तानसेन महोत्सव', 'हरिदास महोत्सव' इ. संगीत उत्सवांची स्थापना करून दरवर्षी अनेक नवोदित कलावंतांना आपली कला सादर करण्याची संधी मिळत असते आणि हे केवळ संगीताच्या प्रचार व प्रसारामुळेच.....

### **वैश्विक संगीताचे रूप प्रदान केले**

प्राचीन काळापासून ते आजतागायत 'रामायण' गाताना 'लव-कुश' असो की, भक्तिरसात्मक काव्ये गाणारे संत महात्मे असो, तसेच शास्त्रीय संगीतातील नियमबद्ध रागदारी असो हे सर्व संगीत कालाच्या ओघाने संपूर्ण विश्वाला आज मोहून टाकते आहे. मोक्षप्राप्तीकरीता व एकाग्रचित्त साधण्यासाठीचे भारतीय संगीत हे भारतीय संगीततज्ञांनी आज वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. त्यामध्ये वेळोवेळी नियमांचे बदल करून, सुयोग्य आखणी करून, वैविध्य व सौंदर्यतत्त्वांचा समावेश करून या संगीताचा भारतात सर्वत्र नव्हे तर परदेशातही प्रचार व प्रसार होऊ लागला. यासाठी संगीततज्ञांनी आपल्या चौकटीबाहेर पाऊल टाकून संगीतात नवे प्रयोग करून नव्या स्वरूपाची आखणी केली. त्यामध्ये पं. रविशंकर हे एक होत. त्यांनी परदेशामध्ये प्रथम संगीताचे महत्त्व पटवून देऊन भारतीय संगीताची रुची व आकर्षण निर्माण केले व भारतीय संगीताचा व पाश्चिमात्य संगीताशी समन्वय साधून 'वाद्यवृंद', 'ऑर्केस्ट्रा' या विषयाचा सखोल अभ्यास करून नवी वैशिष्ट्यपूर्ण शैली निर्माण केली. इ.स. 1982 मध्ये 'एशियाड स्पर्धेच्या' वेळी 'अथ स्वागतम्, शुभ स्वागतम्' या स्वागत गीताचे नियोजन केले. परदेशात संगीत विद्यालयांची स्थापना केली. त्यांच्या सतार वादनातील मिजराबच्या आघातातील कौशल्य, नाजुकपणा, असंख्य प्रकारच्या तिहाई हे वैविध्य अतुलनीय होती. ते केवळ संगीत तज्ञच नव्हे तर थोर चिंतकही होते. परदेशात कार्यक्रम करताना एकच राग अनेकदा न वाजवता वेगवेगळ्या पद्धतीने ते सादर करीत. त्यांनी अनेक रागांची निर्मिती केली. आज त्यांच्याप्रमाणे इतर अनेक कलावंत परदेशात जाऊन भारतीय संगीताचा प्रचार करीत आहेत. यामुळे भारतीय संगीत हे कोणत्याही परदेशी कलावंताला वा माणसाला आकर्षित करते आहे. त्यामुळे अशा कलावंत व संगीततज्ञांमुळे भारतीय संगीताला वैश्विक रूप लाभले आहे.

### **संगीत चिकित्सा**

आजच्या स्पर्धेच्या युगातील धडपड ही अनेक शारीरिक, मानसिक व्याधींना आमंत्रण देते. अशा युगात 'संगीत चिकित्सा' हे एक वैज्ञानिक शोधाचे क्षेत्र बनू पाहातय. 'संगीत' हे औषध नाही, परंतु संगीत श्रवणामुळे

मनावर आणि शरीरावर होणारा मुख्य परिणाम हा संगीत चिकित्सेला कारणीभूत ठरतो तो म्हणजे चैतन्य, किंवा ऊर्जास्त्रोत जागृत होणे होय.

भारतीय संस्कृतीमध्ये रोगनिवारण्याच्या दृष्टीने संगीताचे प्रयोग करण्याची प्राचीन परंपरा हेच सिद्ध करते की, औषधोपचारांबरोबर संगीत चिकित्सेमुळे रोग बरा होण्यास मदतच होते. असे आढळून आले आहे की, गायन, गीत, लेखन, संगीत श्रवण, संगीत चर्चा, संगीत संचालन, इ. चा उपयोग रुग्णांची क्रियाशीलता, प्रभावी विकास, व्यवहार, भावनात्मक, सामाजिक कौशल्य सुस्पष्ट होण्यास मदत करते.

तुर्की भारसी मनोवैज्ञानिक व संगीत सैद्धांतिक अल फराबी ने आपल्या 'Meaning of intellect' या शोधनिबंधात संगीत चिकित्सांचे वर्णन केले आहे. रॉबर्ट बर्टन ने 17 व्या शतकात "Anatomy of Melancholy" या शोधनिबंधामध्ये संगीत व नृत्य हे मानसिक रोगांवर कशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण आहे याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. आज आधुनिक संगीततज्ञ सुद्धा आपल्या संशोधनाद्वारे रोगांवर संगीताचा नेमका कसा व कशा प्रकारे परिणाम होतो यावर प्रयोग करीत आहेत. एकूणच आजवर जे संगीत मोक्षप्राप्तीकरीता, एकाग्रचित्त व मेंदू विकसित होण्याबरोबरच रोगांचा नायनाट करण्यासाठीही उपयोगिले जाईलच यात शंका नाही.

### निष्कर्ष

'शोध' ही प्रक्रियाच मुळात निरंतर चालणारी असल्याने तत्त्वचिंतकाला अधिकाधिक खेल ज्ञानाची अनुभूती घेण्यासाठी सर्जनशील व धाडसी प्रयोग करावे लागतात. हे प्रयोग साध्य करण्यासाठी अभ्यास हवा. "अभ्यासकाचे प्रतिभाविश्व हे अभ्यासातून उज्ज्वल झालेले, पवित्र आणि मंगल झालेले, आपपरभावापासून मुक्त असे आनंदाचे विश्व आहे, हेच कलेचे उच्चतम स्वरूप आहे." असे किशोरी अमोणकर म्हणतात. म्हणून आजवर सर्वांगाने परिपूर्ण असलेले आपले 'भारतीय संगीत' हे संगीतभ्यासक, संगीततज्ञ यांच्याच शोधकार्याची फलश्रुती आहे.

### संदर्भ सूची

- 'संगीत रत्नावली', अशोक कुमार 'यमन'
- 'रसवेध', प्रा. बाबूराव उप्पलवार
- 'संगीतातील घराणी व चरित्रे', डॉ. नारायण मंगरूळकर



### **23. Individual Learning Styles and Creativity in Indian Classical Music**

**Mrs. Iti Bhatt**

**Former lecturer at Faculty of Performing Arts,  
M. S. University, Vadodara.**

**Mob.: 9727916862, Email.: iti.j.bhatt@gmail.com**

#### **Abstract**

Individual learning style ( सन्मुख विदय।) and creativity ( रचनात्मकता) both are the important factors for Indian Classical Music. Since centuries, “ GURU SHISHYA PARAMPARA” is the appropriate example of individual learning style. Throught out this type of musicaltraining shishya gains deep knowledge of true classical music. And musical creativity of shishya is being flourished when shltred by knowledge given by “guru”. In this article we will know how the individual learning style (guru shishya tradition) beneficial for shishya.

#### **Key words**

Individual learning, creativity, guru shishyaparampara, knowledge, tradition

#### **Research paper**

**Learning :** To aquire knowledge or skill through study, instruction or experience, understanding.

The mental process of a person who comprehends. To be thoroughly familiar with a skill or piece of information means that a person really owns that knowledge or skill and is able to apply and generalize it in different situation.

Individual learning begins with the interest, engagement and motivation of the learner. The teacher and learner must act as a team with the teacher providing opportunities for all about music and performance.

In Indian classical music, guru shishyaparampara exists since centuries, meant individual learning and teaching (सन्मुख विध्या). Shishya learns the music by sitting in front of “guru”. Guru shishyaparampara is the teacher disciple tradition in indian religion and culture. From Sanskrit, shishyameans “student of a guru” and parampara means “an uninterrupted succession” . It is the lineage of passing knowledge from a succession of gurus to students through oral tradition. The propagation of Indian music has continued to rely on guru shishya bond which is much deeper than a usual teacher- student relationship.

Benefits of individual learning under guru shishya tradition.

- Increase motivation and confidence due to learning under continuous guidance of Guru

- Shishya becomes aware of her/his limitations and ability to manage them in music
- Improve performance
- Learning of spontaneous improvised techniques
- Shishya feels energized and somehow successful too because of getting truly understanding of music from Guru by individual learning.
- Develops self-discipline in real life situation due to rules followed in this tradition of high respect
- Improve the skills that the shishya has to acquire for playing sitar.
- By individual learning there would be not only acquisition of knowledge and skill, but also deep understanding needed for a student to apply and generalize it in different situations of performance
- This type of musical training is associated with an increased in imagination and creativity. Shishya feels having open sky for creating new imagination of swarsamvad by using different style of techniques by getting precise and vast knowledge of basics of music and ragas that how to play and how to create a character of a rag in a precise way.

Music is unique in the sense that it is a flexible subject that can be equally molded to fit any learning style. Music isn't always about plugins, techniques and file formats. When it comes to creating our thoughts and feeling run the show in many ways. Music learning has been found to be associated with increased creativity.

Playing music, especially improvisation and creating music are highly engaging processes that activate multiple areas of the brain and help us to develop greater creative state.

**“Creativity is intelligence having fun.” Albert Einstein, considered to be one of the most creative geniuses of the past century, often turned to music to help with his creative process.**

Creativity among music can be stimulated because a considerable amount of knowledge is required for creative ideas to merge. We will try to understand this by using an example of sitar playing. If learner wants to play sitar he/she has to know about sitar itself and its playing styles. Has to get knowledge about the parts of playing like alankar, alap, gat, toda, jod, jodjhala, jhala etc. After gaining knowledge one can create an imagination about ragas and then can play it with one's own creating.

## **Conclusion**

Individual learning is the great concept of gaining knowledge about Indian classical music. Knowledge and creativity are the two key words of among other main key words of this tradition. **The musical creativity is being flourished when sheltered by knowledge**

---

## **Footnotes**

<https://musicedmasters.kent.edu/music>

<https://m.huffpost.com/sentury>

[shodhganga.inflibnet.ac.in/14\\_summary](http://shodhganga.inflibnet.ac.in/14_summary)

[www.samtasarkar.com/2012/01/gurushishyaparmpara](http://www.samtasarkar.com/2012/01/gurushishyaparmpara)

## **Bibliography**

- What is individual learning ? article posted on July 2011, by Julie Hannan
- Learning the sitar , book author David R. Courtney Srinivas Koumounduri



## **24. Importance and Need for Research in Pedagogy of Indian Classical Music**

**Vilina Patra**

**Research Scholar, Department of Music**

**S.N.D.T Women's University, Karve Road, Pune**

**Mob.: 9695235600, Email: vilinapatra@gmail.com**

**Dr.PournimaDhumale**

**Research Guide**

---

### **Abstract**

“Education is always like a treasure to the society and as its standard and quality increases, the society also progresses.”<sup>1</sup>Today, when we contemplate upon the music education and training of music, we experience that there is a gap between the requirements of the society and prevalent system of music education. In Indian classical music ,there cannot be any replacement for Guru-shishyaparampara of teaching music and itsimportance cannot be compared to any other teaching system but considering the changes in the social atmosphere , emphasis should be given to some other parameters of teaching as well which can contributein more effective teaching and learning. This paper throws a light on the teaching methods prevailing in the present, their limitations and some of the methods which can be added to the teaching curriculum for better growth and development of learner's community.

### **Keywords**

Music pedagogy, learninggoals, teaching methods.

### **Objectives**

1. To discuss about the music pedagogy in present time.
2. To know about the limitations of these teaching methods.
3. To study about the various methods which can be implemented in the teaching curriculum.
4. To help in the preparation of future music educators.

### **Introduction**

India is probably the only country which has two well established classical music styles i.e. North Indian classical and South Indian classical music and is a home to many renowned classical maestros. These two genres are considered as treasure of our culture and the growth of these genres depend on the music educators and the learners. With the changing times and changing scenario

of the society, there is a need for some addition and implementation in the teaching methods prevailing in the present. These methods can help to keep up with new age demands, enrich teaching and learning experience and provide opportunities for development of musical education and future performing artists.

**Pedagogy** – “It is a study of teaching methods which includes the aims of education and the ways in which such goals may be achieved.”<sup>2</sup> It deals with the theory and practice of teaching and how these influence students learning.

**Music pedagogy** –It is the study of the methods and principles of music instruction. It involves the best teaching practice which will help in making better music educators.

In India, there is a need for research in this area as it has not been done much as compared to other areas related to music.

### **GOALS OF MUSIC EDUCATION**

1. Develop an analytical and creative understanding of music.
2. Training the students according to their skills and their learning goals.
3. Provide various opportunities during learning for enhancing their understanding.
4. Provide guidance and exposure to prepare the students for a professional life in music.
5. Prepare them to deal with the changes in the society and accept challenges accordingly.

### **TEACHING METHODS IN INDIA**

**Gurukul System** -India has a rich tradition of music from Vedic age. Peeping into the history, we get to know that there was Gurukul System (Guru – Shishya Parampara) in India for a long time. In this system, a student while living in a Gurukul would serve his guru for years and at the same time, living under a stringent discipline, and practicing task rigorously given by the guru and learning by heart was the only teaching method. “It is an undisputable truth that knowledge of music can be acquired only through direct contact with Guru because music is a practical based subject.”<sup>3</sup> So this system was an effective medium for learning where the guru used to train the student considering his capacity and lacking. Every student used to get personal attention of the Guru. This method was considered as one of the best methods to make a student well versed in his art.

#### ***Special features of the gurukul system-***

1. One to one disciplined teaching with strong bonding and dedication between the Guru and Shishya.
2. Careful listening and imitation could be possible as the Guru was the only medium of learning.
3. Practical knowledge was given more importance than theoretical.
4. This method helped to maintain the traditional aspect of Indian classical music i.e the Gharana system. The traits and style of a particular gharana was passed to the Shishya during the years of devoted training and the cycle used to continue.



5. Small nuisances of the composition and raga could be learnt only when we sit in front of our Guru and the student was able to notice the delivery of every small element of the gayaki. It cannot be learnt through any other medium.
6. This method had no syllabus and time boundation,so the training was more effective and a student would come out as a full-fledged music scholar after years of full devotion and hard work.
7. Staying at the Guru's place and the environment which given also contributed to an indirect method of teaching as the student had the opportunity to learn music and other "sangeet-sankskar" by observing his guru also.

**Vidyalaya System** - After the British influence, there was a change in the music education system. In the same period two torch bearers Pt. Vishnu digambar Paluskar and Pt. Vishnu Narayan Bhatkhande brought transformation in music education system. They felt an urgent need for a systematized method of music teaching in India which would contribute to spread of music in broader level. This was open for people from all social strata. They started an exam oriented teaching method of music and had a time bound syllabus. "In the gurukul method, the main aim was to shape a performer. On the contrary, in the vidyalaya system , making 'Kansen' (connoisseur) rather than 'Tansen' (performer ) was the main focus."<sup>4</sup> The Gurukul method focused on making a performer or an artist. But the vidyalaya system also aimed at making music teachers, music researchers, music organizers etc. It had wider vision than Gurukul system and followed group teaching method. This teaching method contributed in the overall growth of the student with the help of workshops, use of library and archives, participation in music competitions etc.

**Special features of the vidyalaya system –**

1. In this system teacher and student are bound to follow a time bound syllabus.
2. The teaching is mostly done in group.
3. It is a regular and systematic method of teaching
4. This method gives importance to both practical and theoretical aspect of Classical music.
5. Teaching involves regular tutorials, examinations, submissions, projects etc. With providing an education degree in music.
6. It gives incentive for students overall growth in music with conferences, seminar and workshops.
7. Exposure and opportunities are given with the help of music competitions and performances.
8. Availibility of audio – video library and archivesalso help in effective learning and improvement.

**Personal Tuition Method**–This is an informal method of music education which is now widely spread in India considering the requirements of new age and inevitability of time. This method is a combination of both Gurukul and Vidyalaya system. It includes both one to one teaching and group teaching. This method has helped in reaching our music to masses as there are large number

of people in the society who want to become professional musicians and also who have no ambition of being performers or musicologists but just as a hobby they want to learn music.

#### **Special features of the tuition method-**

1. It is a flexible method of teaching where students get to learn according to their interest as a hobby or profession.
2. It involves both personal as well as group teaching.
3. Teaching adjustments can be done according to the students potential, liking and availability of time .
4. It is a good medium of learning as it gives benefit from both the systems.

#### **Limitations of These Methods and Need For Research to Find New Teaching Methods**

Due to technology advancement and exposure, gurukul method was considered incomplete as the inquisitive learners started developing tremendous interest in getting information and experience about the art, and the demand of the society couldn't be fulfilled through the training of gurukul system. The major reason was admission of limited students in this system. As we look on the vidyalaya system of training and private coaching, the teaching is mostly in groups so there is a lack of intimate acquaintance, depth of lessons, and commitment from the side of student as well as teachers. In the modern period, due change in social circumstances, there is a requirement for improvement and addition in music training methods and systems for a disciplined growth of our Indian Classical Music. It has been observed that classical music has now been sufficiently popularized among people, whose knowledge about music is also updated. Now the time has come when our art must be studied in depth, intensively as well as extensively . and the training should be motivated towards these objectives considering the change in the society and time. There are some of the additions which can be made in the music pedagogy in coming time.

#### **Training Methods Which Can Be Implemented In The Pedagogy of Indian Classical Music.**

1. **Aptitude Test** – “It is not possible that every person is skilled in different and diverse fields like science, sports, art etc. The reason behind this is diverse personalities, the original source of which is 'aptitude'.”<sup>5</sup> An aptitude test is required in every subject which helps to decide about the lifelong persuasion according to the capability of the learner. There has been ample research, experimentation and implementation in this direction in the western countries. But somehow it has not been given much importance in India till now. In the last few years, there is a gradual increase in the number of youngsters wanting to make a career in music and as music is a common subject and considered as a kind of entertainment and hobby also, an aptitude test is a must for the learner who wants to pursue music as a profession. The test should be taken according to the learner's goal, and his physical conditions. This test is very important for serious music learners who aspire to become successful musicians.
2. **Clarity about the learning goals** –Learner's goals are the most important factors which should be taken into consideration for better learning. The teachers should know about the learner's goal and interest so that they effectively focus on the objectives and purpose of

teaching their students. There are several streams which come under Indian music. So the learner must have a clear vision for the stream he wants to make his career and it should be clearly discussed with the teacher or the guru. This will provide a better and focused training and will help to achieve the goals more effortlessly.

**3. Selection of right mode of teaching –**

Selection of Modes according to interest



The prevalent music training system needs to separate different modes for learning and the student should continue his or her training under that mode according to his interests and goals. One is the modern gurukul system which aims at grooming students at performing level and second is the university system where the aim is to train the students who could either be well placed in a job or could run their own school. Accordingly the training curriculum also gets more purpose oriented this way. There are large sector of music learners who are pursuing music as their professional career. So there is a need for an enlarged and multi –channelled provisions of training mode. This will make learning process more effective and purpose oriented.

**4. Special sessions –** Becoming a scholar musician and a performer needs a lifetime commitment and disciplined riyaz for years. Students who accept this subject as a profession cannot skip this practice. In India there are so many extremely talented and gifted learners today, but they don't have basic foundation strong which in future makes their art stagnant and this may be because there are lack of sessions regarding the basic practice techniques like voice culture, proper breathing exercises, and alankar practice. Sometimes, due to lack of proper guidance they end up practicing wrong techniques. Therefore, there is a high need for these kind of sessions in every level so that the students do practice correctly and get a proper feedback of their improvement.

**5. Training related to elements of Khayal Gayan-** Khyal gayan is one of the most popular genre of Indian classical music. Khyal is a highly specialized art form which has several elements in its elaboration like Alap, upaj, vistaar, swarlagaav, boltana, etc. Each element is meant to emphasize a specific point of aesthetic and musical excellence. Though there are many knowledgeable teachers teaching this genre in India, but there is still a need for research to focus on how these elements can be taught to the students with a vision of making a Khyal gayak (performing artist). The other elements which training method should include are creative variations of the words of the composition with appropriate combination of notes, use of gamaks according to the raga requirements, swar- sthana according to the raga, thought process, balanced use of khatka, murki, meend and andolan which each raga demands etc. Another important factor is every person is different and their potential and lackings may differ so, the training methodology cannot be common. This should be considered as an important factor and teaching should be done accordingly.

6. **Performing techniques** – Music is basically a performing art and performing art itself is a vast subject to study. We observe lack of performing elements in many students and as a result they don't make it to higher level even though they are hardworking and extremely talented. Our music pedagogy should include a special training course related to performing techniques. This may include understanding of the creative process, understanding aesthetics, giving a vision to develop their ability to communicate their art to the audience, improvement of personal expressions, ability to accept challenges, creation of artistic innovations, and development of overall personality as a performing artist. "Music education must concentrate on those conditions in music which contain the possibilities for artistic interactions."<sup>9</sup> Knowing about the performing elements and how to deliver them is very important and should be implemented in the training system.
  7. **Some other side lined areas of training** – According to the observation made by the researcher, there are some other areas of training which are being neglected though not purposely.
    - a. Breaking down of the barriers between teacher and student is utmost important for easy and free communication. This is the best way to find out the students problems and to solve them by finding solutions. The teachers and student should have an easy communication and many musical discussions like sharing experiences and thoughts so that a student can relate himself in his learning process.
    - b. Workshops, seminars and conferences are a great medium to improve communications skills, and overall growth of a personality as a musician and these should be organised on a regular basis and should be given much importance as a part of teaching curriculum.
    - c. Listening sessions and personal interviews of successful musicians should also be added to the teaching curriculum. Regularly organizing and attending various musical concerts, taking interviews of artists and maestros, regular meeting with dedicated teachers and guru etc. should be included as a part of music pedagogy which will help to inspire and motivate the students .
- **Views of renowned Indian classical musicians on music training on Music training**
- "The world of music is encompassed with the seven notes. That is why, the first ever lesson in any music training is mastering these notes. The training should be proper which will enable the students to imbibe all the intricacies of music."<sup>6</sup>
    - Pt.Shivkumar Sharma
  - "Riyaz will definitely be beneficial for those who aspire to become successful performing artists, when they are given proper direction to the subject ."
    - Begum Parveen Sultana
  - "Training in Indian classical music should also include guidance of humanity along with the musical technicalities."<sup>7</sup>
    - Pt. AjoyChakraborty

- “Training in Indian classical music should be a combination of Aesthetical gayaki and theory associated with that .The gayaki and performance parts take a much longer time to master than understanding the theory behind it .So the emphasis needs to be given on the performance of whatever has been learnt.”<sup>8</sup>

-Pt. Sanjeev Abhyankar

### **Conclusion**

Today, Indian Classical music has become one of the most demanding art forms in India and its proper growth is in the hands of the music educators and the learners. So, there is a high need of research in the area of music pedagogy so that the tradition and heritage of music can sustain and prosper more effectively in the present social environment. What is needed today is a fusion of Guru Shishya Parampara with institutional training and accordingly there should be some changes and additions at the present level in the framework of music training. This will help to articulate music education system and help to enrich the music and play even a bigger role in shaping the future of Indian Classical music. The research in this area will help in many such implementations and recommendations which will positively keep ornamenting Indian classical music which is unique of its own.

---

### **References**

1. Maestros Speak – An open forum on Indian Classical Music (MuktaSangeetSamvaad) by Dr.AlkaDeoMarulkar ,vol-1, page – 279, Gaanwardhanpune.
2. Website - [www.britannica.com](http://www.britannica.com)
3. Article by SanyuktaKashalkar –Comparative study of ancient gurukul system and the new trends of guru-shishyaparamapara.
4. Article by ChaitanyaKunte – Music Education , [www.swarganga.com](http://www.swarganga.com)
5. Maestros Speak – An open forum on Indian Classical Music (MuktaSangeetSamvaad) by Dr.AlkaDeoMarulkar ,vol-1, page – 439, Gaanwardhanpune.
6. Maestros Speak – An open forum on Indian Classical Music (MuktaSangeetSamvaad) by Dr.AlkaDeoMarulkar ,vol-1, page – 68, Gaanwardhanpune.
7. Online video recording on 30<sup>th</sup>Baithakorganised by Pt.Arvind Parikh – <https://youtu.be/pFgRL9eLIFs>
8. Personal interview
9. A Philosophy Of Music by Bennett Reimer , second edition, page- 72,
10. Referred Research Article on – Face of Music Education in schools in India- Dr. Vishal



## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 25. शास्त्रीय बंदिशीच्या संशोधनाचा आराखडा

डॉ. भोजराज बी. चौधरी,  
राठी नगर, अमरावती  
Mob.: 9822206369

“विना वादन तत्त्वज्ञ श्रुती जाती विशारद  
तालज्ञच प्रयासेन मौक्ष मार्ग गच्छती यज्ञवत्क स्मृती”

#### सारांश –

नवीन दिशांचा शोध घेणे ही मानवाची नैसर्गिक प्रकृती आहे व त्यामुळे नवनव्या शोधातून नवनवे अविष्कार हे होत राहतात. संगीतशास्त्र व कला पक्ष ह्या दोन्ही बाजू आहेत. संगीताचा पाया हा नादमधूर तत्त्वावर व काही निकषांद्वारे आधारलेला आहे. रागसंगीतात गायकी बरोबरच बंदिश ही एक महत्त्वाचा अविभाज्य घटक आहे. रागाव्यक्तीसाठी रागाची बंदिश ही पूर्णपणे स्वयंनसली तरी रागाच्या बंदिशीमुळे किंवा बंदिशीच्या स्वररचनेतून एक रागाची रूपरेखा सदैव बंदिस्त राहते.

रागाला पुन्हा पुन्हा पुनरावृत्त करण्यासाठी राग गायन शैलीचे वारंवार होणारे वहन हे महत्त्वाची ठरते. कारण ते गायकीतून वारंवार अव्यक्त होत राहते. या बंदिशीतून रागाव्यक्त होत असतांना १) रागाचे आरोहावरोह २) रागाचे वादी संवादी स्वर ३) रागाची पकड ४) रागाचे मुख्य अंग ५) रागातील कण-स्वराचा लगाव ६) मीडयुक्त लगाव ७) तालातील अंतर्गत लयकारी, ८) शब्दांच्या सहचर्याने निर्माण होणारे तालाच्या प्रत्येक आवर्तनातील लयीचे विशिष्ट आकृतीबंध, ९) तालातील अलंकारिक स्वरसमूह १०) रागातील विशिष्ट स्वरसंगती इत्यादी घटकांचा साधारणत बंदिशीत समावेश असतो. त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात रागवहनाचे काम गायनक्रियेत बंदिश ही सतत करीत असते. अनेकदा, गायक बदलले तरी रागांच्या त्याच त्याच रचना ऐकायला मिळतात व दुसरे म्हणजे शास्त्रीय तालांचे जतन करून त्यांना चलनात ठेवणे व त्या तालांच्या अंतर्गत लयीतून सौंदर्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न हे गायक व वादक कलावंतही करतात व अनेकदा या क्रियेत वादकही सहभाग घेतात व ते तालात लग्गी, रेला, चक्रधार, तिहाई इत्यादींचा उपयोग आपल्या साथसंगीतामध्ये करतात.

राग गायनात बंदिशीला स्वतःच अस्तित्व आहे. कारण ती कुण्या एकाच्या मालकीची राहात नसून ती गायनाचे शिक्षण घेऊ इच्छीणाऱ्या प्रत्येक साधकाच्या साधनेत व कलाप्रदर्शनात महत्त्वाची व आपल्या अस्तित्वाची जबाबदारी घालते. तर अनेकदा संगीतातील घराण्याच्या देव्हान्यातही ती जाऊन बसते. जणू ते रागाचे सौंदर्य वर्धन करण्यात महत्त्वाची भूमिकाच बजावित असते. या बंदिशीच्या ळाही विविध आहेत. उदा. ब्रज, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पारशी, राजस्थानी, पंजाबी इत्यादीमुळे त्यात विविधता निर्माण झाली आहे. या बंदिशीचे संकलन असलेले अनेक कोठीवान गवय्ये इतिहासात प्रसिद्ध झाले आहेत. ते केवळ बंदिशीमुळे. त्याचप्रमाणे विविध राग हे सुद्धा बंदिशीमुळे आजवर चलनात राहिले आहेत. बंदिशीचे स्वतःचे अस्तित्व अबाधित राहिले ते त्यांच्या सौंदर्यामुळेच. इतक्या महत्त्वाच्या बंदिशीचे संशोधन होणे म्हणजेच संगीताच्या विकासाला हातभार लावणेच ठरते.



### शोध पद्धती –

या बंदिशीचे संशोधनात अध्ययन करतांना त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधनात्मक पद्धतीचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या बंदिशीचा (१) भाषिक अभ्यास, उदा. काव्यार्थ, ळा सौष्टव, अनुप्रास, अलंकारिकता यमक गेयता इत्यादी काव्य वैशिष्ट्यांचे अध्ययन हे विश्लेषणात्मक पद्धतीने करता येते तर, (२) बंदिशीच्या रचनांचा अभ्यास हा ऐतिहासिक पद्धतीने मागील शास्त्रसंदर्भापाहून करता येतो. (३) बंदिशीतून गणीतीय पद्धतीने स्वरांचा मात्रावकाश मोजून स्वरांचे महत्त्व विषद करता येते. (४) सांख्यिकीय पद्धतीने सुद्धा अंतर्गत लयीचा अदमास संशोधक घेऊ शकतो. (५) तसेच एकाच रागातील अनेक बंदिशींची तुलनाही तुलनात्मक पद्धतीने करणे योग्य ठरते. (६) वर्णनात्मक पद्धतीचाही वापर या संशोधनात महत्त्वाची भूमिका करतो. (७) मात्रावकाशाच्या निकषावरून राग नियमांची सिद्धता करता येते. अर्थात एवढ्या पद्धतीने संशोधन शक्य होईल असे नाही तर संशोधनातील समस्या पाहून त्याचे हल शोधतांना नव्या शोध पद्धतीचाही शोध घेणे महत्त्वाचे ठरते.

### गृहितके –

प्रस्तुत शोध पद्धतीच्या आधारे शोध घेतल्यास १) बंदिशीतील काव्याचा अर्थ त्याचे भाषिक सौंदर्य, व्याकरण इत्यादी सह बंदिशीचा काव्य दर्जाही निश्चित करण्यास उपयोगी पडेल. बंदिशीचे स्वरध्ययन (राग अध्ययन) करण्यासाठी २) गणीतीय पद्धतीचा वापर करून स्वरांचा मात्रा अवकाश प्राप्त झाल्याने प्राप्त झालेल्या स्वरांच्या मात्रावकाशावरून रागाचे वादी संवादी स्वर २) रागाची पकड, ३) रागाचे मुख्य अंग, ३) तालातील अंतर्गत लयकारी, ४) शब्दांच्या सहचर्याने निर्माण होणारे तालाच्या प्रत्येक आवर्तनामील लयींचे विविध आकृतीबंध ५) अलंकारिक स्वरसमूह ६) रागातील विशिष्ट स्वरसंगती, इत्यादी सौंदर्यवर्धक घटकांचा वरील संशोधनामुळे शोध घेता येतो.

### व्याप्ती व मर्यादा –

संगीत शास्त्र, रागाच्या मर्यादा, रागनियमांची बंधने, ळाषिक मर्यादा, ताल व लयींची उपयोगिता व मर्यादा, बंदिशीची उपलब्धता, तिची लोकप्रियता प्रसिद्धी इत्यादींची व्याप्ती व मर्यादा या संशोधनात राहतील.

### प्रस्तावना –

रागातील बंदिश ही शब्द प्रधानच असते असे नसून बंदिशीत रागाच्या सांगीतिक कल्पना स्पष्ट होण्यासाठी तिच्या स्वराची बंदिस्त बांधणी यातून रागाचे स्वरूप, रागाचा प्राण व्यक्त होतो. खरे तर बंदिशीला शब्दाचीही गरज नाही. मात्र ती स्वरांची कायदेबंद आकृती असावी, त्यातून बंदिशीचा आकार व बंदिशीचा बंदिस्तपणा दिसावा. तसेच बंदिशीची अस्थायी व अंतःस्थाची मोहक बांधणी ही कलात्मक तसेच चित्तवेधक असणे आवश्यक आहे. असे असले तरी निरनिराळ्या घराण्यामध्ये बंदिशीची वैशिष्ट्ये व निराळेपणा दिसतो. ग्वाल्हेर घराण्याच्या बंदिशीत रागस्वरूप व रागाची बद्ध व्यवस्थीत मांडलेली दिसते. जयपूर घराण्याच्या बंदिशीमध्ये दीर्घ श्वासांनी गायल्या जाणाऱ्या बंदिशी तसेच विलंबित गायकीने सादर केलेल्या बंदिशी दिसतात. गायनात सुलझा निर्माण होण्यासाठी शब्द योजीले जातात व त्यामुळेच त्या श्रोत्यापर्यंत जाऊ शकतात.

आग्रा घराण्यात बंदिशीच्या आकर्षक मांडणीमुळे त्या चित्तवेधक दिसतात. या बंदिशीच्या पूर्वांगात सवाल व उत्तरांगात जवाब मांडलेला असतो. उदा. छायनट रागातील 'झननन झननन बाजे बिचूवा, मेवाती घराण्यामध्ये बंदिशी या कथक ढंगाच्या काव्याच्या दृष्टीने फार मौल्यवान व ज्यामध्ये नर्तनाचा ळस निर्माण होईल अशा असल्यातरी त्या विलंबित असल्याचे मात्र आढळत नाही.

किराणा घराण्यातील बंदिशी या अती विलंबित असतात. त्यांच्या गायनामध्ये बंदिशीला मात्र फारसे महत्त्व असलेले आढळत नाही. या बंदिशीत स्वरांचा साधेपणा, माधुर्य, मात्र आवर्जून आढळते. अशा प्रकारचे निष्कर्ष हे बंदिशीच्या संशोधनातून निघतील.

### उपसंहार –

वरील संशोधनात्मक विवेचनातून बंदिश म्हणजे एकसंघ असलेली आकृती यातील शब्दाचे स्थान िषिक नाही. उदा. नोम, तोम, अशा बोलांचीही बंदिश होईल. तराण्याची देखील बंदिश होईल. किराणा घराण्यात स्वरांची बंदिश तर लयीच्या दृष्टीने आग्रा घराण्याची बंदिश महत्त्वाची मानली जाते. शब्दांचा नाद मात्र बंदिशीत खूप उपयोगाचा ठरतो. बंदिशीतून रागाची बलस्थाने दिसणे आवश्यक आहे. तसेच बंदिशीत रागांग व रागप्रकृतीही दिसणे आवश्यक आहे. बंदिशीत राग चलनाचा महत्त्व दिले जाते. थोडक्यात बंदिशीमधील काव्यातून िवनिर्मिती अभिव्यक्त होणे महत्त्वाचे. बंदिशीत स्थायी म्हणजे पूर्वार्ध व अंतरा म्हणजे उत्तरार्ध या दोन्हीची आवश्यकता असते (काही अपवाद वगळल्यास).

काही घराण्याच्या बंदिशीत लयीचे निरनिराळे प्रकार आढळतात. परंतु बंदिशीत सामान्यपणे आकृती बंध, बंदिस्तपणा, बांधणी, रागस्वरूप स्पष्ट करणारी रागांची वैशिष्ट्यपूर्ण स्वररचना कायदेबंद आकृती, अस्थायी, अंतःस्थाची चपखल व मोहक बांधणी या गोष्टी मात्र बंदिशीत अिषित आहेत. पण बंदिश ही चित्तवेधक असणे कलात्मक असणे हेच तिच्या यशाचे गमक आहे असे म्हणता येईल.

अर्थात वरील निष्कर्षासाठी संशोधनाची साधने वाढवून घेणे हेही महत्त्वाचे आहे. यामध्ये जुन्या बजुरुक गायकांच्या ध्वनिमुद्रिका, आकाशवाणी वरील संगीत संमेलनातून तसेच जुन्या शास्त्रग्रंथातून प्रसिद्ध झालेल्या राग रचना, विविध घराण्यात रुढ असलेल्या रागाचा अवििष्य िग समजल्या जाणाऱ्या रागातील पारंपरिक बंदिशी ह्या संशोधनात उपयोगाच्या ठरतील. यासाठी संगीत तज्ञांच्या मुलाखती व सांगीतिक साहित्य, नवराग निर्मिती, नव्या रचनाचा समावेश तसेच मासिके, वृत्तपत्रे, मासिकांमधून आलेल्या रचना वरील समीक्षात्मक लेख संशोधनास आधारू ठरतात.

### संदि –

१. िरतीय संगीतमे शोध-प्रविधि, डॉ. अलका नागपाल, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली. १९०००२.
२. संगीतातील संशोधन पद्धती, डॉ. अनया थत्ते, संस्कार प्रकाशन, ६/४०० अभ्युदयनगर, काला चौकी, मुंबई-४०००३३.
३. नारदीया शिक्षण में संगीत, मनीष डंगवाल राज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, १९०००२.



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **26. पं. विष्णु नारायण भातखण्डे का ग्रंथों के माध्यम से संगीत शिक्षा में योगदान**

**श्रेयसी पावगी**

पीएच.डी. शोध छात्रा, संगीत विभाग

एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, पूणे

Mob.: 9665039164, Email.: shreyasipavgi@gmail.com

**मार्गदर्शिका**

**डॉ. शीतल मोरे**

#### **सार—संक्षेप:—**

भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक अनेक संगीतकार, वाग्गेयकार और संगीत शास्त्रकार हुए हैं और इन्हीं के कार्यों से संगीत का विकास होता गया। इनमें भरत, मतंग, शारंगदेव, अहोबल, रामामात्य, लोचन, पुण्डरीक विट्ठल, सोमनाथ, व्यंकटमखी, श्रीनिवास जैसे संगीतज्ञ और ग्रन्थकार हुए। इन्होंने अपने समय की संगीत विषयक सामग्री को लिपिबद्ध किया। इन सभी विद्वानों के ग्रन्थों का अध्ययन और मनन करके पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी ने इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। भातखण्डे जी ने अपने शोध कार्य से जिन ग्रंथों की रचना की उनके माध्यम से देश में संगीत की एक नवीन शिक्षा पद्धति प्रचलित हुई और सामूहिक शिक्षा का आरम्भ हुआ। प्रस्तुत शोध पत्र में पं. भातखण्डे जी का उनके द्वारा रचित ग्रन्थों के माध्यम से हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में योगदान के विषय में विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

#### **संकेत शब्द:—** पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे और उनका योगदान

**प्रस्तावना :-** संगीत के क्षेत्र में पं. विष्णु नारायण भातखण्डे एक ऐसे महान संगीतोद्धारक हो गए हैं जिनका कार्य अचंभित करने वाला है। उन्होंने संगीत के दोनों पक्षों— शास्त्र तथा प्रयोगात्मक पर इतना शोध, प्रकाशन तथा रचनात्मक कार्य किया है जो अवर्णनीय है। पंडित जी ने संगीत कला को उस समय के शास्त्र से अनभिज्ञ और केवल प्रायोगिक कला पर अधिक ध्यान देने वाले कलाकारों से विचार—विमर्श कर, उनसे कुछ बातें सीखकर संगीत शिक्षा को जनसामान्य को सुलभ कराया है उसके लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी चिर—ऋणी रहेंगी। नए—नए प्रयोग करके संगीत शिक्षा में सुलभता

लाने का श्रेय पं. भातखण्डे जी को जाता है। संस्थागत शिक्षा के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किये हैं, उन्हीं का परिणाम है कि आज सम्पूर्ण देश में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्राथमिक स्तर पर संगीत की शिक्षा एक व्यवस्थित रूप से सम्पादित हो रही है। मुस्लिम काल में उन्नति पर पहुँची हुई संगीत कला को परिष्कृत करके नए शास्त्र में ढालना और उसे अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सरल करके प्रस्तुत करना उनका मुख्य ध्येय था, जिसमें वे सफल हुए। उन्होंने एक क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्री के रूप में पूरे भारत की यात्राएँ कीं, ऐतिहासिक संगीत सम्मेलन आयोजित किये और अनेक संगीतज्ञों से तर्क कर तथा उनसे ज्ञान प्राप्त करके और सांगीतिक तत्वों पर शोध करके ऐसे ग्रंथों की रचना की जो हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के लिए मील का पत्थर साबित हुई।

### **पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी का कार्य:-**

पं. विष्णु नारायण भातखण्डे उन्हीं संगीत शिक्षकों अथवा कलाकारों को परिपूर्ण मानते थे जिनको परम्परागत संगीत के साथ ही शास्त्र का भी ज्ञान होता था।

संगीत के अनेक तथ्यों पर चर्चा एवं रागों का मानकीकरण करने हेतु पं. भातखण्डे जी ने विविध स्थानों पर संगीत परिषदें आयोजित कीं। संगीत क्षेत्र के माने हुए बड़े-बड़े विद्वानों व गुणी उस्तादों एवं पंडितों द्वारा गम्भीरतापूर्वक चर्चा एवं विचार, विनिमय इन परिषदों में हुआ। परिषदों से प्राप्त तथ्यों को भी उन्होंने अपने शास्त्र के ग्रंथों में समाविष्ट किया।<sup>1</sup>

पं. भातखण्डे ने विभिन्न गुरु-जनों से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। परन्तु संगीत का क्रियात्मक एवं शास्त्रीय अभ्यास करने के पश्चात् भी उनका समाधान नहीं हुआ। तब उन्होंने संगीत शास्त्र के अनुसंधान की दृष्टि से समस्त भारत की यात्रा की। उन्होंने पहले पश्चिम में गुजरात, काठियावाड़ की यात्रा की। सूरत, भड़ौच, बड़ौदा, नवसारी, अहमदाबाद, राजकोट, बीकानेर, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर आदि शहरों में हो आये। तत्पश्चात् दूसरी यात्रा सन 1904 में दक्षिण की हुई। जिसमें मद्रास, मैसूर, तंजौर, मदुरै, त्रिवेंदम, इटैयापुरम, रामेश्वरम्, बेंगलूर आदि शहरों में जाकर वहाँ संगीतज्ञों, विद्वानों के साथ चर्चा की और दक्षिण संगीत प्रणाली का उस समय का शुद्ध-स्वर-मेल तथा उस प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान सम्पादन किया। विशेषतया इटैयापुरम में श्री सुब्रह्मण्य उपनाम सुब्रम दीक्षित से उनकी पं. व्यंकटमुखी की मेल प्रक्रिया का एवं तत्कालीन दक्षिणात्य संगीत प्रणाली का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। व्यंकटमुखी की 'चतुरदण्डप्रकाशिका' का हस्तलेख भी उनको यहीं से प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रन्थ, जैसे रामामात्य का 'स्वर-मेल कालनिधि', तंजौर के तुलाजी राव भोसले का लिखा हुआ 'संगीत-सारामृतोद्धार', 'रागलक्षमण' इत्यादि हस्तलिखित ग्रन्थ तंजौर, मैसूर, मद्रास के पुस्तकालयों से प्राप्त किए और बाद में उन्हें प्रकाशित भी किया।<sup>2</sup>

इसी प्रकार सन् 1907 में पंडित भातखण्डे जी ने पूरब की यात्रा की। इस यात्रा में वे नागपुर, कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, विजयानगरम तथा दक्षिण में हैदराबाद गए। पंडित जी की इन यात्राओं का उद्देश्य विभिन्न ग्रंथों की रचना से पूर्व संगीत विषयक व्यापक सामग्री का अध्ययन मनन कर लेना था ताकि संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार की दिशा में तथ्यपरक तथा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

#### **पंडित भातखण्डे जी का ग्रंथों के माध्यम से संगीत में योगदान :-**

पंडित जी ने अनेक यात्राओं के दौरान सामग्री एकत्रित करने के उपरान्त कई पुस्तकें प्रकाशित कीं। उनके द्वारा रचित ग्रन्थ और उनमें दी गई जानकारी इस प्रकार है।

#### **श्रीमल्ललक्ष्यसंगीतम :-**

संगीत शास्त्र की दृष्टि से पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी ने सर्वप्रथम “श्रीमल्ललक्ष्यसंगीतम” नामक एक ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखा जो सन् 1910 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ को संस्कृत में लिखने का उनका उद्देश्य यही था कि भारत के सब प्रदेशों में संगीत शोधक पंडित उसको पढ़ सकें। यह ग्रन्थ पंडित जी ने अपने कूट नाम “चतुर” से प्रकाशित किया। ग्रन्थ के आरम्भ में उन्होंने “चतुराख्येन भरतपूर्वखण्डनिवासिना” इन शब्दों से अपना उपनाम “भातखण्डे” का संकेत किया है।

“श्रीमल्ललक्ष्यसंगीतम” की रचना प्राचीन ग्रंथों कि भाँति सूत्र ग्रन्थ के रूप में की गयी है। इस ग्रन्थ का मुख्य विषय स्वर, श्रुति, थाट आदि की सैद्धांतिक व्याख्या है। यह एक प्रकार से पं. भातखण्डे का सिद्धांत ग्रन्थ कहा जा सकता है। इस ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या 200 है।

#### **अष्टोत्तरशतताललक्षणम्—**

पंडित भातखण्डे ने ताल शास्त्र का सम्यक ज्ञान कराने के लिए सन 1911 में “अष्टोत्तरशतताललक्षणम्” नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जो संस्कृत भाषा में है। मात्र 17 पृष्ठों की इस पुस्तिका में ताल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो संगीत जिज्ञासुओं के लिए पठनीय है।

### **भातखण्डे संगीत शास्त्र— प्रथम भाग (हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति)**

पं. भातखण्डे जी ने हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति नाम से चार अद्वितीय पुस्तकें प्रकाशित की। प्रथम भाग में उन्होंने कई परिभाषाओं की विवेचना की है। संगीत के कई स्वरूपों तथा कई शैलियों की परिभाषा दी है। मूल पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई है। इसमें व्यवस्थित रूप से संगीत के प्रारम्भिक स्वरूप की परिभाषाएं, राग-रागिनियों का उल्लेख, संगीत का ऐतिहासिक वर्णन एवं विभिन्न गायन शैलियों का उल्लेख है। विभिन्न परिभाषाओं में उन्होंने स्वर, सप्तक, ठाठ, आरोह, अवरोह, राग, जाति, छह राग, छत्तीस रागिनियों, कोमल व तीव्र स्वर, वादी, संवादी, मार्गी तथा देशी संगीत, ग्रह, न्यास, आलाप, पूर्वांग, उत्तरांग, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, श्रुति, अलंकार, मूर्च्छना, ग्राम इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया है।

प्रथम भाग में ही संगीत कल्पद्रुम, राग तरंगिणी, सामवेद के प्रश्न, सद्राग चंद्रोदय, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की विवेचना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन आलाप पद्धति सहित कल्याण थाट के वर्ग, शुद्ध कल्याण, राग चंद्रकांत, यमन, भूपाली, मालश्री, दोनों मध्यम वाले राग हमीर, केदार, कामोद, छायानट का विवेचन सहित लगभग 40 से अधिक रागों को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

इस भाग में संगीत संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का स्पष्टीकरण देते हुए राग कैसे गाना चाहिए, गायक के गुण दोष क्या होते हैं तथा सामवेद का विषय क्या है, इसका वर्णन है। उन्होंने राग मलुहा के बारे में बताकर जयपुर के मुहम्मद अली खां मनरंग का उदाहरण दिया है तथा मलुहा का ऐतिहासिक उल्लेख किया है।<sup>3</sup> साथ ही प्राचीन एवं मध्यकालीन संगीत का तथा कहीं कहीं मुगल काल के अंतिम चरण के संगीत की स्थिति का उल्लेख किया है।

### **भातखण्डे संगीत शास्त्र द्वितीय भाग (हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति)**

भातखण्डे संगीत शास्त्र का द्वितीय भाग सन 1914 में प्रकाशित हुआ था। इस भाग में पं. भातखण्डे जी ने भरत, पं. रामामात्य, सोमनाथ, पार्श्वदेव, राजा सौरीन्द्र मोहन टैगोर, पुंडरीक विट्ठल, अहोबल, लोचन, पं. व्यंकटमखी आदि विद्वानों के अनुसार श्रुति संबंधी विचार तथा अन्य विवरण का उल्लेख किया है। उन्होंने ग्राम एवं मूर्च्छना सम्बन्धी विचार भी वार्तालाप के दौरान बड़े निराले ढंग से प्रस्तुत किये हैं।<sup>4</sup> इस ग्रन्थ में पं. भातखण्डे जी ने एक राग में सात स्वरों पर विभिन्न विद्वानों के मतों को प्रस्तुत किया है। इस भाग में उन्होंने अनेक संगीत ग्रंथों की व्याख्या भी की है जिनमें नारदीय शिक्षा, मांडूक्य शिक्षा, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार, संगीत दर्पण, सद्राग चंद्रोदय, रागतरंगिणी,



स्वरमेल कलानिधि, राग विबोध, संगीत पारिजात, अनूप विलास, अनूप रत्नाकर, अनूपांकुश, चतुरदण्डिप्रकाशिका, संगीत सारामृत आदि ग्रन्थ प्रमुख हैं।

इस द्वितीय भाग में पंडित जी ने राग रामकली, भैरव, गुणकली, जोगिया, सावेरी, बसंत, मेघरंजनी, मेघ मल्हार, प्रभात, कालिंगड़ा, बंगाल भैरव, शिवमत भैरव, अहीर भैरव, आदि कई रागों का सम्पूर्ण वर्णन किया है। साथ ही विभिन्न रागों का तुलनात्मक अध्ययन, उपरोक्त रागों के सम्बन्ध में अन्य ग्रंथों के मत इत्यादि का वर्णन है। पं. भातखण्डे जी ने इस पुस्तक में कहीं कहीं पाश्चात्य लेखकों के सम्बन्ध में मत प्रस्तुत किये हैं।

हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के द्वितीय भाग के संबंध में आचार्य श्री कृष्ण नारायण रांतजनकर ने एक विशेष बात लिखी है जो उल्लेखनीय है। उनके अनुसार “पं. भातखण्डे जी की जब ये पुस्तकें छप ही रहीं थीं तब कुछ अन्य संगीत विद्वानों ने भारतीय संगीत सप्तक पर शोध कार्य प्रारम्भ किया। इन विद्वानों का उद्देश्य यह था कि पाश्चात्य संगीत पंडितों के समझाए हुए ध्वनि शास्त्र के सिद्धांत हमारे प्राचीन ग्रंथों की उक्तियों से भी सिद्ध हो सकते हैं इन्हीं सिद्धांतों द्वारा प्राचीन तथा अर्वाचीन स्वर सप्तक सिद्ध किये जा सकते हैं। इन सज्जनों ने अपने विचार अखबारों में प्रकाशित किये। इन विचारों के कारण, जिन ग्रन्थों का कोई आधार तो था नहीं, लोगों को दिशा भ्रम न हो, इस हेतु अण्णासाहब (पं. भातखण्डे) ने समाचार पत्रों में प्रकाशित विचारों पर समालोचना करना आवश्यक समझा। उन्होंने हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के द्वितीय भाग में इन्हीं विद्वानों के विचारों पर लगभग 135 पृष्ठों में चर्चा भी की। उसके पश्चात भैरव थाट के सब रागों को एक एक लेकर ग्रन्थोक्तियों सहित इतिहास समझाते हुए उनका वर्णन उनके प्रचलित स्वरूपों के अनुसार किया। इस प्रकार स्थान स्थान पर सन्दर्भ को नष्ट न करते हुए जहाँ मौका मिला, अपनी संगीत संशोधन यात्राओं में आये हुए विनोदात्मक प्रसंगों का वर्णन करते हुए अण्णासाहब ने इन राग चर्चाओं को पर्याप्त मनोरंजक बनाया है।<sup>5</sup>

### **भातखण्डे संगीत शास्त्र— तृतीय भाग (हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति)**

भातखण्डे संगीत शास्त्र के तृतीय भाग में पं. भातखण्डे ने पूर्वी तथा मारवा थाट के रागों की चर्चा की है। यह ग्रन्थ द्वितीय भाग के तुरंत बाद ही 1914 में पुणे के आर्यभूषण प्रेस में छपकर प्रकाशित हुआ। इस भाग में रे, ग, ध, नि, स्वरों के महत्व का वर्णन किया गया है। मराठी भाषा में प्रकाशित इस ग्रन्थ में संधिप्रकाश, परमेल प्रवेशक राग, पूर्वी थाट के राग, श्री अंग ग्रहण करने वाले राग, राग संबंधी ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातें, सोमनाथ की स्वरलिपि, पूर्वी राग के सरगम तथा स्वर स्वरूप आदि का विवरण है।

इस भाग में पंडित जी ने बताया है कि संगीत का प्रचार-प्रसार करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम संगीत संस्थाएं होती हैं। उन्होंने संगीत संस्था और उसके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। इसके पश्चात इस विवरण के बारे में उनके मित्र की सलाह, भटियार राग का ग्रंथाधार, मारवा थाट के प्रातः कालीन पाँच रागों के संक्षिप्त स्वरूप, विभास राग का परिचय और इस प्रकार अन्य अनेक रागों का ग्रन्थोक्त तथा तर्कपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है।

### **भातखण्डे संगीत शास्त्र-चतुर्थ भाग (हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति)**

पं. भातखण्डे जी ने अपना चौथा ग्रन्थ सन 1932 में प्रकाशित किया जो लगभग साढ़े ग्यारह सौ पृष्ठों का है। वस्तुतः यह ग्रन्थ उनके जीवन के आखिरी वर्षों में प्रकाशित हुआ। यह ग्रन्थ उत्तर भारतीय संगीत के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण रागों का विस्तृत वर्णन किया है तथा कुछ संगीत के इतिहास की जानकारी भी प्रस्तुत की है। इसमें घरानेदार संगीतज्ञों के नाम, उनके गायन, वादन की शैली एवं उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में शास्त्रीय संगीत का सैद्धांतिक ज्ञान संगीत के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है।<sup>6</sup>

ग्रन्थ में रामपुर की तानसेन परम्परा के अनुसार राग पीलू का वर्णन, भीमपलासी पर चर्चा, धनाश्री और भीमपलासी की तुलना, धानी राग का स्वर विस्तार, टप्पा गायकों के नाम, रामपुर के प्रसिद्ध वजीर खां का घराना, राजा मान सिंह तोमर के ग्रन्थ 'मानकुतूहल' का विवेचन सहित अनेक रागों का सम्पूर्ण विवरण, ग्रन्थ की विशेषता है।

हिन्दुस्तानी संगीत शास्त्र की सम्पूर्ण व्याख्या सोदाहरण है तथा आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत के ये चारों भाग "आधार ग्रन्थ" हैं।

### **अभिनव राग मंजरी:-**

वर्ष 1921 में पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी ने संस्कृत भाषा में 'अभिनवराग मंजरी' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें 45 पृष्ठ हैं। इस पुस्तिका में उन्होंने रागों से संबंधित विशेष जानकारी दी है।

### **A Short Historical Survey of the Music of Upper India:-**

पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी ने वर्ष 1916 में बड़ौदा के अधिवेशन में भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में भाषण दिया था। उसका हिन्दी अनुवाद श्री अरूण कुमार सेन ने किया जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। पुस्तक में पं. भातखण्डे के सारगर्भित भाषण के अनेक अंश प्रकाशित किये हैं जो संगीत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें संगीत शब्द का अर्थ समझाते हुए पंडित जी ने भारत की दोनों संगीत पद्धतियों की चर्चा की है। उन्होंने संगीत की दृष्टि से तीन काल विभाजित किये हैं— 1. हिन्दूकाल, 2. मुसलमान काल और 3. आंग्ल काल।

इसका ऐतिहासिक विश्लेषण उन्होंने अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में जयदेव कृत 'गीत गोविन्द' की चर्चा के साथ लोचन कवि के राग तरंगिणी की चर्चा की गई है। इसके साथ ही कई अन्य ग्रंथों का विवेचन भी है।

पुस्तक के अंत में पंडित जी ने कहा है " आप लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि यह वक्तव्य मैं अपने स्वार्थ से तथा 'अपने मुंह मियाँ मिट्टू' बनने के लिए दे रहा हूँ। बल्कि मेरा उद्देश्य केवल अपने बौद्धिक कार्य को उन समर्थ सज्जनों के सामने रखना है, जो निरपेक्ष होकर ईमानदारी से उसकी आलोचना कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सम्पूर्ण जीवन की यही एक मात्र महत्वाकांक्षा रही है कि सब कलाओं में श्रेष्ठ इस संगीत कला को उसकी गिरी हुई दशा से ऊपर उठा सकूँ। मेरा उद्देश्य इस प्रतिनिधि सभा के सामने अपनी पद्धति को रखने का यही है कि मेरे इस असंपूर्ण कार्य की ओर समर्थ प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित हो जाए, ताकि उनकी सहायता से मैं इसे पूर्णता प्रदान कर सकूँ और जब विश्वविद्यालय उसकी मांग करे तो एक सर्वांगपूर्ण पद्धति उसे हम दे सकें।

### **A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of 15<sup>th</sup>, 16<sup>th</sup>, 17<sup>th</sup>, and 18<sup>th</sup>, Centuries :-**

पं. विष्णु नारायण भातखण्डे की यह अंग्रेजी पुस्तक है जो हिन्दी में " संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन" नाम से प्रचलित है। इस ग्रन्थ में 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं शती के सभी संगीत ग्रन्थकारों के विषयों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद श्री भववत शरण शर्मा ने किया है।

प्रख्यात संगीत विद्वान स्व. ठाकुर जयदेव सिंह जी ने लिखा है, " पं. भातखण्डे जी का एक प्रमुख कार्य यह है कि उन्होंने हिन्दुस्तानी संगीत के क्रमिक विकास का विशद स्पष्टीकरण किया है।

इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन उनके, कंपरेटिव स्टडी ऑफ द म्यूजिक सिस्टम्स इन फिफ्थीथ, सिक्सटीन्थ, सेवेंटीथ एण्ड एट्टीन्थ सेनच्युरीज "और" हिन्दुस्तनी संगीत पद्धति को पढ़ने से मिलता है।"<sup>7</sup>

### **स्वर मालिका संग्रह :-**

पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी का प्रारम्भ से ही यह विचार था कि संगीत का उत्थान केवल कार्यक्रमों और अधिवेशनों से नहीं बल्कि संगीत की विधिवत शिक्षा से भी होगा। इसी दृष्टि से प्रारम्भ से ही वे संगीत शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों की रचनाओं की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने स्वरचित सरगमों या स्वरमालिकाओं का प्रकाशन करने का विचार किया और संगीत के विद्यार्थियों के लिए मराठी भाषा में "स्वर मालिका संग्रह" नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसका बाद में हिन्दी अनुवाद हुआ।

### **लक्षण गीत संग्रह :-**

रागों के लक्षण गीतों की रचना सर्वप्रथम पं. भातखण्डे ने ही की। "संगीत के क्षेत्र में उनका जो सबसे बड़ा परिदान है, वह है लक्षण गीतों की रचना। पंडित जी के पहले हमारे संगीत में लक्षण गीत नहीं के बराबर थे। पंडित भातखण्डे जी ने लगभग तीन चार सौ लक्षण गीतों की रचना की। इनमें राग के लक्षण, गीतों में लिखे गए हैं। जिनसे विद्यार्थियों को गीतों में ही रागों के लक्षण याद हो जाते हैं। पंडित जी एक निपुण वाग्गेयकार या कम्पोजर थे।"<sup>8</sup>

### **गीतमालिका संग्रह :-**

पंडित भातखण्डे जी की यह पुस्तक सन 1916 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में अनेक संगीतज्ञों से बंदिशें संकलित कर उसकी स्वरलिपि प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के कुल 23 भाग छपकर प्रकाशित हुए जिनमें लगभग साढ़े पाँच सौ चीजें स्वरलिपि सहित प्रकाशित हुईं। इसे विद्यार्थियों के लिए अनोखा भंडार कहा जा सकता है जो अन्यत्र मिलना मुश्किल है।

### **क्रमिक पुस्तक मालिका – (भाग एक से छह)**

पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी का यह मत था कि “ संगीत की सामूहिक शिक्षा आवश्यक है और विषय को पद्धतिबद्ध करने वाली पाठ्यपुस्तकों की सहायता से यह संभव है। ”<sup>9</sup> उनका यह भी मानना था कि संगीत विषय के महत्व के प्रति सामान्य जागरूकता तभी संभव होगी जब लोग संगीत को प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य शिक्षा का विषय बनाने की मांग एक स्वर से उठायेंगे।

पं. भातखण्डे जी ने इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर संगीत का कक्षावार पाठ्यक्रम निर्धारित किया और संगीत शिक्षा की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में सन 1918 में स्थापित माधव संगीत महाविद्यालय से प्रारम्भ हुआ। इस विद्यालय की स्थापना पं. भातखण्डे जी ने तत्कालीन महाराजा सिंधिया की मदद से की थी और इस विद्यालय में संगीत की सामूहिक शिक्षा प्रारम्भ हुई।

“पंडित जी ने संगीत के विद्यार्थियों , जिज्ञासुओं के लिए एक बड़ा कार्य यह किया कि जिन चीजों, को अच्छे-अच्छे उस्ताद किसी को भी नहीं सिखाते थे, उन सबका संग्रह करके बहुत ही सरल स्वरलिपि में उन्हें लिखकर छः भागों में पंडित जी छोड़ गए हैं। ”<sup>10</sup>

क्रमिक पुस्तक मालिका के छह भागों में शास्त्रीय क्रियात्मक जानकारी का विशाल संग्रह है। पहली पुस्तक में प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्वरालाप, कुछ राग, उनकी सरल व सुबोध बंदिशें तथा ताल इत्यादि का वर्णन है। इतना ही नहीं शिक्षकों के लिए भी यह लिखा गया है कि वे विद्यार्थियों की तैयारी किस प्रकार से करायें। इसी प्रकार प्रारंभिक पृष्ठों पर प्रमुख अलंकार लिखे गए हैं।

क्रमिक पुस्तक मालिका के दूसरे भाग में दिए गए रागों की बंदियों का विस्तार बढ़ा दिया गया है। एक-एक राग में कई बंदिशें दी गई हैं। इसमें छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना तथा तुमरियाँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त लक्षण गीत और संगीत संबंधी अनेक परिभाषायें हैं। प्रत्येक राग के पूर्व राग परिचय तथा एक श्लोक दिया गया है। इस द्वितीय भाग में लगभग तीन सौ बंदियों का समावेश है।

क्रमिक पुस्तक के तृतीय भाग में संधिप्रकाश राग, गायकों के गुण दोष, थाटों की उत्पत्ति, रागों की जातियाँ, शुद्ध, छायालग, संकीर्ण राग वर्गीकरण सहित अनेक परिभाषायें हैं। इसके साथ इसमें दादरा, तीव्रा, झपताल, सूलताल, चौताल, एकताल, आड़ा चौताल, झूमरा, धमार, दीपचंदी, तिलवाड़ा इत्यादि तालों में विभिन्न रागों की अनेक बंदिशें दी गई हैं। साथ ही इन सभी तालों का ठेका भी बोलों सहित लिखा गया है। इस भाग में 15 रागों की 512 घरानेदार चीजों की स्वरलिपियाँ हैं और अन्त में 15

रागों के स्वर विस्तार भी दिए गए हैं। इस भाग का स्तर शिक्षा के क्षेत्र में इंटरमीडिएट के समकक्ष रखा गया है। क्रमिक पुस्तक मालिका का चौथा भाग भी पहले अन्य भागों की तरह भाषा से हिन्दी में अनुवादित है। इसके प्रथम मराठी संस्करण का प्रकाशन सन 1923 में हुआ था। इसका हिन्दी में अनुवाद सन 1952 में स्व. श्री प्रभुलाल गर्ग ने किया था। पुस्तक के प्रारम्भ में रूपक ताल, गजझंपा, शिखर तथा मत्त ताल का ठेका दिया गया है। इस भाग में श्रुति स्वर स्थान, गीत, गंधर्व, गान, देशी संगीत, रागालाप इत्यादि कई परिभाषायें दी गई हैं। साथ ही ख्याल, टप्पा, ठुमरी, होरी, गजल, तराना, चतुरंग, सरगम, वाग्गेयकार इत्यादि की व्याख्या की गई है। इस भाग में 20 रागों की 131 चीजों (बंदिशों) की स्वरलिपियाँ दी गई हैं।

पाँचवीं पुस्तक में उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार 70 नए रागों की बंदिशें विभिन्न तालों में दी गई हैं। शास्त्रीय विवरण में वीणा, ध्रुव, अचल वीणा, शिक्षा ग्रन्थ, संगीत पारिजात, रागतंगिणी, लोचन पंडित के शुद्ध विकृत स्वर, मूर्च्छना, मूर्च्छना की परिभाषा तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के सर्वसाधारण नियम दिए गए हैं। प्रत्येक भाग की तरह इस भाग में भी शिक्षकों को सूचना दी गई है कि वे उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षा दें।

क्रमिक पुस्तक के छठे एवं अंतिम भाग में 67 नए रागों का विवरण व बंदिशें तथा मुख्य स्वर समूह व आरोह अवरोह दिए गए हैं। अन्य भागों की तरह शिक्षकों को सूचना, अन्त में रागों के स्वर विस्तार के साथ साथ त्रिवट, चतुरंग, तराना, ध्रुपद, धमार, ठुमरी एवं लक्षण गीत आदि शैलियों की बंदिशें भी हैं।

#### **निष्कर्ष :-**

इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से और प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संगीत विषय का प्रस्तुतिकरण और सामग्री संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। पं. भातखण्डे जी द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली और उनके रचित ग्रन्थों ने संगीत शिक्षा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके परिणाम स्वरूप आज देश भर के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संगीत एक अलग और महत्वपूर्ण विषय एवं विभाग का स्थान ले चुका है और लाखों विद्यार्थी इससे शिक्षित और लाभान्वित हो रहे हैं।



**सन्दर्भ :-**

1. लेख- संस्थागत व गुरु – शिष्य शिक्षा प्रणाली के मध्य समन्वय की तलाश – डॉ. भालचन्द्र पंचाक्षरी, संगीत (संगीत –शिक्षा अंक), जनवरी-फरवरी, 1988, पृ.-45
2. लेख-जीवन चरित्र-डॉ. श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ पृ.- 13
3. पं. वि. ना. भातखण्डे जी का भारतीय शास्त्रीय संगीत को योगदान (अध्ययन एवं अनुशीलन)- डॉ दीनदयाल चौरसिया, पृ-225
4. पं.वि.ना. भातखण्डे जी का भारतीय शास्त्रीय संगीत को योगदान (अध्ययन एवं अनुशीलन)- डॉ दीनदयाल चौरसिया, पृ-226
5. लेख-जीवन चरित्र-डॉ. श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ पृ-23
6. पं. वि. ना भातखण्डे जी का भारतीय शास्त्रीय संगीत को योगदान (अध्ययन एवं अनुशीलन)- डॉ दीनदयाल चौरसिया, पृ-231
7. लेख-संसार भर के इतिहास में अनन्यतम-ठाकुर जयदेव सिंह, भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ, पृ-329
8. लेख-संसार भर के इतिहास में अनन्यतम-ठाकुर जयदेव सिंह, भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ, पृ-330
9. लेख-आधुनिक हिन्दुस्तानी राग पद्धति एवं उसके अध्ययन की सरलतम विधि- पं. वि. ना. भातखण्डे, भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ, पृ-427
10. लेख- संसार भर के इतिहास में अनन्यतम – ठाकुरजयदेव सिंह, भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ, पृ-330



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **27. Pandit Omkarnath Thakur ( D. Litt )**

#### **Contribution as a Musicologist:**

**Shilpa Vijay Shah**

**Masters in Music,VNSGU, Surat**

**Mob.: 9825356412, Email.: imshilpa@yahoo.com**

#### **Advocated the importance of Musicology:**

**Pandit Omkarnath Thakur** and Dr. Premlata Sharma felt the serious need to uncover the on-going relationships between the ancient theory and current practice. Their laborious efforts to ground current musical practices in the ancient texts, helped in ushering the academic field of Musicology in India.

She, along with PanditOmkarnath Thakur, lobbied for and succeeded in opening the first Musicology department in a University in India in 1966. The very act of bringing the discipline of Musicology into the codified academic arena made it possible for Dr. P.L. Sharma to draw music scholars from many different camps and create the framework for harmonizing and ultimately beginning to make possible an on-going dialogue between the otherwise quite disparate streams of Musicology scholarship.

Important, in this field are the comprehensive publications, Sangitanjali series and Pranav Bharti, of PanditOmkarnath Thakur, the foremost exponent of the art-theory of exoteric music in India, and at the same time having a deep understanding of the esoteric aspects, through reading the Sangitshashttras as well as through his Naad Upasana.

#### **Pranav Bharti and Sangitanjali Series (Part 1-6):**

As a Musicologist and as an Educator, he has explained various shashtric concepts of theory and practice. PanditOmkarnathThakur wrote many important books on music theory as well as on practical music. Normally most of the famous artists are found unaware of music theory and rules of music, while other theoreticians know the theory but are poor in practical use. In case of **Pandit Omkarnath Thakur, keeping the practical aspect of music very strong, he contributed very expertly in the theoretical aspect of music** while clarifying the most difficult theories and rewrote the theories in clear and simple terms.

Pandit Omkarnath Thakur had believed that a music artist can be the real artist when he has the full knowledge of music theory. Pandit Omkarnath Thakur started the study of Indian classical music theory right from the beginning when he was studying under Guru Pandit V.D. Paluskar. Inspired by Pandit Paluskarji, he read almost all the books related to music available in his guru's library and he learnt Hindi, Marathi & Sanskrit also along with his studies. He also studied the ancient books on music written by Bharat, Matang and Sarangdeva etc. The constant study of music theory made him a great scholar in the field of music which was depicted in his musical performance and lectures. The innovation and creativity in his singing, lectures delivered and books written by him proved the fact that he has deeply studied the theoretical aspects of Indian classical music.

Colouring the mind: Rasika. According to Sanskrit grammar the word 'Raga' means 'that which colours'. In Indian music, melodies with particular characteristics are called Ragas because they colour the mind of the listener with their own colour, just as a piece of cloth is coloured when dipped in a particular dye. Similarly, Panditji was adept in being able to colour the minds of his audience with the emotional colour of Ragas like Todi, Jogi, Nilambari, Gauri, Bhairavi, Bageshri, Malkaunsi etc. In a way this unique characteristic of Indian music reached at climax in him. Kaku Prayog and Rasa- Prakruti-Bhav : Pandit Omkarnath Thakur established a standard of correctness and purity of Ragas in Hindustani music. Just as minute change in line may completely alter the figure or expression in a drawing, similarly, slight variations in the rendering of musical notes or changes in register, rhythm or intonation-

'KaKu'-can alter the character of a Raga in Hindustani music. As quoted by Mohan Nadkarni : His rendering of Raga Nilambari would sweep me off my feet by its sad charm. His Raga Sughrani number would grip me by its aggressive character. While his Deshkar seemed to exude pure joy. His singing in point of both manner and taste, seemed to reveal his belief in the bhava theory.

Swara –deha (tonal body ) and Bhava-deha(emotional body) .He had a very clear conception of this and had demonstrated it with perfect clarity. He could effortlessly express through the Ragas various emotions like pathos, anger, delight, manliness and womanliness, changes in the nature of man and woman arising out of difference in age and temperament, states of union and separation, various stages in human life -infancy, adolescence, youth etc. subtle and fine shades of emotions which succeed one another in the rendering of a particular Raga.

**Awareness of Swara-Lakshanas :** Abhinavagupta, the commentator of ‘Natyashastra’, while giving the laksana of Svaram states that ‘Svara ‘ is that which releases the mind from its ‘nirvikara’ state, melts it and due to its melodiousness imposes itself on the mind so intensely that the mind is completely absorbed in svaram. Pandit Omkarnathji had known the secret of this laksana. The svaras used by him conveyed something which had to be experienced and which sometimes defied expression through words

**Experience of Tadrupa and Tanmayata:** ‘Alapa’, ‘Alapana’ and ‘Alapti’. They are the core of Indian music and they express the total personality of Raga. The primary meaning of these words is ‘to say’. In Indian music, particularly in Hindustani music, through Alapa, something is ‘said’ or ‘expressed’ which is nothing but emotion. Pandit Omkarnathji, through elaborate Alapa of a Raga, used to carry the minds of his listeners to a level which is described, in Indian Philosophy and Rasashastra, as ‘Tadrupa’ (formal correspondence) and ‘Tanmayata’ (complete identification).

**Creation of a Visual Image: NayakNayikaBhed.** Verbal expression is of two kinds-That which is done through words and That which is done through svaras .

Pandit Omkarnathji had full command over the latter and he could express whatever and whenever he desired. He has elaborated in his books, on the relationship of five states of mind with the five shruti-jatis as described by Shri Roop Goswami in Vaishnava Rasa-shastra.

To illustrate the significance of the precise shruti for bringing forth the appropriate kind of emotions, he has cited in his books, his own experience of raga Todi.

**Raga - Rasa Relationship :**

In addition to shrutis, other factors influencing rasa are also explained, such as svarantara, svarakaku, svaram-sangati, saptakabhed, talalaya etc. He has also provided various illustrations to elucidate the relationship between the tone –interval and mood. These illustrations and descriptions have also helped many researchers, even those using newer research tools like Semiosis and Acoustics to deal with Hindustani Music and Rasa aspects.

He has also strictly tried to re-establish Bharat’s dictum of amsha-svaram being also the determinant of rasa.

As Musicologist, his writings and views have well been appreciated all over the world too. Semiosis in Hindustani Music, is a wonderful research study, and the researcher-Jose Luiz has acknowledged that Sangitajali has been the main source of his research study.

Another book, Acoustical Perspectives on Raga-Rasa theory, written by Suvarnalata Rao, has also dealt with this issue with a new approach, wherein theories and tools of modern scientific technology have been employed. This would be the first work in recent times to examine the aspects of intonation and melodic movement in the actual performance context, using very sensitive computer software. Sangitajali and Pranav Bharti have been used as one of the reference materials, to highlight the Raga-Rasa relation.

### **Gharanas Of Shashtra:**

It is worth mentioning that in earlier times, there were Gharana tradition to continue the practical side of singing as well as the theoretical side of singing, But, during the medieval times, there was less dedication towards the shashtra part, and hence, it was over-shadowed.

But, this Sampradaya-Gharana lineage, was once again, revived and brought to the forefront, giving it prime importance by the hardened efforts of Padmasri Pandit Omkarnath Thakur and his noteworthy disciple Dr. Premlata Sharma. Thus together, they re-established this gharana tradition of shashtra and carried it forth to the present time.

It began with Pandit Omkarnath Thakur, Dr. Premlata Sharma, then Prof. Subhadra Choudhary, and Anil Bihari Deohar, Dr. Ramnath, Dr. Pradip Dixit, , Dr. Indrani Chakravathy, Dr. Ritvik Sanyal and Santal, and present Dr. Aakanshi is too, doing commendable research work on the shashtric side.

### **Musicology-Lectures-Teaching-Research-Reading-Analyzing-Operas-Practical Demonstrations-Writing Books-Reading of Ancient Texts - Workshop-**

The above Sampradaya, thus started by Pandit Omkarnathji Thakur, has given eminent Musicologist to India, and has, through their noteworthy contribution, and International appeal, strengthened and enriched the parampara of the study and analysis of shashtra.

### **Distinguished Disciples: Groomed in Research / Musicology**

Among his most distinguished students were Vidushi Dr. Premlata Sharma, whom he groomed as an eminent musicologist. Premlataji had the benefit of extraordinary tutelage and soon she mastered all the sangitshashtras. She also became the Head of the Department of Musicology, Banaras Hindu University. It has got the distinction to start the first pioneer department of musicology in the country. Her field was research and soon her name became synonymous with the study of Sanskrit texts and the interpretation of traditional concepts. Another recent book, Indian Aesthetics and Musicology, contains her articles on various topics. The book has the compilation of her rare articles, monographs and synopsis of treatises. Behenji, as lovingly remembered is notably one of the most distinguished musicologists of this century.

Padmabhri Pandit Balwant Rai Bhatt, who shone as an excellent composer, Bhavarang, and as a renowned vocalist was another distinguished disciple of Sangeet Martand Pandit Omkarnath Thakur. As a Vaggeyakara he is credited to have composed over 1500 compositions. Swara-Tala-Padakeshilpi is an interesting recent book written on him, which will inspire the students of music. His composition is published in book series called Bhavrang Lahiri. He was also honored with the prestigious Kalidas Sanman.

Padmashree Dr. N. Rajam, whom Omkarnathji nurtured into an outstanding violinist after extensive training, is also his notable disciple. Inspired by him, she undertook an intensive research project in order to bring the violin under the Gayaki Ang. Her research gave a new dimension and direction to the violin playing in Hindustani style, as opposed to the Gatkari, thus revolutionizing the art of playing violin.

Another important name worth mentioning is Dr. Pradeep Dikshit, who is fondly remembered for his singing, and also for the many books written by him covering almost everything about the life and times and teachings of Omkarnath Thakur.

Due credit also goes to his wife , DrArchanaDikshit, who has also kept this flame burning and who has directly guided me to take up the arduous task of highlighting the role of PanditOmkarnath Thakur as an eminent musicologist, which according to her deserves much awareness, attention and importance.It was during my Masters in Music ,that I conceived the idea and need of making a documentary on Omkarnathji,and thereby the first ever documentary on him was made and uploaded on you tube on December 2017.

**There are other dimensions also which enhance the musical genius in him. These include proving the theories related to Bharat's rasa and bhav in practical practice.**

#### **Lecture Demonstrations: Raga and Rasa**

In an attempt to retrieve the connection between raga and Rasa , he used to deliver short speech about the raga to be performed , with a view to provide an orientation towards the emotive content of the raga. This was a nice way to educate the common man too, about the many nuances of ragas

In attempting to describe various ragas, he has favored the use of the expression prakruti- nature, to denote the emotional content.

In his lecture series, he observed that even in the absence of sahitya- text, svarasare self sufficient for the expression of rasa.

Practical demonstrations of the following ragas were provided to illustrate the corresponding rasas.

Bhairav-- Bhayanak, Rudra Rasa

Jogia-- Karuna Rasa

Bageshri – Viraha, Karuna Rasa

Todi -- Viraha Rasa

Kambhoji – Shrinagar Rasa and many more such practical demonstrations.

#### **Five Educative Lectures MahaGujaratSangeetSattva:**

PanditOmkarnathji gave five wonderful lectures, which were highly appreciated and remembered till date. These lecture, truly reflected his great oratory style, his strong belief in our culture, in the teachings of Bharat, his eagerness to spread knowledge. Through his lectures, he also highlighted the contribution of the eminent Musicians and Musicologist of Gujarat.These lectures were organized, in the Convocation hall, during the five day convocation ceremony, Bombay University.

**Keeping in mind, the need and requirements, of different levels of students, he suggested the following changes to be introduced while teaching.**

#### **New Teaching Methodology: Syllabus**

He has set a new chronological order of the ragas to be taught. He suggested starting with first clear-shuddh pronunciation of swaras, then instead of Bilaval/Yamanetc, he advised to start with Bhupali- Audavjati ragas, to make it simpler for students, then Hansdhwani Carnatic ragas, having five notes too, but with different svarantara. So in these manner, students will become familiar and clear about svarantar Thereafter, other audavjati ragas like ,Durga, Sarang, Tilang,



BhinnaShadaj etc. This knowledge will help the student to learn other ragas nearer to these ragas. Like from knowledge of Tilang –Khamaj, Jhinjoti could be easily grasped. He has also stressed the need of developing a co-relation between teaching syllabus of first year and second year and so on. Also advocated the importance of ancient technical words such as Amsha, Nyasa etc instead of Vadi-Samvadi. Even for musical teachers, Acharya level, he has opined that the same ‘Pada’, should be taught in two different ragas, to enhance one’s understanding of ragas. His own Sangeetlipi has also been elaborately mentioned in his Sangitanjali series.

#### **According to PanditOmkarnath Thakur: Grama**

The concept of grama is an undivided whole with the Gramas, Shadaj and Madhyam, as inseparable elements. We can describe **the twoGrama as being Vagarthavivasamprktau, neither of them can be detached from the other.** But the distortion of this basic concept led to the notion that Madhyamgram had been lost, maybe, due to the fact that music authors lost sight of the real purpose of the Grama system and found it impossible to locate the two Grams on the vina.

**PanditOmkarnath Thakur** clearly explains with reasoning the sound basis of the Grama system as propounded by Bharata in his CatuhsaranaPrakarana and Murcchana. Both system of our music undoubtedly owe allegiance to Bharata; there is no doubt about it and if the Gram system of Bharata provides a common meeting place to both of them it should be welcomed.

PanditOmkarnathji Thakur, had seriously requested all, to encourage elaborate discussion and deliberation on this topic of cardinal importance and take the credit of rendering a great service of national importance by resolving our difference of scale through a proper understanding of Bharata on the lines indicated above.

#### **Summing Up:**

Pandit Omkarnathji Thakur , was an exceptionally talented Educator and through his impressive music, impactful oratory, authoritative authorship and commendable administration, one learns a lot. From his five lectures- Bombay University, Lecture Demonstrations on Raga and Rasa- Baroda University, Musical Renderings, Research based on his works, contributions of his disciples, one gains a lot of knowledge.

Best known , and probably most significant in the long run ; are the volumes of Sangitanjali. These were published originally as textbooks; but in fact it is in those volumes that he set down at length and in details, and the results of a life- time of musical experience and reflection. His profuse example of khyals, dhrupads, muktalaaps, and taans in notation, in a large number of ragas, combined with his brilliantly intuitive and witty raga- vivarans , from a complete and coherent exposition and descriptive analysis of the melodic practice of Hindustani music. His work, furthermore, is the only such collection- cum- analysis made by a great practicing artist. How wonderful it would be to have had such collection from any other musician or any of the

handful of others with whom Omkarnath can be compared. But combination of tradition mastery, musical originality, complete intellectual control of musical materials, and the will and ability to pull it all together and set it forth in writing, was unique to PanditOmkarnath Thakur.

PanditOmkarnath Thakur, had not even completed his school formal education and yet for his invaluable research books like Sangitanjali Series and Pranav Bharati, he was conferred two Honourary Doctorates ,from KashiVishwavidyalaya and RabindraBharati University.

---



## 28. संगीतशास्त्रज्ञों का योगदान

**डॉ.जयश्री विश्राम कुलकर्णी**

संगीत विभाग

स्व.सी.एम.कडी कला महा.

अचलपूर कॅम्प-४४४ ८०५

**Mob.:9158496477, Email: drjayshree70@gmail.com**

**सारांश :-** संगीत कला सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है। हमारे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत में संगीत शास्त्रज्ञों का योगदान यहाँ विस्तार से देखने वाले हैं।

- १) पं. शारंगदेव और संगीत रत्नाकर
- २) पं. विष्णु नारायण भातखंडे – हिंदुस्थानी संगीत क्रमिक पुस्तक माली
- ३) पं. रामाश्रय झा. – अभिनव गीतांजली
- ४) पं. एस.एन.रातंजनकर – संगीतशिक्षा, तानसंग्रह
- ५) पं. ओंकरनाथ ठाकूर – प्रणव भारती.

### १) पं. शारंगदेव और संगीत रत्नाकर :-

पं. शारंगदेवजी का स्थान शास्त्रकारों में सबसे उच्च श्रेणी का है।

संगीत रत्नाकर ग्रंथ ये संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। उसी ग्रंथ का निर्माण करके उन्होंने संगीत क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

शारंगदेवजी का जनम कल १२१० से १२४७ में याने १३ वे शतक के मध्य माना जाता है। १३ वे शतक में पंडितजीने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा है।

शारंगदेवजी के पिता शोदल ये कश्मीर निवासी थे। जब वो दक्षिण में आये तब देवगिरी के आनंदवंशीय राजा के दरबार में संगीतज्ञ थे। १३ वे शतक में पुरे हिंदुस्थान में एक ही संगीत पद्धति मानते थे। तब उत्तर-दक्षिण भेद नहीं मानते थे। इसलिये संगीत रत्नाकर ग्रंथ को दोनों ही संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ माना जाता है।

उस ग्रंथ के टीकाकार सिंहभूपालजी का कहना है की, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के सामने भरत मुनी का नाट्यशास्त्र ग्रंथ बहुत ही दुर्बोध लगता है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ पर पंडित शारंगदेवजीने टीका की है। फिर भी अपने ग्रंथ से संगीत का सुगम ऐसा ज्ञान सभी लोगों तक पहुँचाया है। संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा है। शारंगदेव बुद्धिमान थे। बचपन से ही उनके संगीत और साहित्य में रुची थी। इस ग्रंथ में प्राचीन और सामायिक संगीत का विवेचन दिया है। संगीत क्षेत्र में इस ग्रंथ को ऊँचा स्थान है।

केशव, सिंहभूपाल और कल्लिनाथ इन तीन लोगों ने उस ग्रंथ पर संस्कृत में टीका लिखी थी। और विठ्ठलजी ने तेलगू में टीका लिखी थी। संगीत रत्नाकर इस ग्रंथ में शारंगदेवजीने संगीत का संक्षेप में और वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन किया है।

१) स्वराध्याय २) रागाध्याय ३) प्रकीर्णाध्याय ४) प्रबन्धाध्याय ५) तालाध्याय ६) वाद्याध्याय ७) नृत्यध्याय ऐसा विभाजन किया है।



अलीखाँ इन सबसे सिखा था। संगीत स्कूल में सिखते समय उन्होंने अपनी गायन कलासे सबको आकर्षित किया था। और उनके बहुत इनाम भी मिले थे। संगीत समारोह, महोत्सव, नाटक में भाग लिया पर अपनी पढ़ाई पर उसका असर नहीं होने दिया। १८९० में उन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा पास की। और कराची में उसके बाद फिर मुंबई में आके वकीली की, पर उनके उसमें रुची नहीं थी। फिर उन्होंने मुंबई के ज्ञानोत्तजक मंडल में प्रवेश लिया। और संगीत ग्रंथ का अध्ययन किया।

१९०४ में संगीत के प्राचीन ग्रंथ से ज्ञान का संशोधन करने के लिये पूरे भारत में यात्रा की। दक्षिण में जाकर वहाँ के विद्वान लोगो से चर्चा करके और ग्रंथालय में जाकर संगीत की पढ़ाई की। और वहाँ उनके पं. व्यंकटमखी के ७२ थोटो का सिद्धांत मिला। १९०९ में पंडितजी ने उत्तर भारत की यात्रा की। वहाँ पर भी उनके संगीत के बारे में बहुत जानकारी मिली। वहाँ के विद्वान शास्त्रकार और विद्वान पंडीतो का शागीर्द बनके अप्रचलीत रागों की भी पढ़ाई की। उनके बहुतसी बंदीशे मिली।

१९०७ में विजयानगर, हैद्राबाद नागपुर, कलकत्ता, जगन्नाथपुरी और १९०८ में उत्तर भारत में भ्रमण किया। सभी संगीत जगत के लोगों का गठबंधन करके शागीर्द बनकर उनके निम्नस्तरीय के काम करने पड़े। और बहुतसी समस्या का सामना करना पड़ा फिर भी उन्होंने संगीत की पढ़ाई पूरी की। उत्तर भारत में तब रागरागिनी संगीत पद्धति प्रचार में थी। संगीतज्ञ लोकनियम के तरफ ध्यान न देते हुये गाते थे। उनके ये भी पता नहीं रहता था, की ये कौनसे राग की बंदीश है। इसपर पंडितजीने बहुत सोचा और फिर जन्य-जनक राग याने थाट-राग पद्धति का प्रचार किया तो कुछ शिस्त और नियमबद्धता ध्यान में रखकर लोग गायेगे। उन्होंने अलग-अलग जगहों पर संगीत समारोह और चर्चा का आयोजन किया। १९१६ में बडोदा में विराट संगीत में उन्होंने अलग-अलग जगहों पर संगीत समारोह और चर्चा का आयोजन किया। १९१६ में बडोदा में विराट संगीत सम्मेलन आयोजित किया। ऑल इंडिया म्यूजिक अकादमी की स्थापना की। उसके बाद दिल्ली, बनारस और लखनऊ में संगीत सम्मेलन लिये। और महाविद्यालय की स्थापना की।

**पंडितजी का संगीत कार्य बहुत ही बड़ा है। उनके हम चार विभाग में कह सकते हैं।**

१. सबसे पहले मुस्लिम काल में जो संगीत का प्रभाव था। उसके परिवर्तितकरके शास्त्रों के नियम में बाँधकर स्वरूप बदल दिया। और संगीत कला को उच्च स्थान पर पहुँचा दिया।
  २. दुसरा खानदानी गवय्ये से बंदिश सिखकर क्रमिक पुस्तक मालीका बनायी।
  ३. तिसरा दुनिया में संगीत जगत में क्रांती की। स्वरलीपी तैय्यार की।
  ४. चौथा मतभित्रता का वाद समाप्त करके संगीतशास्त्र और संगीत कला में एक शिस्तबद्धता और नियमबद्धता लायी।
- पंडितजी का अंग्रेजी, हिंदी और संगीत भाषापर भी काफी प्रभुत्व था। उन्होंने अपनी बंदिशे 'चतुर' इस नाम से लिखी। ज्ञान, आत्मविश्वास, प्रतिभासंपन्नता सुंदर व्यक्तित्व के धनी पंडितजी का निधन १९ सितंबर १९३६ में गणेश चतुर्थी के दिन हुआ।

**३) पं. श्री.नारायणरातंजनकर :-**पं. श्री.नारायणरातंजनकर इनका जनम ३१ दिसंबर १८९९ मुंबई में हुआ। आपके पिताजी श्री.नारायण गोविंद रातंजनकर पुलिस विभाग में कर्मचारी थे। पर उनके संगीत कला में रुची थी। उस वक्त संगीत के तरफ देखने का अच्छा नजरीयाँ नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को कृष्णानंद भट्ट नाम के संगीत शिक्षक के तरफ संगीत सिखने के लिये भेजा। उसके बाद पं.अनंतबुवा जोशी से शिक्षा ली। जब पंडित भातखंडेजी ने उनका गाना सुना तो उन्होंने कहाँ एक दिन ये लडका बहुत बड़ा गायक बनेगा। पंडितजी की तरफ से ही उन्होंने संगीतकी शिक्षा ली थी।

सन १९१७ में उनके बडोदा के राजा से संगीत शिक्षा के लिये शिष्यवृत्ति मिली थी। उसके बाद उन्होंने उस्ताद फय्याज खाँ से भी संगीत सिखा।

१९२६ में लखनौ में उन्होंने संगीत महाविद्यालय शुरू किया। वहाँ पे वो पहले संगीत प्राध्यापक और बाद में प्रिन्सीपल बने थे। खैरागढ में इंदिरा कला संगीत विश्व विद्यालय के वे कुलगुरु भी रहे थे। उन्होंने ध्वनि-परीक्षक पैनल में भी प्रमुख कार्य किया था।

संगीत जगत में पंडितजी को प्रसिद्धी मिली। आकाशवाणी केंद्र में उनके कार्यक्रम होते थे। उनके पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उनके गायन शैली पर उस्ताद फय्याज खाँ साहब का बहुत ही प्रभाव था। नोम तोम की आलापी, स्वरगाव ये सब उन्होंने उस्तादजी से सीख लीया था। उन्होंने बहुत गायक तैयार किये। डॉ. सुमती मुटाटकर और डॉ. शत्रुघ्न शुक्ल उनके प्रमुख शिष्य हैं। संगीत शिक्षा और तानसंग्रह किताबें लिखी हैं। और बहुत ग्रंथ लिखे हैं। वो तपस्वी थे। संगीत की सेवा की। १४ फरवरी १९७४ में उनका निधन हुआ।

**४) पं. ओंकरनाथ ठाकूर :-** भारतीय संगीत शास्त्रज्ञों में से एक प्रमुख नाम है, ओंकरनाथ ठाकूर ।

ओंकरनाथ ठाकूरजी का जनम २४ जून १८८७ में गुजरात प्रांत में बडोदा के जहाज गाँव में एक ब्राम्हण परिवार में हुआ था । उनके पिता श्री.गौरीशंकर ठाकूर प्रणव(ओंकर) के परमभक्त, उपासक थे । इसलिये पुत्र का नाम ओंकरनाथ रखा । ओंकरनाथ ठाकूर ये पं.विष्णू दिगंबर पलुस्कर के एक प्रमुख शिष्य माने जाते हैं । उन्हें मधुर आवाज की ईश्वर दत्त देणगी थी । वे हर एक महफिल में विजयी रहे । उन्हें संगीतकला से विशेष लगाव था । इसलिये आर्थिक परिस्थियाँ ठीक नहीं होने के कारण भी उन्होंने पं.विष्णू दिगंबर पलुस्करजी से संगीत की शिक्षा ली ।

अनगिनत परिश्रम संगीत के प्रति आस्था और गुरुसेवा से आप संगीत क्षेत्र में एक चमकता सितारा बने । १९१७ में लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय में प्रिन्सीपल बने । पंडितजी की गायकी स्वरप्रधान और भावप्रधान थी । उनकी आवाज इतनी बुलंद और मधुर थी की तानपुरे भी फिक्के पड़ते थे । व्याख्यान कला में भी आप निष्णात थे । और साथ में वाग्गेयकर की भी आपकी अलग ही पहचान है । एच.एम.वी. ने आपकी डिस्क रेकॉर्ड भी तैयार की थी । आप कई वर्षों तक “काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” के संगीत विभाग प्रमुख थे । १९३३ में आपने यूरोप यात्रा की थी । १९५५ में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया । आपने संगीत सम्बन्धी विविध परीक्षण भी किये थे । जिनमें इटली के शासक मुसोलिनी की अनिद्रा से मुक्ति दिलाना एक प्रमुख घटना है ।

देश-विदेश में भारतीय संगीत कला का प्रचार और प्रसार करने वाले संगीत मार्तंड पं.ओंकरनाथ ठाकूर का व्यक्तित्व बहुत भव्य दिव्य था । पक्षाघात से २८ दिसंबर १९६७ में उनका देहांत हो गया था ।

**५) पं. रामाश्रय झा :-** पं. रामाश्रय झा. इनका जनम ११ अगस्त १९२८ में हुआ था । वे एक ख्यातीप्राप्त संगीतकार, एवम् भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिक्षक थे । तथा अलाहाबाद विद्यापीठ में वे विभाग के १९८० से १९८९ तक प्रमुख थे । उन्होंने अभिनव गीतांजली नामक ग्रंथ की रचना की थी । इस ग्रंथ के कुल पाच खंड हैं । इस ग्रंथ में हिन्दुस्थानी संगीत के कुछ रागों पर चिकित्सक परीक्षण किया गया है । रामाश्रय झा. इनके संगीत, नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था । उनका निधन १ जनवरी २००९ को कलकत्ता में हुआ था । तब उनकी उम्र ८० साल थी । प्रसिद्ध गायिका शुभा मुद्गल रामाश्रय झा की शिष्या हैं । शुभा मुद्गल की शुरुवाती तालीम रामाश्रय झा ने ही की थी ।

**निष्कर्ष :-**

उपर देखे हुये सभी संगीतशास्त्रज्ञों ने अपना योगदान संगीतकला में दिया है । सभी संगीत कला के तपस्वी, विभूती, साधक के सामने हम नतमस्तक हैं । हम उन सभी को वंदन करते हैं ।

---

**संदर्भ:-**

- १) संगीत विशारद – वसन्त
- २) संगीतशास्त्र परिचय – मोहना मारडीकर
- ३) गुगल – (विकीपीडिया)





## **29. Contribution of Scholars in Theorization of Indian Performing Arts With context to Dr. Ashok Damodar Ranade**

**Ashwini Rahul Joshi**

Ph.D.Scholar, University Dept. of Music

SNDT Women's University, Pune-411038

Mob.: 8793261804, Email: ashraj@gmail.com

**Research Guide**

**Dr. Sheetal More**

### **Abstract:**

Hindustani Classical Music is a great performing art and it keeps all studious followers of it guessing about its originalities, values and concepts. It is not only an art but also has a science base and techniques. The Hindustani Classical Music and its different features have various heritages and it evidently changed according to time since Vedic period up till now. Most of the information about it came as being heard, stories etc.

The human mind restlessly tries to understand what makes music enjoyable and why? These and such questions are answered to some extent in writing or explanation generally describing as theoretical study of music. Prominent scholars such as Pt.Bharata, Pt.Narada, Pt.Matanga, Pt.Jaidev, Pt.Sharangdev of Vedic period & recent era Pt.GanpatBarve, Pt.Vishnu Narayan Bhatkhande, Acharya Bruhaspati, Dr. Premalata Sharma, S.N.Ratanjankar, Dr. Ashok Ranade, Vamanrao Deshpande etc.

In variety and vast disciplines of arts above mention scholars' best contributed in Theorization for us to learn, understand and follow performing arts. Here in this paper, I am going to focus and elaborate more on the Dr. Ashok Damodar Ranade's Theorization Contribution to Performing Arts in detail.

Dr. Ashok Damodar Ranade was a vocalist trained in traditional Hindustani Art Music. He was a composer constantly experimenting uncharted vistas. A highly respected Guru, Analytical thinker, Profound Writer, Master Orator and a pioneer of Cultural Musicology in India. Dr. Ranade was a missionary who greatly contributed towards enriching India's cultural life in the 20<sup>th</sup> century. In my paper chronologically, I will cover Dr. Ranade's theorization work in performing arts such as Hindustani classical music, Music and Musicians, Stage Music of Maharashtra, Maharashtra Art Music, Key words and concepts in Hindustani Arts Music, Music and Drama, Indology & Ethno-

Musicology: Contorious of Early Indo-British Relationship, Essays in Indian Ethnomusicology, Reflection on Musicology & History, Hindi film songs: Music BeyondBoundaries. Marathi books SangeetacheSoundaryaShastra, Lok-SangeetShastra, Mala BhavleleSangeetkar, HindustaniSangeet& Many Articles on performing arts in Hindi, English & Marathi.

It is unfortunate, surprising and yet true a vibrant historical art is rarely written in the past as a history to suffix queries of enquiring minds and hence the attempt of Theorization has higher role. Today, without any doubt, we all have realized the importance of Theorization which put forward to us by Scholars.

### **Introduction:**

**Music:** An expression of man is creative genius” rightly an expression of man`s feelings, emotions and thoughts. It has wealth of vocal genres, instrumental styles. Some of them routed in the past and there of more recent origin. Music is a mode of thinking in terms, rhythm stimulating awareness, conveying tunes which are incapable of definition and it hardly forms vehicle of thought and become tune in primitive music.

Although an Indian Music is primarily an oral tradition. It has a long practise of written music theory, science very long years, we had got many important data about our music culture. Many musicologists have written about of ancient period. There is very prominent contribution of various musicologists from ancient to recent period of music and performing art. Started from Pt. Bharat`s NatyaShastra, which is based on dance however 28 to 34 characters were about music, this book became a pioneer of Theorization in Indian performing Art. Later on Pt.Narada, Pt.Matang, Pt. Sharangdevall these musicologists contributed to its importance thoroughly in the culture of performing art.

**Key Note:** “Dr. Ashok Ranade`s contribution in theorization of Indian Performing Arts”

### **I. Dr.Ashok Damodar Ranade: A Scholar Musician & Ethnomusicologists,- A Versatile Personality in Music.**

Dr.Ranade learned under Pt. Gajananrao Joshi of Gwalior, Jaipur, Agra Gharana , Pt. PralhadGanu of Agra Gharana, Pt. LaxmanraoBodas of Gwalior Gharana and Prof. B. R. Deodher of Gwalior Gharana . He also got lessons & insight for "Voice Culture" from Prof B R Deodhar. Besides this musical training, Ranade had a strong academic background. He did LL.B., M.A. Marathi & English. He was awarded with title "Sangeetacharya" by AkhilBharatiyaGandharvaMahavidyalayaMandal, Mumbai in 1976.

Dr.Ranade was Founder Director of University Music Centre , Mumbai (now, Department of Music, University of Mumbai) and served there. His contribution as in theorization and music educationist by emphasising on basic insights for making Study Courses & Syllabus for students curriculum of Indian and Overseas Universities.

Sighting the importance of Indian old heritage to theorize and document for young generations to learn, follow it. He was instrumental in foundation of Archives and Research Centre for Ethnomusicology for American Institute of Indian Studies at Pune and worked as Associate Director. Later he was appointed as Deputy Director (Research, Theatre Development and Publications) at National Centre for the Performing Arts. Dr. Ranade has also been instrumental in overseeing substantial research in the field of theatre as chief coordinator of the Theatre Development Project (TDC) that was completed under the aegis of the National Centre of the Performing Arts (N.C.P.A.). In his tenure there, he built a strong archival base for resources in Ethnomusicology, a discipline that he feels strongly for.

Dr. Ranade also was a visiting faculty to many institutions in India as well as abroad. He had received many awards and honours,

He was selected to the Tagore Chair for Humanities, M. S. University of Baroda, 1994–95 (Lectures on: Music, Growth and Aging, Music and Myth)

Music Forum Award for Music Research, Music Forum, Mumbai, 1998

Government of Maharashtra Award for Kaladan, 2007

Narhar Kurundkar Puraskar (Sameeksha) Government of Maharashtra Award for the Publication entitled Sangeetvichar, 2009,

Sangeet Natak Akademi Award, New Delhi, 2010.

## **I.I Brief review of Dr. Ashok Damodar Ranade's Theorization work:**

Dr. Ranade's publication has contributed greatly in the field of performing arts altogether. Being versatile scholar he covered all the forms like drama, dance, folk, music as well as its integrities like voice culture and aesthetics. His books in English and Marathi are considered to be the most authentic and thoughtful sources of cultural musicology. Selected reviews of Dr. Ranade's work as below,

In his book **“Reflection on Musicology and History-with reference to Hindustani Music”**, reflects our cultural history required to be refocused. Here is an attempt to provide a fresh look to the history of Hindustani Music as revealed through works on Indian Music, related to contemporary performance practices. In this book he rewrote the history of Indian Music which should talk into an account of social and political influences, shaping the aesthetics of the time.

In keywords and concepts of Hindustani Music and Music Contexts **“A Concise Dictionary of Hindustani Music”**, he had meticulously explained many terms and concepts in Hindustani art music with etymology and cultural connotations.

In **“Some Hindustani Musicians- They Lit The Way”**, Dr. Ashok Ranade's observation and interpretations' about various maestros in Hindustani Music, give us an analytical perspective along with the aesthetic experience of the musicians music.

In his Marathi book **“SangeetacheSoundaryaShastra”**Dr. Ranade emphasized a lot in developing the Aesthetics of Indian Music. Here he explained the real beauty of aesthetics in Raga Gayan. He also introduced the aesthetics of Western Music to Indian reader through his book **“StravenskycheSangeeticSoundaryaShastra”**

Dr.Ranade was pioneer in theorizing the unexplored areas such as Folk in India in his book **“LoksangeetShastra”** in this book he discussed about essential features of Maharashtra folk music, its tradition, various forms and instruments used in it.

In his book **“ Hindi Film Songs” –Music Beyond Boundaries”**analyzing composers and voices noting historical developments and discussing aesthetic issues Dr. Ranade seriously and lovingly brought together all strands to trace a complete musical profile of the distinctly Indian phenomenon that continues to cross all kinds of boundaries.

Dr. Ranade also contributed the theater theory with the book **“Music and Drama”** . Further his book **“Bhashan Rang”** is used as a Handbook of Voice Culture for Theator. He had penned down his music on theater **“ BhashanAniNatya-VishayakVichar”**

In **“Hindustani Music”**Dr. Ranade attempted to share so insight to introduced enquiring minds to the intricacies of Hindustani Art Music.

Dr. Ranade discussed varieties and five categories of music - art, folk, popular, devotional, adima.

Concepts of raga, taala and bandish, aalaaptaan , lom-tom and other such improvisatory techniques forms such as dhrupat, khayal, dadra, thumri, tarana, gazal, bhajan and so on.. Major musical instruments and there forms, gharanas in vocal and instrumental music and prominent theoreticians are all lucidly discussed bringing out the essence , vitality, durability and richness of Hindustani Music.

**“Mala BhavaleleSangeetkar”** this book highlights the great Musicians in Hindustani Music. It is not only biography of the great music personalities but also portrays about their contribution at large. Here Dr. wrote while focusing various characteristics of each musician in detail. In his book **“SangeetSangati”** he talked about popular Hindistani Music.

Dr. Ranadein **“Hindustani Music-Thirteenth to Twentieth Centuries”** as a collection of 25 essays of prominent scholars who provides a major overview of history of Hindustani Music. In this book Dr. Ranade wrote essay on **“Music and Music Drama in Maharashtra”**

In India and overseas, Dr. Ranade also published various research papers and articles in number of seminars, conferences.

## **II. Analytical Study of Dr. Ashok Ranade's Theorization:**

Dr. Ranade had written extensively about Indian Performing Art. Here I mentioned performing art comprehensively as he thoroughly covered art, music, drama, dance, instruments etc. from there primitive stage to the recent one. He had elaborated performing art to inculcate new vision to Indian Music learners and feed to enquiring minds through theorization and archives.

In earlier times Ethnomusicology suffered an elitist point of view. Its framework was determined by westerners wanting to study non-western forms of music. This is no longer a fact due to Dr. Ashok Ranade's immense theorization accomplishments, he established the true honor to Indian Music without disturbing its originality. Theorization Ethnomusicology as a discipline would be great value to society as it understands music as an entity belonging to certain culture.

In Dr. Ranade's point of view, art music is not merely about art music, even music is not about music alone. Art music, he insists, must be understood against the backdrop of the multiplicity of musical traditions including the tribal, folk, devotional martial and popular.

Dr. Ranade emphasized the need for Indian Musicology to remain "INDIAN". His concern is particularly significant because a large part of contemporary writing is on Hindustani Music. **Deepak S. Raja, Mumbai in his blog dated 27.01.2015:**

**"Prof. Ashok Ranade: A Rage Guru"** rightly quoted "Dr. Ranade is all for the study of western scholar who have written on Indian art Music, as much as he champions the study of Bharata's NatyaShastra and Sharangdev's SangeetRatnakar. But as writer he believes, we must protect Indian Musicological concepts against the risk of losing their "Indianness". If this necessitates the coining of new words and phrases totally unknown to western musicology, he encourages us to be fearless in doing so, he considered it important that, even when rendered in foreign language, the concept remain anchored to the Indian Musicological Tradition and faithful to the quality of the relationship between Indian artist and his art."

## **III. Publications: Books authored By Dr. Ashok Ranade.**

1. Nicobar Bete, National Book Trust, New Delhi, Translated into Marathi, 1968.
2. SangeetacheSaundaryashastra, MoujPrakashanGriha and Aesthetics Society, Bombay, 1971, (Marathi). Lokasangeetashastra, Maharashtra Universities Book Production Board, Nagpur, 1975, (Marathi).
3. StravinskycheSangeetikSaundaryashastra, Board of Literature and Culture Government of Maharashtra, 1975, (Marathi).
4. On Music and Musicians of Hindoostan, Promilla and Co. New Delhi, 1984, (English) Stage Music of Maharashtra, SangeetNatakAkademi, New Delhi, 1986, (English).
5. Maharashtra: Art Music, Maharashtra Information Center, New Delhi, 1989, (English)

6. Keywords and Concepts in Hindustani Art Music, Promilla and Co., New Delhi, 1990 (English).
7. Music and Drama, Sri Ram Center for Art and Culture, New Delhi, 1991, (English)
8. Indology and Ethnomusicology: Contours of Early Indo-British Relationship, Promilla and Co., New Delhi, 1992, (English)
9. Bhashanrang, Popular Prakashan, Bombay, 1995, (Marathi) (First reprint 2009)
10. Hindustani Music, (English) National Book Trust, New Delhi, 1997(First Reprint 2002, second 2005)
11. Essays in Indian Ethnomusicology, MunshiramManoharlal, New Delhi, 1998
12. Reflections on Musicology and History – With reference to Hindustani Music, Indian Musicological Society, Mumbai-Baroda, 2001
13. BhashanuVaNatyaVishayakVichar, Popular Prakashan, Mumbai, 2001
14. Hindi Film Song: Music Beyond Boundaries, Promilla Publishers, New Delhi, 2006[1]
15. KirananchiSavli (Marathi), (Collection of short essays on Marathi Bhavgeet in Anaghrat, Aurangabad, 2006)
16. Hindustani Music, (Marathi), National Book Trust, New Delhi, 2006
17. Music-Contexts: A Concise Dictionary of Hindustani Music, Promilla Publishers, New Delhi, 2006
18. Perspectives on Music: Ideas and Theories, Promilla and Co. Publishers, New Delhi and Chicago, 2008
19. Sangeetvichar, (Marathi)(Popular Prakashan, Mumbai, 2009
20. Mala BhavleleSangeetkar (Marathi), RajhansPrakashan, Pune, 2010
21. Some Hindustani Musicians: They lit the way!, Promilla Publishers, New Delhi, 2011
22. Hindi Chitrapatgeet: ParamparaaniAvishkar, (Marathi) Popular prakashan, Mumbai, 2010
23. SangeetSangati, (Marathi) RajhansPrakashan, Pune, 2013

### **III.I Books Edited by Dr.Ranade**

1. SangeetNatak: Hindi Film Music: A Perspective, SangeetNatakAkademi, New Delhi, 1991
2. HasyaVinodSukhatmika, (Anthology of Papers, co-edited with Prof.VijayaRajadhyaksha), Granthali, Bombay, 1992 (Marathi)
3. Kathashatabdi, (Anthology of Papers, co-edited with Prof.VijayaRajadhyaksha, Granthali, Bombay, 1993 (Marathi)

### **III.II Dr.Ranad`s Contribution in Discography:**

1. Music from GangubaiHangal: A Multi-media Album, Academy of Performing Arts, Hubli, 1988
2. BaithakichiLavani, Oriental Cassettes, Bombay, 1991
3. Devagani, Kalanirnaya-Zapata Cassettes, Bombay, 1991
4. Geetibhan, Department of Music, University of Mumbai, 2007
5. SantanchiVatchal, Shree Charitable trust, Mumbai, 2007
6. Sanchay: An Album of Compositions in Raga-s Yaman, Bihag and Bhairavi with explanations and text, Underscore Records, Mumbai, 2007



7. Kala Ganesh, Shree Charitable trust, Mumbai, 2008
8. Ram Gane, Shree Charitable trust, Mumbai, 2009
9. Musical presentations composed
10. NatyasangitachiVatchal (1984)
11. ManapamanatilGani (1986)
12. Sawan (1988)
13. BaithakichiLavani (1989)
14. Devagani (1991)
15. Sangeetrang (1992)
16. Swarachakra (1993)
17. Rangbasant (1993)
18. Natyasangeetache Marathi Valan (1994)
19. Radha (1995)
20. Tribhang to Abhang (1995)
21. RachanateBandish (1997)
22. Gayakichevalan (2000)
23. Sanchit (2004)
24. Chandrabhairavi (2005)
25. Geetibhan (2007)
26. SantanchiVatchal (2007)
27. Kala Ganesh (2008)
28. Ramgane (2009)

### **Conclusion:**

As, we all are witnessing Indian performing art as a whole changing and reaching heights in all parts of the Globe. By its distinctive features to display into streams running concurrently, the scholastics and performing. Art music predominately focuses of auditory expressions however its theorization helps the conceptual understanding of the discipline and its appropriate framework successfully keeping pace with actual performing realty. Due to the admirable contribution of scholars to archive, document and theorization, student`s, audiences` and artist`s vision and adaptability is enhanced. In today`s dynamic, digital environment, theorization scholar`s contributions are far reaching, widely accessible to the students of performing art to excel in their field of choice. The yester years bounded dependency; demarcated areas in resources to peruse performing art are now in a sort of diminishing mode due theorization archives creating positive opportunities.

**References:**

1. Wikipedia:- [https://en.wikipedia.org/wiki/Ashok\\_Ranade](https://en.wikipedia.org/wiki/Ashok_Ranade)
2. SangeetacheSaundaryashastra, MoujPrakashanGriha and Aesthetics Society, Mumbai, 1971,(Marathi).
3. Lokasangeetashastra, Maharashtra Universities Book Production Board, Nagpur, 1975, (Marathi).
4. StravinskycheSangeetikSaundaryashastra, Board of Literature and Culture Government of Maharashtra, 1975, (Marathi).
5. “Marmadnya” Dr. Ashok D. Ranade, Gaurav Granth, SampadakSameeti- ArunTikekar, ChaitanyaKunte, MadhavImarate December 2012. VitarakRajhansPrakashan.
6. Hindustani Music, Dr. Ashok Ranade, published by The Director, National Book Trust India.1997.
7. Reflection on Musicology and History –with reference to Hindustani Music, Published by Indian Musicological Society Mumbai & Baroda 2001.
8. swaratala.blogspot.com/2015/01/prof-ashok-ranade-rare-guru.html, Jan 27, 2015.
9. Hindi Film Song: Music Beyond Boundaries, Dr. Ashok Ranade,Promilla Publishers, New Delhi, 2006[1].
10. Mala BhavleleSangeetkar (Marathi), Dr. Ashok Ranade, RajhansPrakashan, Pune, 2010.
11. Hindustani Music Thirteenth to Twentieth Century edited by JoepBor, Francoise NaliniDelvoye, Jane Harvey, EmmieTeNijenhuis.PublicationManohar 2010.



**International Inventive  
Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

**30. संगीततज्ञ— राजामानसिंह तोमर**

**मिनाक्षी बसवंत**

**संगीत विभाग प्रमुख,**

**एस.एन.डी.टी.**

**कला व वाणिज्य महाविद्यालय, कोथरुड, पुणे**

**Mob.: 9527538612,**

जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह का जन्म विक्रम संवत् 1839 की माघ शुक्ल एकादशी को हुआ था और उनका राज्यतिलक वि.स. 1860 में महाराजा भीमसिंह की आकस्मिक मृत्यु के बाद हुआ था जब ये 21 साल के थे। नाथ संप्रदाय का निष्ठावान अनुयायी होने के अलावा साहित्य और संगीत पर उनका पूरा अधिकार था। मानसिंह के राज्यकाल में राजपूत शैली की चित्रकला को नया प्रोत्साहन मिला। मानसिंह के काल में बनाये गये नाथ चरित्र के 7 चित्र, किले के महलों के दिवार पर आज भी मानसिंह के कलाप्रेम की ग्वाही देते हैं।

महाराज मानसिंह एक दक्ष राजनीतिज्ञ प्रतिभा संपन्न कवि और विभिन्न कलाओं के मर्मज्ञ माने जाते थे। कर्नल टॉड जैसे विदेशी राजनीतिज्ञ उनकी बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित थे। सहज, सरल, मार्मिक—अभिव्यक्ती उनके काव्य का मुख्य गुण है। उपमाएं कोमल—वर्ण विन्यास तथा ललित शब्दावली द्वारा चित्रांकन उनके काव्य का विलास है। काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण काव्य भी महाराजा मानसिंह ने लिखे उसमें निसर्ग वर्णन, कोश, स्फुट काव्य, गद्य साहित्य, वार्ताग्रंथ और टीका ग्रंथ भी सामिल हैं। मानसिंह के पद साहित्य में भक्ती, ज्ञान और लौकिक प्रेम विषय वर्णन हैं।

महाराजा मानसिंह ने नाथ भक्ती व निष्ठा के कारण नाथ दर्शन व योग का वर्णन करते हुए निर्गुण के कारण अनेक सगुण पदों की भी रचना की है। और उस समय नाथ मंदिरों में इन्हें नियमित रूप से गाया जाता रहा है। जिसके लिए गायक व पखावाज वादक नियुक्त हुआ करते थे। इन पदों में गंभीर दार्शनिक तत्व छिपे हुए हैं। उनकी चर्चा किए बिना मानसिंह की वाग्गेयकारीता की अभिव्यक्ती अधूरी रह जाती है। मानसिंह के पदों का संग्रह बिकानेर के स्वर्गीय श्री. राम गोपाल मोहता ने अत्यंत प्रयत्न करके प्रकाशित किया है। राजस्थान में इन पदों का बहुत प्रचार व प्रसार है। इन किताबों के चार संस्करण छप चुके हैं। जिससे इन ग्रंथों की लोकप्रियता समझ सकते हैं। ग्रामीण संतवाणी गायक भजन मंडली इसे बड़े आदर से गाते हैं। इन सारे पदों को या तो लोकगीतों के धुनों से बाँधा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही शास्त्रीय रागीणियों

में और तालों में बाँधा है। महाराज मानसिंह का तत्वज्ञान उस जमाने के किसी भी संत कवि से कम दर्जे का नहीं है। एक राजा होकर भी साधु का तत्वज्ञान आत्मसात करना एक महा कठिण साधना है।

उनके ग्रंथ के विषय, भाषा, कला तथा दर्शन से यह निश्चित कहा जाता है कि वह प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। वे उच्च दर्जे के गायक तथा चिंतक थे। उनके साहित्यपर केवल समकालीन परिस्थिति का ही नहीं किंतु पूर्ववर्ती युग का भी प्रभाव दिखाई देता है। वैसे विभिन्न संग्राहालय विद्वानों के पास उपलब्ध मानसिंह के ग्रंथों की सूची बत्तीस की है।

**1) राग रत्नाकर** – ग्रंथ के नाम से ही पता चलता है कि यह संगीत का ग्रंथ है। रत्नाकर यह शारंग देव के ग्रंथ का ही नाम था। इसलिए प्राचीन ग्रंथ का नाम इसमें किया गया है। इन पदों की रचना शास्त्रीय और लोक संगीत के राग-रागणियों के आधार पर हुई है। इन पदों में महाराज मानसिंह के उपनाम है। जो उनके काव्य में आखिर में मिलते हैं। समीरल यह उपनाम हिंदुस्तानी, पंजाबी पदों में मौजूद है। रत्नाकर का अर्थ है – सागर। इस ग्रंथ में कुल पद संख्या 252 है। इस ग्रंथ के कुछ पद ‘रसिलेराज रा गीत’ के नाम से प्रकाशित हुए हैं। यह भक्ति और शृंगार रस प्रधान काव्य है। पदों पर रागों का नाम है। विविध तालों के नाम भी मौजूद हैं। कुछ पदों की स्वरलिपी भी इस ग्रंथ में दी है। उनकी स्वरलेखन प्रणाली व आज की स्वरलेखन प्रणाली में भेद होने के कारण उनकी स्वर रचना हमारे समझ में नहीं आयेंगी। राजा मानसिंह एक अच्छे संगीतज्ञ होने का दावा हमारा इतिहास करता है। इन ग्रंथ की लिपी देवनागरी है।

**2) ‘मानसिंह साहिबा री बनावटारा’** ख्याल टप्पा विषय भाषा और शैली की दृष्टि से यह काव्य संग्रह मानसिंह का ही है। कुछ विद्वानों ने इसी ग्रंथ को रागांरो जीलो कहा है। राग रत्नाकर ने मुख्यता शास्त्रीय संगीत के गाये जाने वाले ख्याल और टप्पे की बंदीशे हैं। जो छोटी होती है इन पदों की विशेषत है सहज भावाभिव्यक्ति इस ग्रंथ के पद केवल शास्त्रीय संगीत के लिए ही लिखे गए हैं। भाषा ब्रज और पंजाबी है।

**3) शृंगार पद** – प्रेम और शृंगार से भरपूर यह पद है। इसमें मानसिंह के उपनाम प्रयुक्त है। इसमें कुल 700 पद हैं। इन गीतों में से कुछ गीतों का चयन महाराज मानसिंह ने ‘रसिले राज रा गीत’ इसका प्रकाशन चौपासनी शोध संस्थान जोधपूर ने किया है। इस काव्य ग्रंथ में करीब 40 रागों का उल्लेख मिलता है। ये पद शास्त्रीय संगीत के लिए ही रचित हैं। अलंकारयुक्त पद उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, आदी अलंकार प्रयुक्त हैं। भाषा मुख्यता ब्रज और राजस्थानी है।

- 4) **होरी हिलोर**—यह भी संगीत प्रधान काव्य ग्रंथ है। ख्याल टप्पा के बाद इस ग्रंथ में होरीयाँ रची गयी है। करीब 30 होरियाँ इस ग्रंथ में प्रकाशित हुई हैं।
- 5) **बहार वाटिका** —इस संगीत प्रधान ग्रंथ में 77 पद हैं। काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण काव्य ही महाराज मानसिंह मानसिंह ने लिखे। उसमें निसर्ग वर्णन, कोष, स्फुट काव्य, गद्य, साहित्य वार्ता, ग्रंथ और टीका ग्रंथ भी शामिल हैं। संगीतोपयोगी काव्य रचना में नादात्मक आनंद प्रमुख है। अर्थात्मक पद ही उतना ही प्रबल है। और इन दोनों पक्षों का समन्वय मानसिंह की कविताओं में प्रचुर मात्रा में निहित है। इस ग्रंथ में वाग्गेयकार के 28लक्षण जो उस जमाने में प्रचलित थे बताए हैं और वे सारे लक्षण राजा मानसिंह में मौजूद थे। इसलिए मानसिंह की गणना संगीतज्ञ और अच्छे वाग्गेयकार में की जानी चाहिए। उन्होंने अपने सारे पदों में काव्य और राग और ताल का संयोजन किया है।

### **लोकसंगीत की रचनाएँ**

इतने रागों की जानकारी और उसमें पदरचना करना मानसिंह की संगीत साधना तथा विद्वत्ता का प्रमाण देती है। अधिकतर रागों के नामों में और आज के राग नामों में समानता है। महाराज मानसिंह को राग सोरठ प्रिय था। इस राग में उन्होंने करीब 350 पदरचनाएँ की हैं। यह लोकसंगीत का राग होने के कारण शास्त्रीय संगीत में राग विस्तार के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है। राजस्थानी लोकसंगीत पर इसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह होता है की, मानसिंह भी लोकसंगीत से प्रभावित थे। आज भी उनकी पदरचनाएँ वैसी की वैसी गाई जाती हैं। इन लोकगीतों में अधिकतर गीत केहरवा या दिपचंदी में हैं। इससे यह अनुमान होता है की, ये दोनों ताल लोकसंगीत के लिए लोकप्रिय तथा प्रचलित थे। इतनी धुनों को काम में लेने से उस समय का लोकसंगीत भी कितना समृद्ध था इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है की जितना प्रेम शास्त्रीय संगीत के लिए मानसिंह के मन में था उतना ही लगाव उनको लोकसंगीत में भी था।

शास्त्रीय संगीत की ख्याल रचना में उनका बसंत का ख्याल ‘फगवा ब्रज देखन को चलो री’ आज भी लोकप्रिय है और गाया जाता है। बहार का बड़ा ख्याल ‘नयी ऋतु नयी फुली’भी आज प्रसिद्ध है। सवारी जैसा कठिण ताल जिसमें 15 या 18 मात्रा होती है यह ताल भी मानसिंह ने काम में लिया है जा उनकी विद्वत्ता का प्रमाण देती है। कुछ लोगों का कहना है कि बंदिशे मानसिंह ने खुद नहीं बनाई थी। अपने दरबारी गायकों से स्वरबद्ध करवाई थी। यह सत्य माना जाये तो भी मानसिंह के दरबार में इतने उच्चकोटी के दरबारी गायक थे।

एक संस्कृत वाग्गेयकार का दर्शन मानसिंह के व्यक्तित्व में मिलता है। अतिउच्च शास्त्रीय संगीत से लेकर ऐसे गीत जो लोकसंगीत में भी नहीं गीने जाते। आपने रचे और गाये हैं। आप बहुत भाषाओं के पंडित

होने के कारण यह सहज है की आपकी काव्यशैली में अनेक भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी इन तीन भाषाओं के शब्द तो उनके काव्य में बहुलता से मिलेंगे।

### **गुणीजनखाना**

मानसिंह ने संगीत को उत्कर्ष और प्रोत्साहन देने के लिए एक संगीत संस्था प्रस्थापित की थी जिसको उनके काल में गुणीजनखाना या तालीमखाना कहा जाता था। इसमें दूर-दूर से आनेवाले गायक-वादक और गुणीजनों को रहने की सुविधा दी तथा उनसे वहाँ संगीत की तालिम ली जाती थी। संगीत के विषयों चर्चा तथा स्पर्धा होती थी। इस गुणीजनखाने का महाराजा मानसिंह ने पुरा लाभ उठाया। उसका ध्येय संगीत तथा संगीत तज्ञों को संरक्षण तथा राजाश्रय देना था। महाराजा मानसिंह का संगीतप्रेमी मन इसीमें रमता। अनेक विपदाओं के बावजूद भी वे संगीत की साधना करते रहे। संगीत उनके विचलित या त्रस्त मन को शांति देता था। उनके उपर इतने संकट आये की अगर संगीत का सहारा न होता तो वे पागल हो जातेया हताश हो जाते । उनकी जिंदगी में उनके अपनो से ही 12 बार विष प्रयोग करने की चेष्टा की गई और वह विफल हुई ऐसी हालात में संगीत उनके लिए संजीवनी बन गया। माँ-बाप का बचन में देहांत गोद गए हुए गुलाबराव का देहांत और अपने लडके के देहांत में उनको विरक्त बना दिया। राजा होकर भी वह संन्यासी की तरह रहते थे। ऐसी दशा में संगीत के लिए उनके मन में प्रेम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संगीत दर्द की दवा है। उनको परिस्थिती के आगे झुकना पडा। यह झुकना राजपुत मनोधर्म के विरुद्ध था। इन जखमों पर मलहम लगाया संगीत ने। इसलिए उनके काल में कवि और कलावंत गौरवान्वित हुए। काव्य और संगीत की दृष्टी से इनका काल सुवर्ण युग था।

लोकगीतों के साथ-साथ अपने कुछ तबले के बोल भी लिखे। उनकी प्रतिभा के अनेके पहलु उनकी रचनाओं से सामने आते है। आपने तराना यह गीत प्रकार लिखा था। तराना यह फारशी गीत प्रकार है जो भारतीय संगीत ने अपनाया था। तराना यह मानसिंह के काल में प्रचलित था। यह हम इस तराने के आधार पर स्पष्ट रूप से कह सकते है।

एक वाग्गेयकार के अनुरूप महाराजा मानसिंह ने ध्रुपद, धमाल, ख्याल, सरगम, टप्पा, होरी, तराना और चतरंग आदी गायन शैलीयाँ लिखकर स्वरबद्ध किया। मानसिंह अपने उपनाम कई शब्दों में कहते है जैसे मानसिंह, राजा मान, रसरज, रसिले राज, रसिले लाल आदी ख्याल में और टप्पे में समीरल।

मानसिंह काव्यशास्त्र के साथ संगीतशास्त्र के भी प्रकाण्ड विद्वान थे। वे एक वाग्गेयकार थे। राजस्थानी पद साहित्य और ब्रज साहित्य के साथ साथ लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत को महाराजा मानसिंह की महान देन है।

---

### **संदर्भ ग्रंथ**

- 1) *राजा मानसिंह व्यक्तित्व एवं कृतित्व शोध*, शोध ग्रंथ भाग -2. डॉ. राम प्रसाद दाधिच.
- 2) *राजा मानसिंह की भारतीय संगीत को देन*, डॉ. वसुधा कुलकर्णी.
- 3) *राजा मानसिंह तोमर*, विकीपिडिया.





### 31. संगीतामध्ये संगीत वैज्ञानिकांचे योगदान

के. ओ. जिरापुरे

स्व.सी.एम.कडी कला महाविद्यालय,  
अचलपूर कॅम्प जि. अमरावती (महाराष्ट्र)  
Mob.: 9423426680

सारांश:-

सर्व ललित कलांमध्ये संगीत कलेचे स्थान प्रमुख आहे. देवादिकांपासून ते पृथ्वीवरील मानवापर्यंत, प्राण्यांपासून ते वृक्षापर्यंत या सर्वांवर अधिपत्य गाजवणारी जी कला आहे तिला अभिजात संगीत असे संबोधिल्या गेले आहे. संगीत कलेचा गौरव करतांना थोर विचारवंत 'सुसान' असे म्हणतात की,

**“Music is the image of time, Music is a moving art.”**

तर दुसरे थोर विचारवंत जर्मन काँन्ट आपल्या क्रिटीक ऑफ जजमेंट या पुस्तकात म्हणतो की,

**“ Music is highest of arts, as it plays with sensation, i.e. emotions.”**

अशा प्रकारे संगीत कलेला सर्वोच्च स्थान देवून तिला भावाभिव्यक्तीशी निगडित केले आहे. भारतीय संगीताचा इतिहास जर नजरे खालून घातल्या गेला, तर सर्वप्रथम त्यातून असा निष्कर्ष निघतो की, संगीत हे एक कलेच्या स्वरूपात फक्त अस्तित्वात होत. परंतु जेव्हा कोणतीही कला अस्तित्वात येते तेव्हा तिला नियमांची किंवा शास्त्राची जोड हवी तेव्हाच त्या कलेचा विकास संभवतो. त्याचे कारण असे की, जेव्हा प्रतिभावान रसिक त्या शास्त्राचा अभ्यास करतात तेव्हा त्यांना त्यात असलेल्या उणिवा दृष्टीस पडतात. व त्यातूनच त्यांना एक नविन दिशा मिळते. तेव्हा त्याठिकाणी संगीत कलेचा विकास होतो. म्हणून असे म्हटल्या जाते की, कला व शास्त्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जर कलेला समृद्ध करायचे असेल तर तिचे शास्त्र हे अस्तित्वात असलेच पाहिजे. व त्या क्षेत्रात जेव्हा अनेक प्रतिभावंत संगीत तज्ञ किंवा संशोधक निर्माण होतात तेव्हाच त्या कलेचा विकास संभवतो.

प्रस्तावना:-

कला निर्मिती प्रक्रियेत जर शास्त्र निर्मितीची क्रिया विकास पावली नसेल तर त्या कलेच्या विकासात कमी राहण्याची शक्य असते. कला ही लोकरुची सापेक्ष असते. तसेच लोकरुचीही कालसापेक्ष असते. म्हणून कलेत निरंतर बदल होत असतात. म्हणून त्या कलेचे शास्त्र ही बदलत राहते.

आजपर्यंतच्या संगीताच्या इतिहासात अनेक संगीत संशोधकांचे योगदान लाभले आहे. व त्यांच्या योगदानानेच संगीत कला ही समृद्ध झाली आहे. प्रस्तुत शोध निबंधात आचार्य बृहस्पति व पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांच्या सांगितिक कार्याचा परामर्श घेतला आहे.

### पं.विष्णु दिगंबर पलुस्कर:-

संगीताचार्य पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यातील कुरुंदवाड या गावी 18 ऑगस्ट 1872 रोजी झाला. यांचे वडिल दिगंबर बुवा एक प्रसिद्ध किर्तनकार होते. त्यामुळे संगीताचे बालकडू त्यांना त्यांच्या वडिलांकडूनच मिळाले किर्तनातील अनेक पदे पंडितजी सहज व सुंदर गात असत. यासोबतच ते इंग्रजी शाळेत शिक्षण सुद्धा घेत होते. त्यांच्या आयुष्यामध्ये एक दुर्घटना अशी झाली की, दिवाळीचे फटाखे उडवितांना त्यांच्या डोळ्याला इजा झाली. व त्या दुर्घटनेत ते नेहमी करीता दृष्टी गमावून बसलेत त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना शिक्षण घेण्यापेक्षा संगीत कलेतच अधिक प्रविण होण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे त्यांच्या वडिलांनी त्यांना मिरज रियासत चे प्रसिद्ध गायक प. बाळकृष्ण बुवा यांच्याकडे संगीत शिकायला नेले. व त्याठिकाणी पंडितजींनी अतिशय परिश्रम घेऊन संगीत कला अवगत केली.

त्याकाळी संगीताची अशी दुरावस्था होती की, संगीत कला ही घराणे शाहीच्या चौकटीत बंद होती. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकांना संगीत शिकणे हे जवळपास दुरापास्त झाले होते. त्यामुळे संगीताचा अधिक प्रचार न होता ती कला ठराविक लोकांकरिताच शिल्लक राहिली. जेव्हा पंडितजींनी ही वाईट स्थिती बघितली तेव्हा त्यांनी मनोमन निश्चय करून या कलेचा प्रचार, प्रसार व विकास व्हावा या करिता प्रयत्न करण्याचा चंग बांधला.

सर्वप्रथम त्यांनी गीतातील श्रृंगाररस युक्त अश्लील शब्द काढून त्याऐवजी भक्तिरस युक्त शब्दांची योजना केली. त्यामुळे त्यांची पदे समाजात प्रचलित झालीत व दुसरा फायदा असा झाला की, अनेक तरुण-तरुणींचा कल संगीत शिकण्याकडे झाला त्यामुळे अनेक ठिकाणी संगीत विद्यालयांची स्थापना होवू लागली. सर्वप्रथम 5 मे 1901 साली लाहोर येथे पंडितजींनी गांधर्व महाविद्यालयाची स्थापना केली. त्यानंतर मुंबई, दिल्ली, पटना इत्यादी शहरांमध्ये गांधर्व महाविद्यालयाची स्थापना केली. पंडितजींनी आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण व्हावा याकरिता 60 पुस्तकांचे प्रकाशन केले. या पुस्तकांमधून त्यांनी तान- आलाप, सरगम बोलताना, चलन व बंदिशी यांचे लिखन केले. भक्तिरसाचा प्रचार व्हावा याकरिता मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, नानक यांच्या भक्तिरस युक्त पदांचा बंदिशमध्ये समावेश केला. संगीत अध्ययन सुलभ व्हाव याकरिता एका स्वरलिपीचे निर्माण त्यांनी केले या त्यांच्या स्वरलिपी पद्धतीमुळे भारतीय संगीत शिकणाऱ्यांना एक नविन दालन प्राप्त झाले. पण ही पं. पलुस्कर पद्धती कठीण होती. त्यामुळे पं. भातखंडे स्वर लिपीचाच प्रचार या तुलनेत जास्त झाला.

### पं. पलुस्करांची शिष्य परंपरा:-

ज्यांनी संगीत जगतावर आपली अविट अशी छाप सोडली अशा त्यांच्या शिष्यगणांमध्ये पं. ओंकारनाथ ठाकुर, विनायकराव पटवर्धन, नारायणराव व्यास इत्यादी शिष्य मंडळी होती. पंडितजींचे शिष्य विनायकराव पटवर्धन यांनी 'नाटयसंगीत प्रकाश', 'महाराष्ट्र संगीत प्रकाश', 'राग-विज्ञान', 'बालसंगीत', 'माझे गुरु चरित्र' इत्यादी सांगितिक ग्रंथांचे लेखन केले व पुढे इ.स. 1952 मध्ये विष्णु दिगंबर संगीत विद्यालयाची स्थापना केली. त्याचप्रमाणे पलुस्करांचे शिष्य पं. ओंकारनाथ ठाकुर यांनी 'प्रणवभारती' व 'संगीतांजली' या दोन पुस्तकांचे लिखन करून संगीत सेवा दिली.

स्वतः पंडितजी व त्यांच्या शिष्यांनी संगीताच्या क्रियात्मक बाजुबरोबर शास्त्राचाही प्रचार व्हावा या दृष्टिने प्रयत्न केले आहेत. पंडितजींनी प्रकाशित केलेले ग्रंथ 'रागप्रवेश', 'भजनामृत लहरी', 'संगीत बालबोध', 'संगीत बाल प्रकाश', 'स्वल्पालाप गायन' या प्रकाशनांमुळे आजही संगीत जगताला अमुल्य असे मार्गदर्शन मिळत आहे. पंडितजीचे पुत्र डी.व्ही.पलुस्कर त्यांच्या वेळचे एक उच्चकोटीचे गायक होते. पंडितजींनी श्रृंगारिक बंदिशी ऐवजी भक्तीरस प्रधान बंदिशिंचे निर्माण केल्यामुळे संगीत विषयाला सभ्य समाजात एक प्रतिष्ठेचे स्थान प्राप्त झाले. संगीताचा अधिक प्रचार व प्रसार व्हावा याकरिता पंडितजींनी संगीत परिषद व संगीत सम्मेलनांचे आयोजन सुद्धा केले. 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम' हे त्यांचे आवडते भजन ते भजन गातांना ते इतके मग्न व्हायचे की, ते गाता गाता नाचत सुद्धा असत. या व्यतिरिक्त जेव्हा त्यांना संगीताच्या

राष्ट्रीय महासभेकरीता आमंत्रण याचचे तेंव्हा ते ‘वंदेमातरम’ व इतर राष्ट्रीय गीते गात असत. अशा या महान संगीत शास्त्रज्ञाचा मृत्यु इ.स. 1931 मध्ये महाराष्ट्रातील मिरज या गावी झाला.

#### **आचार्य बृहस्पति:-**

जर संगीत क्षेत्रातील योगदान हा विषय जर निघाला तर त्याठिकाणी ‘रामपुर दरबार’ चे आचार्य बृहस्पति यांचे नाव प्रामुख्याने समोर येत त्याचे कारण असे की, त्यांनी भारतीय शास्त्रीय संगीताला एक नविन दिशा प्रदान केली आहे. वर्तमान युगात त्यांनी दिलेल्या योगदानामुळे समस्त संगीत जगत लाभान्वित झालेल आहे. एवढेच नव्हे तर पुढे येणाऱ्या अनेक पिढ्यांपर्यंत त्यांच्या योगदानाचा लाभ मिळणार आहे.

आचार्य बृहस्पतिंचा जन्म रामपूर येथे इ.स. 20 जानेवारी 1918 ला झाला. लहानपणीच त्यांना प्रतिभावंत कलाकारांसमवेत राहण्याचा योग्य प्राप्त झाला. संगीत कलेसोबतच त्यांनी अनेक काव्य रचनां करून बंदिशि निर्माण केल्या आहेत. त्यांनी बंदिशिमध्ये अनंगरंग हे उपनाम दिले आहे. त्यांना हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषांचे उत्तम ज्ञान होते. आचार्यजींचा काळ असा होता की, त्यावेळस संस्कृत भाषा समजणाऱ्यांचा अभाव होता. व त्यामुळे अनेक चुका त्यावेळच्या शास्त्रकारांकडून झाल्या परंतु आचार्यांनी भरतकृत ‘नाटयशास्त्र’ तथा शारंगदेव रचित ‘संगीत रत्नाकर’ या संस्कृत ग्रंथामधील रहस्यांच शुध्द व सोप्या स्वरूपात लिखान करून संगीत जगताला शास्त्राची ओळख करून दिली.

#### **ग्रंथांचे स्पष्टीकरण:-**

आचार्य बृहस्पतिंनी संगीत रत्नाकर ग्रंथाचे अध्ययन करून त्यातील त्रुट्यांचे स्पष्टीकरण समजावून सांगितले तसेच भरतमुनींच्या नाटयशास्त्रावरिल ‘अभिनव गुप्त कृत’ टीकांचे अध्ययन करून एक नवीन ग्रंथ ‘भरत का संगीत सिध्दांत’ प्रकाशित केला.

आचार्य बृहस्पतिंनी काही शोधनिबंध सुध्दा प्रकाशित केले आहे. पुढे पुढे त्यांना आकाशवाणीवर चर्चा करण्याकरिता आमंत्रण येत गेलीत त्यामुळे अनेक संगीत प्रेमींना त्याचा लाभ मिळू लागला. आचार्यांनी या सोबतच अनेक विषयांवर लिखानही सुरु केले. ‘धृपद और उसका विकास’ हा त्यांचा प्रसिध्द असा ग्रंथ आहे. या दरम्यान त्यांची धर्मपत्नी सौ. साधना ज्यांचे त्यांच्या कार्यात मोलाचे योगदान होते त्यांचे देहावसान झाले त्यानंतर त्यांचीच शिष्या सुलोचना काळेकर यांच्याशी त्यांचा पुर्नःविवाह झाला. त्यांनी सुध्दा आचार्यांच्या या सांगितिक योगदानात मोलाची भूमिका निभावली. आचार्यांना पुढे असा ही अनुभव आला की, संगीत विषयांची पुस्तके खुपच कमी आहेत. व जी आहेत त्यात अनेक बाबी या शंका निर्माण करणाऱ्या आहेत. फलतः आचार्यजी व सुलोचनाजी यांनी अनेक संगीत संबंधित पुस्तकांचे लिखान करून संगीत जगताला लाभ मिळवून दिला.

#### **आचार्य बृहस्पतिंची ग्रंथसंपदा:-**

1. मुसलमान और भारतीय संगीत
2. खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार
3. संगीत चिंतामणि (प्रथम खंड)
4. संगीत चिंतामणि (द्वितीय खंड)
5. भरत का संगीत सिध्दांत
6. राग रहस्य
7. धृपद और उसका विकास
8. संगीत समयसार
9. ब्रज बल्लरी विलास
10. मेघ का कवि

आचार्यांनी अनेक ग्रंथावर टिकात्मक लिखान केल आहे. 'संगीत समयासार' 'संजीवन भाव्य' 'साधना टिका' हे त्यांचे टिकात्मक ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. एक उत्कृष्ट रचनाकार या नात्याने त्यांनी अनेक गेय पदांच्या रचना केल्या आहेत. त्यांनी दिलेली भाषणे, लिहिलेले लेख इत्यादी महत्त्वपूर्ण गोष्टी आज ही आकाशवाणी जवळ सुरक्षित आहेत. ज्यांचे प्रसारण वेळोवेळी होत असते.

आचार्य बृहस्पतिंनी इ.स. 1955 मध्ये संगीत रत्नाकर ग्रंथातील स्वरविधिचे स्पष्टीकरण केल्यामुळे जातींचे व रागांचे गायन व वादन करणे सोईचे झाले. तसेच त्यांनी काही वाद्ये ही निर्माण केलीत. इ.स. 1959 मध्ये त्यांनी प्रसिद्ध ग्रंथ भरत का संगीत सिध्दांत प्रकाशित केला. भरतकृत, नाटयशास्त्रात ज्या जातींचे वर्णन आहे. आचार्य बृहस्पतींनी सर्वप्रयत्न त्यातील प्रत्येक जातीकरिता मूर्च्छनाचे संकेत दिले आहेत.

#### **आचार्य बृहस्पतींचे इतर सांगितिक मत:-**

1. बहुतांश इतिहासकारांनी असे मत मांडले की, अकबरच्या दरबारातील गायक तानसेन याने हिंदू धर्म सोडून मुस्लिम धर्म स्विकारला होता. परंतु बृहस्पतिंनी सप्रमाणे सिध्द केले की, ते मुस्लिम झाले नव्हते तर शेवटपर्यंत हिंदू म्हणूनच जगले.
2. औरंगजेबला संगीताचा शत्रु म्हणून संबोधित करण्यात आलं आहे. परंतु आचार्य बृहस्पतिंनी त्याला संगीत प्रेमी व कलाकारांचा मानसन्मान करणारा शासक म्हणून प्रमाणित केले आहे.
3. 'मुसलमान और भारतीय' संगीत या ग्रंथात मुस्लिमांबरोबरच त्यावेळी भारतात आलेल्या विदेशी कलाकारांचे सांगितिक योगदान यावर प्रकाश टाकला आहे.
4. आचार्य बृहस्पतिंनी एक क्रांतीकारी शोध लावला की, 13 व्या शतकात अलाउद्दीन खिलजीच्या दरबारातील अमीर खुसरो हा तबला व सतार या वाद्यांचा अविष्कर्ता नाही तर 'मुसलमान और भारतीय' संगीत या ग्रंथात पृष्ठ 94 वर असा उल्लेख आहे की, इ.स.1719 –1748 रंगीले यांच्या काळातील खुसरोखॉ हा या वाद्यांचा अविष्कर्ता आहे. खुसरोखॉ हा त्या काळातील उच्च कोटीचे संगीत तज्ञ सदारांगाचा भाऊ होता.
5. बहुतांश सांगितिक ग्रंथात स्वामी हरिदास यांच्या गुरुंचे नांव सांगितलेले नाही परंतु आचार्य बृहस्पति यांनी स्वामी हरिदास हे ग्वालीयर चे धृपदीया राजा मानसिंह तोमर यांचे शिष्य होते असे सप्रमाण सिध्द केले आहे.

आचार्य बृहस्पति यांनी संगीत संशोधन क्षेत्रामध्ये अनेक विविध विषयांवर संशोधन करून असे सत्य अधोरेखित केले आहे की, ज्यामुळे अनेक शास्त्रकारांना चिंतन करायला वाव मिळू लागला अशा या थोर शास्त्रकाराचा 31 जुलै 1978 ला स्वर्गवास झाला.

#### **निष्कर्ष:-**

संगीत ही प्रात्याक्षिक कला आहे यात काहीच शंका नाही परंतु हे पण तेवढेच सत्य आहे की, त्या कलेचे शास्त्र असल्याशिवाय आपण ते शिकू शकत नाही. म्हणून म्हटलेले आहे की, शास्त्र व कला या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. संगीत जगतामध्ये असे म्हटले जाते की, चांगला गायक हा उत्तम शिक्षक असू शकत नाही व उत्तम शिक्षक हा चांगला गायक असू शकत नाही. हे जरी सत्य असले तरी संगीत क्षेत्रामध्ये चांगल्या गायकासोबत चतुर शास्त्रकारही असणे अतिशय आवश्यक आहे. त्या शिवाय संगीत कलेची भरभराट व समृद्धी होणे अशक्य आहे. प्रस्तुत शोध निबंधात विस्तार भयास्तव फक्त दोनच शास्त्रकारांच्या कार्याचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न केला आहे.

**संदर्भ ग्रंथ:—**

1. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मध्यकाल के प्रमुख वाग्ग्येकारों का योगदान लेखक—डॉ. दिपा वार्ण्य  
— राज पब्लिकेशन नई दिल्ली.
2. आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत  
लेखक— डॉ. हुकम चंद— ईस्टर्न बुक लिंकर्स नई दिल्ली
3. तुमरी — लेखक — चित्रा मोडक
4. संगीत विशारद — लेखक — लक्ष्मीनारायण गर्ग



## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 32. संगीतज्ञों का योगदान

डॉ. भाग्यश्री मोकासदार  
जगदंबा महाविद्यालय अचलपूर  
Mob.: 8275734052

#### प्रस्तावना :-

संगीत वह कला है जो कि मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ी हुई है। जीवन का कोई भी कार्य इसके बिना अधूरा ही है प्रत्येक अवसर पर संगीत किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। चाहे वह मांगलिक कार्य हो अथवा मृत्यु जैसी शोक स्थित, इश्वर आराधना हो अथवा युद्ध, प्रत्येक क्षेत्र संगीत विहीन अपूर्ण है प्रत्येक स्थान पर संगीत का अपना महत्व है।

भारतीय संगीत के इतिहास का अवलोकन की या तो ये स्पष्ट होता है की, प्रत्येक युग में प्रतिभावान कलाकार, संगीतज्ञ हो गये जिन्होंने कला साधना के लिए अपना सारा जीवन अर्पण किया है और संगीत का क्षेत्र फैलाया, और अपना योगदान दिया है

आधुनिक काल में संगीत का श्रेष्ठत्व सभी देशों में तो अनेक संगीतज्ञों का योगदान बड़ा रहा है भारतीय संगीत परंपराओं में अपने कर्तृत्व का परिचय देने वाले बालकृष्ण बुवा इचलकरंजी की नाम लेना चाहिए। महाराष्ट्र में अभिजात संगीत का सर्वप्रथम प्रचार करने का क्षेत्र बालकृष्ण बुवा को देना पड़ेगा। (स.न. 1849 स.न. 1926) और इनका प्रचार रूपी झरना पं. भातखंडे, पं. पलुस्कर, कै. रामकृष्ण बुवा इन संगीतज्ञों ने खुद की विद्या और कला के माध्यम से सतत प्रवाहित किया है। श्रीमती प्रभा अत्रे, किशोरी आमोनकर, जितेंद्र अभिषेकी, कुमार गंधर्व, सौ. वीणा सहस्त्रबुध्देपुराने संगीत तज्ञ में भरत, शारंगदेव, अमीर खुसरो, ओंकारनाथ ठाकुर इन लोगों ने संगीत सरीता का प्रवाह चालू रखा। इनमें से कुछ संगीतज्ञों का योगदान बहुत बड़ा है। इनका थोड़ा सा परामर्श लेने का प्रयत्न किया है। जिसमें १) भरत २) पं. भातखंडे ३) पं. ओंकारनाथ ठाकुर ४) कुमार गंधर्व ५) अमीर खुसरो ६) शारंगदेव

#### १. भरत

नाट्यशास्त्र के अमर लेखक महर्षि भरत हुए नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचनाकाल के विषय में विद्वानों के कई मत हैं, किन्तु सभी ने इसे पाँचवीं शताब्दी के आसपास ही माना है। कुछ विद्वानों ने रचनाकाल चौथी शताब्दी माना है भरत मुनी का जन्म सम्वत् माता पिता आदि का नाम अज्ञात है। केवल उनके पुत्र कोहल का नाम मिलता है।

नाट्यशास्त्र संगीत का ग्रंथ नहीं है, किन्तु इसके अन्तिम छः अध्यायों में संगीतशास्त्र पर विवेचन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय संगीत और नाट्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था। भारत द्वारा वर्णित सारणाचतुष्टय प्रयोग पर दृष्टि डालने से यही स्पष्ट है कि उसे स्वर का सच्चा ज्ञान था। संगीत की दृष्टि से यह सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें संगीत शास्त्र का वैज्ञानिक और सार्वभौम विवेचन प्राप्त होता है। भरत के बाद लगभग सभी विद्वानों ने भरत को ही अनुसरण किया है। भरत द्वारा बताई हुई संगीतशास्त्र की



बहुतसीबाते आज भी मानी जाती है। भरत ने सात शुद्ध स्वरों के अतिरीक्त दोही विकृत स्वर माने हैं, अन्तर गंधार और काकली निषाद, लुप्त हो गये और समय के साथ धीरे-धीरे एक सप्तक में बारह स्वर माने जाने लगे भरतकृत नाट्यशास्त्र, उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है।

## २. पं विष्णु नारायण भातखंडे

आपका जन्म १० अगस्त १८६० को बम्बई प्रान्त के वालकेश्वर नामक स्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। उन्हें अपनी पिता से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली अध्ययन के साथ साथ संगीत शिक्षा भी ग्रहण की और सितार, गायन और बाँसुरी तीनों का अच्छा अभ्यास किया।

उन्होंने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण किया है और संगीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज की भ्रमण में जहाँ भी कोई भी संगीत विद्वानका पता चला, उससे मिलने गए, उससे भावों का विनीमय किया और जो कुछ भी ज्ञान धन देकर, सेवा कर अथवा शिष्य बनकर भी प्राप्त हो सका, उन्होंने निसंकोच प्राप्त किया, कही कही तो उन्हें बहुत दिक्कतें भी उठानी पड़ी। उन्होंने विभिन्न रागों के बहुतसे गीत एकत्रित किए और उनकी स्वरलिपी भातखंडे क्रमिक पुस्तक छः भागों में संग्रहीत कर जनता के सामने रखा। यह वह समय था जबकि किसी व्यक्ति को केवल एक गीत सीखने के लिए सालों तक अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। इस तरह उन्होंने संगीत की बहुत बड़ी कमी दूर की।

भातखंडे जी ने क्रियात्मक संगीत को लीपीबद्ध करने के लिये एक नवीन स्वरलीपी पद्धति की रचना की, जिसका प्रचार उत्तरी हिंदुस्थान में बहुत अधिक है यह पद्धति भातखंडे स्वरलीपी पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है।

भातखंडे जी के पूर्व राग-रागीनी पद्धति प्रचार में थी उन्होंने उसकी कमियाँ को अनुभव किया और उसके स्थान पर थाट राग पद्धति को मान्यता दी और उसका प्रचार किया। धीरे-धीरे ये पद्धति सर्वत्र प्रचार में आई।

जिस समय भारत में रेडियो नहीं था, उस समय भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार हेतु संगीत सम्मेलन की कल्पना की और उन्होंने सन १९१६ में बड़ोदा नरेश की सहायता से प्रथम संगीत सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय संगीत अकादमी स्थापित करनेका प्रस्ताव सर्वसम्मति द्वारा पास हुआ शीघ्र ही उसकी स्थापना हुई किन्तु अधिक समय तक न चल सकी। सन १९२५ तक उन्होंने पाँच संगीत सम्मेलन आयोजित किये।

हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र चार भागों में अभिनव राग मंजिरी, लक्ष्य संगीत स्वरमालिका आदी आधुनिक काल में संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने का सर्व प्रथम श्रेय स्व. भातखंडे जी को है। उन्होंने संगीत के लिए सर्वस्व त्याग दिया।

## २. पं ओंकारनाथ ठाकुर

साधु संगीतज्ञ पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर के योग्य शिष्यो में पंडीत ओंकारनाथ जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। गीत और संगीतज्ञों को उँचा उठाने का व्रत जो पं. पलुस्कर ने ले रखा था उनके शिष्य पं. ओंकार नाथ ठाकुर जीने अवश्य ही पुरा कर दिखाया। संगीत कला और शास्त्र का समन्वय विरले ही संगीतज्ञ में मिलता है। उच्च कोटी के कलाकारों में शास्त्र के प्रति उपेक्षा और अवहेलना देखी जाती रही है।

आपका जन्म २४ जून १८९७ को बड़ोदा रियासत के जहाज ग्राम में हुआ आपने कला के साथ साथ शास्त्र पर बहुत ध्यान दिया सन १९३८ में संगीताजली प्रथम भाग प्रकाशित किया, जिसमें क्रियात्मक और कलापक्ष दोनों पर प्रकाश डाला गया है। इसके छः भाग प्रकाशित हो चुके हैं। सन १९४० में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, कलकत्ता द्वारा संगीत मार्तण्ड, सन १९४३ में विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी द्वारा संगीत सम्राट और राष्ट्रपति द्वारा सन १९५५ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको पद्मश्री का उपाधि प्राप्त

हुई सन 1950 में काशी हिन्दू महाविद्यालय में श्री कला संगीत भरती के नाम से संगीत महाकव्यालय की स्थापना हुई और पंडीत जी को इसका अध्यक्ष पद दिया गया वही उन्होंने कई शिष्यों को तैयार किया।

#### 4 शारंगदेव

स्व पंडीत शारंगदेव की अमर कृति 'संगीत रत्नाकर' से सभी संगीत जिज्ञास परिचित हैं उसने अपने पहले के सभी ग्रंथों का सार इस पुस्तक में संकलीत किया है। इसलिये भी प्राचीन संदर्भ के लिए इसी ग्रंथ की आवश्यकता होती है। सिंहपाल, केशव एवं कब्लीनाथ ने संस्कृत में एवं विठ्ठल ने तेलगु भाषा में इसपर टिका लीखी यह ग्रंथ मुख्य सात अध्यायों में विभक्त है। स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, तलाध्याय एवं नृत्याध्याय प्रत्येक अध्याय के अन्तर्गत पारिभाषिक शुरुआती व्याख्या और अन्य आवश्यक सामग्री दी गई है। संगीत के सभी तत्वों पर प्रकाश डालने से उसकी सर्वा विद्वता का परिचय मिलता है। भारत के समान उसने सारणा-चतुष्टयी नामक प्रयोग का सम्पादन तो किया किन्तु उसने समान स्वर वीणा पर नहीं बेलकी श्रुति वीणा पर प्रयोग किया है। जो उस समय लुप्त प्राय सा हो रहा था। आपने सभी रागों को दस वर्गों में बाँटा जो दस विधी राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध है यह ग्रंथ दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है इसकी रचना 93 वी शताब्दी में मानी जाती है।

#### 5. विष्णुदिगंबर पलुस्कर

आधुनिक काल में संगीत के विकास में अपना योगदान देने वाले दूसरे महान संगीतज्ञ थे। आपका जन्म 92 अगस्त 920 ई. में महाराष्ट्र के कुरुदन्वाड नामक स्थान पर हुआ था। बाल्यकाल में एक दुर्घटना में इनकी आँख की ज्योती क्षीण हो गयी थी। ब्रिटिश काल में भारतीय संगीतज्ञों एवं संगीत को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस विषय में एक कथा प्रचलीत है कि एक बार मिरज रियासत में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ जिसमें इनके गुरु को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब आपने कारण जानना चाहा तो उत्तर मिला कि अरे वो तो गवइये हैं उन्हें क्या आमंत्रित करना, इस घटना से उन्हें अपार दुःख हुआ अंतः पलुस्कर जीने संगीत के स्तर को उन्नत करने का बीड़ा उठाया और उसमें सफल हुए।

पलुस्कर जीने तत्कालीन संगीत में व्याप्त अश्लीलता को हटाकर श्रृंगार रस की जगह संगीत में भक्ती रस तथा राष्ट्रीय चेतना का समावेश किया। 1901 में 5 मई को लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की तथा 1908 में बम्बई में संगीत विद्यालय की स्थापना की। इनके अथक प्रयासों से सम्रान्त कुल के बालक बालिका संगीत सिखने के लिये आने लगे थे। इनकी अनेक पुस्तकों में रागप्रवेश, संगीत बालबोध, संगीत तत्वदर्शक, भानामृत लहरी आदि प्रमुख हैं। इन्होंने भी एक स्वरलिपी पद्धति का निर्माण किया। जो कर्नाटकी संगीत का आधार है इस स्वरलिपी के बिना दक्षिणी संगीत का ज्ञान अधूरा माना जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ बालकृष्ण बुवा इचलकंजीकर इनके गुरु थे। 1913 ई संगीत के इस महान पुजारी ने मिरज में मृत्यु का वरण किया।

#### 6. अमीर खुसरो

अमीर खुसरो एक कवि, साहित्यकार एवं उच्चकोटी के संगीतज्ञ थे। इनको फारसी, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत एवं ब्रजभाषा का ज्ञान था। इन्होंने भारतीय संगीत एवं इरानी संगीत के मिश्रण का कार्य सर्वप्रथम प्रारम्भ किया। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कव्वाली गाल, तराना, ख्याल, मुजीर, तिललाना आदि अनेक नवीन गायन शैलियों का प्रारम्भ किया, सरपरदा, राजगिरी, ऐमन, सोहिला आदि नये रागों का सृजन किया है। तथा वीणा के स्थान पर तीन तारों वाले एक नये वाद्य 'सहतार' सितार का निर्माण किया। आधुनिक काल का सर्वाधिक प्रचलीत वाद्य सितार सहतार का ही परिष्कृत रूप है। तबला भी अमीर खुसरो की देन है। इन्होंने विभिन्न

ऋतुओं वियोग मिलन आदि अनेक विषयों पर सरल भाषा में अनेकों गीतोंकी रचना की। इसके अतिरिक्त चारताल, आडाचौताल, सूतफाक आदि तालों के साथ अमीर खुसरो को स्मरण किया जाता है।

खुसरो भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रशंसक थे। भारतीय संगीत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगीत मानते थे। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ नूर सिपहर (नव आकाश) में भारतीय संगीत में लिखे हैं भारतीय संगीत से हृदय और आत्मा उद्बलीत होते हैं। भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही प्रभावी नहीं करता, यह पशुओं तक को मंत्रमुग्ध कर देता है अमीर खुसरो के प्रयासों के कारण इस युग में संगीत के क्षेत्र में क्रांतिकारी नवीन परिवर्तन हुआ खुसरो गयामुद्दीन बलवल्ल से लेकर खिलजी वंश एवं तुगलक वंश तक एक प्रसिद्ध कवि एवं संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहे।

“Poet, musician, composer, scholar, historian, writer, statesman, courtier a warm hearted humanist a sufi mystic and an ardent lover of Indian music, Hazrat Amir Khusrau stands out as one of the most versatile and outstanding names in the Hindustani music.”

### ७. कुमार गंधर्व:—

सन 1935 में संगीत के क्षितिज पर कुमार गंधर्व के रूप में एक क्षितिज से परिपूर्ण तारा उदित हुआ जिसमें अपने सांगीतिक कृतित्व से समुचे संगीत जगत को प्रकाशित किया और वह 92 जनवरी 1962 को अचानक से अस्त को प्राप्त हुआ। कुमारजीका संगीत क्षेत्र में पदार्पण एवं निर्गमन दोनों ही अतीव आश्चर्यजनक रहे। संगीत के इतिहास में एक उच्च कोटी का अनुपमेय एवं निराला व्यक्तित्व इसी प्रकार उनका नाम अंकित किया गया।

कुमारजीको पैदाईशी अनुकरण की प्रतिभा प्राप्त थी। कुमारजी की कलात्मक प्रस्तुती में इस प्रतिभा की देन बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। इसी प्रतिभा के कारण उनकी गायकी सर्वांगीण रूप से सुंदर बन सकी। वे संगीत का सभी अंगों से विचार कर पाए, उनमें यह प्रवृत्ति जागी कि उन्हें किसी का अनुकरण नहीं करना है। किसी के समान नहीं बनना है। अपितु स्वयं अपनी गायकी का निर्माण करना है इसी प्रवृत्ति के बलपर कुमारजी की गायकी एवं विचारों का निरालापन प्रमाणित हुआ कहा जा सकता है कि उनकी कलात्मक प्रतिभा एवं अपना अलग वैचारीक दृष्टिकोण ये दोनों बातें ऐसी थी जिन्होंने कुमारजी की सांगीतिक विशेषता को अलग साबित किया।

कुमारजीकी गायकी का वर्णन— कुमार संगीत जगत का आश्चर्य है— इस प्रकार से किया जाता रहा।

सन 1947 में कुमारजी अस्वस्थ हुए एवं संगीत की दृष्टिसे छहवर्षों तक उन्हें रूग्णावस्था के कारण अज्ञातवास रहना पड़ा सामान्य रूप से फेफड़ोंकी बीमारी गायक के लिए एक पाप समान होती है। किन्तु कुमारजीने धैर्य एवं आत्मविश्वासपूर्वक इस बीमारी का सामना किया अपितु इस समय इन्होंने शांतिके साथ विश्राम करते समय संगीत के विषय में गहन एवं सर्वांगिन चिंतन किया पारंपारीक कलाकारोंसे अलग ढंग से वे संगीत को देखने लगे को दोराने लगे अज्ञातवास से जब वे बाहर निकले तब वे एक निराले व्यक्तित्ववाले बातें कुमारजी बन गए संगीत की प्रत्येक, समस्या के बारे में उनके विचार मौलिक स्वरूप बाले एवं प्रस्थापित विचारों से अलग प्रतीत होने लगे छह वर्षोंसे विचारमंथन से मानो उन्हें संगीत के विषय में नया दर्शन हुआ था ऐसे उनके संगितके जीवन को देखकर लगने लगा था।

गायन शैली के दृष्टिकोण से देखा जाय तो कुमारजी एक नवीन विचार के प्रणेता माने जायेंगे कुमारजीने एक नये विचार का निर्माण किया राग गायन का उद्देश केवल ख्याल की आकृति को प्रस्तुत करना न होकर राग के द्वारा कुछकथ्य प्रस्तुत करना होता है। इस गायकी का आशय क्या हो. किस बात को ध्यान में लेना होगा यह कुमारजी का नया विचार और इस सोच के अनुसार इन्होंने अपनी गायन शैली

को ढाला इसी कारन ख्याल संगीत मे एक भाववादी गायन शैली का निर्माण हुआ एक सीमित ढंग का नाथ्यतत्व उस विन्यास में दिखाई देने लगा यह सौंदर्यतत्व भावनिर्मात के लिए आवश्यक तत्व था

संगीत क्षेत्र के कलाकारों की अपेक्षा साहित्य मान्य आदी संगीत क्षेत्र से अलग क्षेत्र के कलाकारों से अधिक समीपता रखनेवाना यह सौंदर्यतत्व था. अतः प्रस्थापित संगीतसे उसका हटकर होना प्रतीत होने से उनकी गायत्री मे नवसर्जन दीख पडा संगीतज्ञों की दृष्टीसे यह क्रांतीकारी और झंझा केसमान अलग गायकी माती गई संगीत के बाहर केवल कलाकारोंने नवसर्जन के प्रणेता के रूप मे उन्हें स्थान दिया कुमारजीकी वृत्ति सौंदर्य के उपासक की वृत्ति थी। उनके विचार सर्वस्पर्षी विचार थे अतः उन्होंने अपनी गायकी को भाववारी स्वरूप दिया तात्पर्य यह है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस विचार के कारण उनकी गायन शैली का स्वरूप भाववादी लगा।

उनकी गायकी शैली की दुसरी विशेषता थी उनकी आवाज कीतकनीक भाववादी गायन शैली के पुरस्कर्ता होने से राग के उन्हें अभिप्रेत आशय के अनुरूप आवाज का लगाव वे बना लेते एवं उसके लिए अनुकूल शब्दों के उच्चारण भी वे किया करते थे उससे उनका गाना हृदय को छु लेता था । भव विषय मन उस गायकी और आकर्षित हो उठताथा। यह जो अलग दृष्टिकोण उन्होंने गायकी को देखने के लिए सम्मुख रखा उससे कारणा युवा संगीत रसिक उनकी भाववादी गायकी से प्रभावित हुआ राग को देखने का उनका नजरिया ही ओर था। कुमारजी अलग दृष्टिसे राग को देखते थे और इसीसे एक ही राग के विविध रूप उन्हें प्रतीत होते थे उन प्रतीतहुए राग रूपों को गायकी मेंप्रस्तुत करने योग्य परिपक्वता, विचारों की प्रगल्भता उनमें थी। अतः जहाँ प्रस्थापीत संगीतज्ञों की लगता था की कुमारजी रागोंका स्वरूप को बिगाडते हैं वही विचारकों उन रूपों के सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत होती थी। इतना ही नहीं इस अध्ययन के पश्चात ये नये प्रयोग उन्हें स्वीकार थे। वे स्वयंकहा करते थे रागों से प्यार कीजीए उनसे डरिए मत हमे कहना पडाकी सांगीतीकों मे जो सोचनेवाले थे उन्हें कुमारजी के विचार अच्छे लगे स्वीकृत हुए कौन बटरीया सखि मोरी रुमझुम आई बदरीया मान न करोरी आदी पुरानी पारंपारिक बंदीशे कुमारजी इस प्रकार से प्रस्तुत करते थे कि उनका स्वरूप बिगडता न था और उनका सौंदर्य हृदय को छु लेता था। कुमारजी के क्रियापक्ष, गानशैलीके बारे मे थे। विशेषताएं बताई जा सकती है

उन्होंने लोकसंगीत से प्रेरणा पाकर नए रागोंका निर्माण किया ता यद्यपि यह नई बात नहीं थी। किंतु कुमारजीने ने स्पष्ट तथा लोकधुनोंके आधार से नए रागों की सृष्टि की उदा-लगन गंधार, सहेली तोडी, मधुसुरजा, हशी, भवभतभैरव, संजारी, आदिमोहीनी, बीहड भैरव, मधवा निन्दीयारी ये राग और गौरीवंसत, केदारानंद, रतिभैरव, धनवसंती, दुर्गामंदार ये जोड राग भी निर्माण किये अनुपराग विलास मे १३६ बंदिशे हैं उसमे जो परानी है और १७ बंदिशे उन्होने खुद तैयार कि।

कुमारजीका भजन जैसी संगीत विधा केलीए भी अलग से योगदान है सांगीतिक तत्वोंको को चुनकर उन्होने इस प्रकार से भजन पेश किए कि साधुओंके अखाडों के पारंपारीक भजनो के समान वे भजन प्रतीत हुए।

इसके अतिरिक्त जीवनभर कुमारजीने संगीत क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग किये, सृजनशिलता उनके सांगीतिक व्यक्तित्व का निराला पहलु था मला उमजलेले बालगंधर्व, गीतवसंत टप्पा, तुमरी, तराना, गीतवर्षा जैसे प्रयोगोंसे उनकी विशेषतावाली प्रतिभा दृष्टव्य है ।

**निष्कर्ष :-** ये सभी संगीत तज्ञोंका योगदान देखते हुए कह सकते हैं की इन संगीतज्ञों ने संगीत के विकास मे अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन विद्धानोंने समाज से दूर होते संगीत को पुनः जनसामान्य तक पहुँचाया। चूकि भारतीय संगीत धर्म की धुरी के चारो ओर घुमता है इसलिये पुरा भारतीय समाज संगीत व कला की पोषक रही यही कारण है की संक्रमण काल का सामना करते हुए भी संगीत पूरी तरह समाप्ती नहीं हुआ चंकी प्शास्त्रीय संगीत से ज्यादा लोकसंगीत जनसामान्य में प्रचलीत था। इस कारण संगीत पूरी तरह

नष्ट नहीं हाकनक पाया । यही भारतीय संगीत की विशेषता है कि कठिन दौर से होते हुए भी यह आज तक सुरक्षित है ।

---

संदर्भ ग्रंथ :-

वर्तमान सामाजिक परिवर्तन में संगीत की नई भूमिका लेखिका- डॉ जया मिश्रा

नादचिंतन-पं वि.रा.कोलते



### **33. “JAYSONIK”**

#### **A Unified Electronic Medium for Indian Percussion Instruments**

**Jaywant Utpat**

**Email : jaywantutpat@gmail.com**

**Mobile No: 9850118108, 9518753405**

#### **1. Abstract**

Indian percussion domain is known for its amazing diversity and happens to be one of the most complex ones in the world of music. Discussion of all three Indian music forms (i.e. Vocal, Instrumental and Dance) would be incomplete without reference of variety of percussion instruments this domain encompasses. Besides advanced performance capabilities and rhythm generation techniques Indian percussion music (“Taal Sangeet”) offers, it is also identified by various unique characteristics that are not quite prevalent in other musical domains in the world. In this paper, I introduce “JAYSONIK”, a first-of-its-kind all-in-one percussion medium that can potentially address issues, including but not limited to, complexity of size, shape, material, texture, musical genre, playing styles, portability, weather dependency, durability, space requirement and maintenance of Indian percussion instruments.

#### **2. Scope of Percussion in Indian Music**

Role of an Indian percussionist can be broadly categorized into three segments,

##### **2.1 Solo Performance**

A percussionist presents individual performance on his instrument, typically with help of another musician who keeps track of beats.

##### **2.2 Performance with one or more percussionists**

2.2.1 Duet or “Jugalbandi” : A percussionist plays along with another musician playing same or different instrument

2.2.2 Ensemble or “Taal Vadya Kacheri” : Multiple percussionists perform together typically with different individual instruments.

##### **2.3 Accompaniment performance**

A percussionist accompanying all three forms, namely Vocal, Dance and Melody Instrumental music. Arguably, this is the area in which percussions instruments play the most significant role. So we will explore it in details.

Musical genres from many Indian regions are known to be associated with specific percussions instruments. For example, Dhol accompaniment for dance (Bhangda in Punjab, Garba in Gujrat,



Bihu in Assam region etc), Naal for Lavani folk music in Maharashtra, Thavil for religious ceremonies in South India etc. Traditional “Hindustani” (i.e. North Indian) classical/semi-classical music utilize Tabla as its main rhythm instrument for accompanying vocal music (Khyaal, Thumri, Dadara, Tappa etc.), melody instrumental music (Sitar, Sarod, Sarod, Flute etc.) and dance (Kathak). The “Carnatic” (i.e. South Indian) music is normally performed along with instruments like Mridangam and Ghatam. Instruments like Dholak and its variants have found their way into folk music across North Indian states. In Hindustani sangeet, its religious forms (Haveli Sangeet, Bhajan, Abhang) as well as classical style Dhrupad vocal form are very well associated with the majestic instrument, Pakhwaj. The most well-known Pop music genre Bollywood music, has not only incorporated range of all native instruments but also skillfully adopted Latin, African, Westerns instruments like Conga, Bongo, Tumba, Djembe, Drums etc. Therefore, for purpose of defining scope of this presentation, it would be appropriate to consider these as Indian percussion instruments.

### **3. Challenges inherent to Indian Acoustic Percussion**

Although, Indian percussion domain exhibits multi-faceted characteristics, role of an Indian acoustic percussion player somewhat gets constrained due to three factors, 1) Physical design of instruments, 2) Physical limitation of human body, 3) Need of additional musician

#### **3.1 Physical Design**

##### **3.1.1 Availability of Raw Material**

Most of the instruments are played hitting surface made up of stretched animal skin on hollow wooden shell. Some pitched instruments like Tabla demand specific type of wood (e.g. teak, khair, shisam etc) to achieve particular tone and resonance. With increased regulations about animal killing and trees preservation, availability raw materials may become scarce in future.

##### **3.1.2 Maintenance of Instruments**

Most of Indian acoustic instruments require routine maintenance such as re-strapping, replacement of heads etc. Unavailability/scarcity of skilled maintenance labor in this regard could be a matter of potential inconvenience.

##### **3.1.3 Storage & Transportation**

A percussionist routinely needs to carry multiple instruments of various shapes and sizes for a performance. Thus, storing multiple instruments during non-performance period and transporting them on a tour become a cumbersome issue. From costing point of view, many times the issue of logistics becomes hindrance for a percussionist.

##### **3.1.4 Weather Dependency**

Instrument heads made up of animal skins are quite sensitive to variations in temperature and humidity. Therefore, instruments exposed to uncontrolled environment display degraded sound quality in terms of tonality and resonance.

### **3.1.5 Lack of Tuning Methodology**

It is common for a percussionist to tune a pitched instrument like Tabla or Pakhwaj using his hearing experience and judgement on perceived matching of a musical note. It lacks a precisely standardized mechanism needed to generate perfectly tuned sound of membrane.

### **3.2 Physical Limitations of Human Body**

Due to complexity and diversity that prevail in Indian percussion field, a performer needs to learn different specific performance techniques of individual instruments. For examples, while a Tabla performance requires player to hit both drums vertically by sitting cross-legged on floor, a Dholka/Pakhwaj/Naal performer would require to play instruments sideways. Matka (Rounded earthen pot instrument) and Ghatam are played by keeping the instrument in performer's lap. On the other hand, instruments like Dhol, Sambal, Thavil use wooden sticks to create sounds and played in standing position while holding the instrument with a long tied strap circled around performer's neck. A performer could get tired quickly with weight of instrument and force required to produce sounds for a sustained period.

### **3.3 Need of Additional Musician**

Many percussionists performing solo presentations on Tabla, Pakhwaj need an accompanying musician for playing time-keeping melody (called as nagma or lehra). In case of other instruments like Naal or Punjabi Dhol, an additional musician is required to keep simple beats on Ghungru, Tumbi respectively. In case of South Indian solo percussion performance, accompanying musician accomplishes the time-keeping task with his hand clapping actions.

## **4. Proposed Solution Based on Existing Technologies**

At present, there are several mechanisms and methodologies available in electronic percussion mediums. These include, Electronic Drums, Multi-trigger pads and Samplers, Drum machines, VST (Virtual Studio Technology) and Hybrid instruments that combine electronic and acoustic percussion together. JAYSONIK is built on sound sample triggering methodology based on industry standard MIDI (Musical Instrument Digital Interface) protocol. It incorporates a controller hardware (in this case Roland's Handsonic) which triggers MIDI notes and messages. Depending on need of musical performance, MIDI information is passed on to an independent software sampler or to a DAW (Digital Audio Workstation). MIDI data generated by pressure sensitive pads of Handsonic gets interpreted in software. Actual sound generation, effect processing and mastering are achieved using various software components.

## **5. Features of Jaysonik**

A result of years of research and experimentation, JAYSONIK happens to be an innovative, versatile and unified e-percussion platform that can authentically replicate a wide variety of Indian percussion instruments in their full traditional nuance and fidelity.

### **5.1 Authentic Emulation of Percussion Instruments**

It is a revolutionary electronic percussion platform that not only emulates features of acoustic instruments, but even surpasses them in some aspects. Indian percussion instruments are often

identified with their "baaj" (i.e. tonal quality, musical characteristics, emotions and expressiveness put together). JAYSONIK attempts to reproduce "baaj" of individual instruments in an authentic way. One can perform many popular instruments such as Tabla, Pakhawaj, Dholki, Dhol, Daf, Ghatam etc on this single instrument. Be it a music performance of different genres such as Film, Folk, Devotional, Classical or regional styles (Punjabi Bhangda, Gujrati Garba, Marathi Lavani etc), this medium can fulfil percussion requirements of the same. It can be used for accompaniment or solo performances.

### **5.2 Removing Dependency of Human Accompanist**

Classical solo performance of a percussionist (especially in Hindustani music) is not complete without another musician who accompanies him on "lehra" (i.e. fixed melody cycle).

JAYSONIK facilitates a solo percussionist to carry a bank of various lehra of different Ragas and tempos, thus eliminating need of another human accompanist. (Beware that, these lehras are perfectly matched to smallest division of rhythmic cycles. In case performer makes mistakes or misses beats, lehra unfortunately cannot cheat and make percussionist make appear in unison with beats !).

### **5.3 Modular Design Approach**

Its "Software Percussion Instruments" can be dynamically adapted and integrated with minimal efforts in various percussion disciplines. One can change instrument and its playing styles, perform multiple instruments simultaneously, modify pitch or tempo, add/remove melody accompaniment, change sound effects according to physical location of performance etc. All these features can be implemented independently or jointly by combining any/all of them, at just one click of key.

### **5.4 Possibilities of Creating Innovative Rhythmic Compositions**

Sound generation on acoustic instruments is predominantly outcome of location where its surface is hit. For example, sound of the syllable "TAA" on Tabla is produced by hitting outer circular edge of right drum (i.e. Daaya), "KA" by left hand palm on surface of left drum (i.e. Baaya). In short, there exists defined mapping of "finger and location" for specific sound generation. This logic applies to all instruments and it cannot be changed because of inherent design of instrument. This barrier can be removed in complete totality using JAYSONIK. Use of innovated mapping of finger-and-location can lead to generation of different syllables, which can lead to different sound phrases, and thus to different compositions. This can result in audience hearing very innovative compositions which otherwise would be "non-existent" on acoustic instruments.

### **5.5 Possibilities of Creating "Hybrid" Instruments**

Since JAYSONIK is entirely configurable on its backend software, there exists potential of creating altogether new percussions instruments, either from existing or new sounds. For example, a new instrument "Tabwaj" could be designed that will feature sounds and features of Tabla and Pakhawaj together.

### **5.6 Easy of Transportation**

One of the most difficult problems an acoustic percussionist faces, is transportation of equipment. As opposed to small truckload of volume occupied by multiple equipment (which include actual instruments and their accessories), JAYSONIK offers a convenient alternative for transporting the same at fraction of actual space utilization. Its hardware controller (Handsonic), software (laptop) and accessories can be easily accommodated in a medium sized luggage bag.

### **5.7 Less Physical Efforts & Conservation of Energy**

Sustained performance on an acoustic instrument happens to be an outcome of physical strength and stamina. In general, great deal of hand muscle power (and feet muscle in case of drummers), is needed to produce loud and authentic sounds on percussion instruments. Without adequate energy, a player can get exhausted quickly in prolonged music sessions. On contrast, JAYSONIK, with its touch sensitive pads, offers full volume control for sounds. Depending on strength of individual performer's fingers, software can be programmed in precise manner to generate desired level of sounds. Since entire performance is mostly played by movement of fingers, it saves physical energy otherwise consumed by forearm, biceps, shoulder and upper-back muscles while playing acoustic instruments.

### **5.8 Durability**

With advances in material sciences, life span of electronic components is increasingly becoming larger and larger. The hardware and software components of JAYSONIK can withstand variations in temperature, humidity, physical shock and other adverse conditions.

### **5.9 Cost of Ownership**

Although initial cost of JAYSONIK may run on higher side, it can be a clear winner if cost benefit is distributed over its life expectancy. Since this medium is virtually free of maintenance, it offers overall good value for money invested.

## **6. Challenges Inadopting to Jaysonik**

### **6.1 Understanding of Musical Significance of an Acoustic Instrument**

The current forms Indian acoustic instruments are outcome of years of evolution. The instruments like Tabla, Pakhwaj, and Mridangam are evolved through a period that spans not just years, but few centuries. Since last many decades, these instruments have reached a stage of "maturity" in terms of its physical design and musical applications. Many known and unknown instrument makers, musicians, researchers, scholars and academicians have contributed to immense wealth these instruments display in their current forms. Therefore, one must have thorough understanding of musical significance and traditions of a particular instrument.

### **6.2 Understanding of Physical Characteristics of an Acoustic Instrument**

Most of the Indian instruments incorporate membrane-based design methodology. Sound generation of these instruments varies depending on tension and diameter of membrane, location

of hit, type of membrane material (animal skin, synthetic etc), use of beating mode (hand, sticks etc). Due to its inherent ability for generating infinite sound variations dynamically, membranes based instruments offer tremendous challenge for a player's abilities and creativity. JAYSONIK (and other similar mediums) utilize rubber or silicone based playing surface. Accordingly, due considerations must be given while replicating/simulating sound generation on electronic percussions mediums like JAYSONIK.

### **6.3 Understanding of Fingering Techniques of an Acoustic Instrument**

Most of advanced percussion instruments from India are played with bare fingers. Depending on an instrument and its sound generation capability, finger-hitting techniques got evolved over many years. It includes selection of particular fingers, number of fingers used, amount of pressure applied, surface area used (tip of finger, entire finger etc), direction of movement (front, sideways etc), bounce of fingers AFTER stroke is over, and so on. Since JAYSONIK offers a non-traditional playing surface, one must consider innovative fingering techniques suitable for it.

### **6.4 Adopting New Fingering Techniques**

Fact that JAYSONIK offers non-traditional playing surface and sound generation methodology that is independent of specific location, it is quite possible for a percussionist to utilize fingers that would not be used otherwise in acoustic instrument. For example, in most of the instruments, right hand thumb is primarily used as a support finger, rather than a sound producing finger. It is also the case with "pinky" fingers. With "unused" fingers on both hands, new finger tapping sequences, and therefore new musical phrases can easily be created. Alternatively, traditional finger tapping sequences can be used to play new phrases just by changing sound mapping in JAYSONIK. Needless to mention, any new methods (i.e. revised location mapping, fingering techniques) must result in music that makes aesthetic sense as per traditions and norms.

### **6.5 Understanding intricacies of Electronic Percussion Technology**

For many years, Indian acoustic percussion domain has not witnessed radical changes in instrument designs and musical applications. In contrast, rapid progress in software and microprocessor technology has boosted innovation in electronic percussion area significantly. At present, no indicators exist that suggest slowing down of these advancements. Therefore, keeping up with new technology and its accompanying features, seems to be a daunting task for performers and scholars alike. This can be a formidable challenge to an acoustic percussionist who has little or no knowledge of this technology.

## **7. Future Of Electronic Percussion In Indian Music**

At present, world's two of greatest music domains, namely Indian Acoustic Percussion and Electronic Percussion are miles apart from each other. JAYSONIK is a small attempt to bring these domains closer to each other. With advents in sound engineering and digital audio processing software, the "ammunition" to create complex music applications is becoming affordable day-by-day. Other than existing pressure-sensor-based-sound-generation technology, gesture based sound triggering is an upcoming field that deserves some attention.

## **8. Conclusion**

JAYSONIK is an on-going research project & new enhancements are being implemented on continuous basis. Demos and live program video recordings of its initial prototype can be viewed on Youtube ([youtube.com/c/JaywantUtpat](https://www.youtube.com/c/JaywantUtpat)). There further exists scope wherein its hardware and software components can be combined into a single unit that could be user-friendly, compact, ergonomically designed, and of course will let an user enjoy immense wealth of diverse Indian percussions instruments from a single box !

---

## **Reference:**

- [1] Ajay Kapur, Georg Essl, Philip Davidson and Perry R. Cook. The Electronic Tabla Controller. Journal of New Music Research, 2002, Vol. 31, No. 1
- [2] Adam Tindale. Advancing the Art of Electronic Percussion. PhD dissertation, 2009, University of Victoria
- [3] "MIDI Performance Instruments Archived 18 November 2012 at the Wayback Machine". Instruments of Change. Vol. 3, No. 1 (Winter 1999). Roland Corporation, U.S.
- [4] SIR C V Raman, Kt., F.R.S, N.L. "The Indian musical drums". Department of Physics, Indian Institute of Science, Bangalore. 30 September 1934
- [5] Science of Musical Instruments - Percussion M. Ramanathan, Department of Engineering Design, Indian Institute of Technology, Madras
- [6] Prof. Bibhudutta Baral and Rakshitha, NID, Bengaluru. "Tabla Making - Bengaluru, Karnataka, The Fundamental Musical Instruments" <http://www.dsource.in/resource/tabla-making-bengaluru-karnataka>
- [7] Katarzyna Chuchacz, Sile O'Modhrain, Roger Woods. Sonic Arts Research Centre, Queen's University Belfast, Northern Ireland. "Physical models and musical controllers – designing a novel electronic percussion instrument". Proceedings of the 2007 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME07), New York, NY, USA
- [8] S. Annamalai, Department of Manufacturing Engineering, Anna University, "Application of Composite Materials to the Chenda, an Indian Percussion Instrument"





## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 34. मोबाईल तानपुरा काळाची गरज

डॉ. राहुल काशिनाथराव एकबोटे

अमोलकचंद महाविद्यालय, यवतमाळ

Mob.: 9960831974

Email: rkekbote@rediffmail.com

आज भारत देशाची लोकसंख्या पाहता राहणी मानात झालेले बदल, वाढलेली धावपळ, स्पर्धाची इर्शा, वाढते तंत्रज्ञान या सर्व गोष्टींनी मनुष्य ग्रासलेला आहे. सूर्य उगवला की जोतजेलपणा चेहऱ्यावर यायला हवा त्याऐवजी आज आपणांस कोणत्या-कोणत्या गोष्टींना सामोरे जायचे आहे या विचारांनी तो चिंतीत झालेला असतो. 20-30 वर्षा पूर्वीची परिस्थिती पाहता जीवनमान सहज-आनंदी असे होते. याला असंख्य कारणे आहेत, मानवाच्या गरजा या सीमित होत्या, त्यालाही कारणे होती, तंत्रज्ञानाच्या वलयात तो नव्हता, ती काळाची गरज नव्हती. टी.व्ही., फोन, दैनंदिन उपकरणे, याची सुरुवात झालेली होती, या तंत्राचा योग्य किंवा जेम-तेमच वापर केल्या जात असे. टी.व्ही. वरील प्रायोगिक कार्यक्रम फक्त रविवारी अधिक प्रमाणात होती इतर दिवशी बातम्या, पाचतासच टी.व्ही. वर कार्यक्रम असायचे. फोनचा ही प्रयोग अतिशय कमी प्रमाणात व्हायचा ट्रंकॉल अगदी गरज असेल तरच लावल्या जाई. नाहीतर पत्रानेच काम केली जायची किंवा गरज नुसार तार पाठवून कामे केली जात. या गोष्टींच्या प्रयोगाने ही मानवविकसित होत होताच.

#### सांस्कृतिक क्षेत्र.. काल आणि आज-

सांस्कृतिक क्षेत्रातूनच मानवाचा विकास उत्तम होतो, साहित्य, संगीतातून त्याला मिळणारी उर्जा-उभारी त्याला सर्वांगीण विकासाची जाणीव निर्माण करते, तो लोकाभिमुख होण्यासाठी प्रयत्नशील राहतो, यातूनच देशाचाही विकास होतो. साधारणतः 10-15 वर्षांपूर्वीही समाज सुधारकांनी कलाकारांनी-साहित्यिकांनी त्यांच्या-त्यांच्या पद्धतीने समाजप्रबोधनाचे कार्य केले. 10-15 वर्षांपूर्वी गावा-गावात किर्तने, उत्सवात वक्तांचा भाषणे, गायनाचे कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात-गर्दीत होत असे. यातूनच आत्मिक सामाधान-चिंतन-मनःशांती-प्रेम-जिव्हाळा, होत असे, प्रत्येकाचा सहभागही महत्वाचा घटक होता. कलाकार मंडळी एकाच दौऱ्यात दहा-दहा मैफिली करीत असे. आज हे चित्र पूर्णतः बदलले दिसतं, कुणालाच कुणासाठी वेळ नाही. संवाद च संपल्याचे दृष्य आज आपण बघतोय याची कारणे काहीही असो. परंतू ही सत्य परिस्थिती आहे. माणूस हा पूर्णतः यांत्रिक बनत चाललाय ..... तंत्रज्ञानाची झपाट्याने होणारी प्रगती याचे मूळकारण मानल्यास हरकत नाही. आज स्वतःच्या नातेवाईकांशी सोडा स्वतःच्या मुलांनाही बोलण्यासाठी आई-वडिलांना वेळ नाही, यामुळे मनःशांती मिळत नाही. मनःशांती वा समाधानी माणूस स्वतःचा विकास साधू शकत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे.

#### संगीत कला :

रंजन करणे हा मूळहेतूच संगीतकलेने वर्णन केलेला असल्याने यातूनच सर्वसाध्य करण्याची ताकद या कलेत आहे. संगीत कुठल्याही प्रकारचे असो शांतता-प्रसन्नतालाभतेच हे निश्चित..... भावसंगीत-भक्तिसंगीत, चित्रपटसंगीत, प्रांतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत, वाद्य संगीत माणसाच्या आंतरमनाशी संवाद साधते. व्यक्तिप्रमाणे त्याच्या आवडी-निवडी बदलत जातात..... या जगाच्या पाठीवर एकही असा व्यक्तिनसावाजो संगीताचा प्रेमी नसेल. आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात संगीत हे उत्तममाध्यम म्हणता येईल ज्याने मनःशांती प्राप्त होऊ शकते..... आज आपल्या वर तंत्रज्ञानाचा इतका प्रभाव आहे की, आपण मोबाईल फोनशिवाय एक मिनिटही राहू शकत नाही. याच मोबाईलफोन मध्ये आपल्या आवडीची गाणी-संगीत आपण डाउनलोड करून काम करते वेळी व रिकामेपणी ऐकत असतो याचा फायदा निश्चित प्रत्येकाला मिळतो. कामे उत्तमरित्या हाता वेगळी होतात तसेच संगीत ऐकल्याने मनप्रसन्न राहतं. या अतिशय जलद दिनचर्ये मध्ये माणूस शारीरिकस्वास्था विषयीही जागरूक झालेला दिसतोच.



रोज थोडावेळ तरी व्यायाम किंवा जीम मध्ये नित्या ने जाणे, कमी गोड खाणे, खाण्यावर पूर्णतः ताबा मिळविणे या-साठीही प्रत्येकचजण जागरूक दिसतोय. योगा प्राणायाम याही गोष्टींचा उत्तमप्रभाव मनावर होतांना दिसतोय.....

#### **मोबाईल फोन हा मनःशांती करीता वरदान .....**

अर्थात आज आपण ज्या युगात वावरतोय त्याचेशी मिळून मिसळून राहणे हीकाळाची गरजच नाही का?... जे आपल्याकडे सहज उपलब्ध आहे त्याचा योग्य वापर-प्रयोग करणे महत्त्वाचे. मोबाईल चा वापर टाळावा, कमी करावा, त्याचे परिणाम-त्याचे दुष् परिणाम यावर बोलतांना दिसतो परंतू हे सांगणारा माणूसही या पासून दूर नाही वेगळा नाही. मोबाईलचा वापर निश्चितच कामा पुरताच व्हावा हेनक्की, तो शरीरापासून दूर ठेवावा हेही अत्यंत महत्त्वाचे या सर्वगोष्टींचे पालन करून आपण आपल्या जीवनात चांगल्या गोष्टीउत्तम प्रकारे अनुभवू शकतो हे निश्चित.

मोबाईलफोनमुळे जगाच्या पाठीवर कुठेही उत्तम जे होत आहे त्याचा लाईव्हकार्यक्रम आपण बघू शकतो. योगा-प्राणायाम मोबाईलवर बघून ते योग्य पद्धती ने आत्मसात आपण करू शकतो. उत्तम संगीत ज्याने आपणांससुख समाधान शांती मिळेलते आपणकेव्हाही-कुठेही ऐकू शकता हे उत्तमफाय दे मोबाईल फोनचे आहेतच.

#### **मोबाईलफोन व तानपुरा :**

भारतीय शास्त्रीय संगीतात 'तानपुरा' या वाद्याला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्तआहे. दोन तानपुरे उत्तम जुळविणे-मिळविणेहे काम अतिशय कठीण व त्या तानपुर्याच्यास्वर-लहरींमध्ये वलयामध्ये गायक जो देहभान विसरून गातो रसकि श्रोत्याला स्वर्गीय आनंद प्रदानकरतो याची तुलना कश्याचीच होऊ शकत नाही. असा हा तानपुरा आज मोबाईलफोन मध्ये सहजरित्या उपलब्ध आहे, भोपळ्याच्या तानपुर्यांचीसर या निनादणाऱ्या तानपुर्यांमधून येणार नाही हे निश्चित परंतूसामान्य माणूसही या तानपुर्याच वापर सहज करू शकतो. विविध प्रकारचे तानपुर्याचे अ‍ॅप्लीकेशन्स आज उपलब्ध आहेत, त्यातील आपल्याला आवडणारा-आपल्यापसंतीस उतरलेले अ‍ॅप्लीकेशन्स डाउनलोड करून घेता येते.

ळा मोबाईलफोन मधील तानपुरासामान्य माणूस योगा करतांना, प्राणायाम करतांना, कुठलेही काम करतांना प्रयोगात आणू शकतो, यामुळे न कळत तुमची एकाग्रता वृद्धीगंत होते हे निश्चित.... ताण-तणावा मध्ये हा हलक्या आवाजात गुंजणारा तानपुरा तुम्हाला निश्चित मनःशांतीप्रदान करू शकतो.

मुख्य म्हणजे सततच्या वापराने नकारात्मक भावनानष्ट करण्याची ताकद या तानपुर्याच्या वलय मध्ये निश्चित आहेत तानपुर्याची वलय एकाग्रता, तुमचा सकारात्मक दृष्टीकोन, मनःशांतीप्रदान करू शकतेहेमात्र निश्चित! मनःशांती करीता मोबाईल तानपुरा किंवा नविन तंत्रज्ञान निश्चितच वरदान म्हाणावेला गेल.



### **35. Role of Digital Signal Processing and Graph based interface to explain intricacies of Ornamentations in Hindustani Classical Music**

**Sameer Sudame**

**Senior Software Engineer**

**Mob.: 9172648759 Email: [sameer.sudame@gmail.com](mailto:sameer.sudame@gmail.com)**

#### **Introduction**

The root of music in ancient India is found in the Vedic literature of Hinduism. It has evolved over a period of centuries to form two distinct styles i.e Hindustani tradition and Carnatic tradition.

In Hindustani music there are seven basic notes and 5 interspersed half notes. One of the important aspect of Hindustani music is the manner in which these notes are linked and embellished during performance. The main ornamentations in Hindustani Music are Meend, Gamak, Andolan, Kan, Murki among others. In many cases specific ornamentations are characteristic features in the performance of a particular Raga, and therefore define its identity.[1]

Digital Signal Processing (DSP) is use of digital processing of signal to perform wide variety of operation. For the scope of this paper, DSP will be processing of Audio Signal to derive information about predominant pitch (frequency) present in sampled section.

Graph based visualisation offers an excellent insight into the pitch modulation. Indian musicians have trained ears and can detect subtle changes in pitch. However for those who are learning Hindustani Vocal Music, it will be great help if they could visualise pitch modulation for better understanding of characteristics of various ornamentations. In addition it can help those learning Hindustani Vocal Music by giving visual feedback about accuracy of note ( sur ).[5]

#### **Methodology**

Although Indian classical music is predominantly monophonic in nature and built around a single melody line, which is played over a fixed drone, the tabla plays a very important role in maintaining the rhythm and gives it polyphonic characteristics.

Pitch detection in monophonic audio has been in use for last several years and there are various methods of detecting pitch from a sampled section of audio.

Pitch detection algorithms can be divided into methods which operate in the time domain, frequency domain, or both. One group of pitch detection methods uses the detection and timing of some time domain feature. Other time domain methods use autocorrelation functions or difference norms to detect similarity between the waveform and a time lagged version of itself. Another family of methods operates in the frequency domain, locating sinusoidal peaks in the frequency transform of the input signal. Other methods use combinations of time and frequency domain techniques to detect pitch. Frequency domain methods call for the signal to be frequency transformed, then the frequency domain representation is inspected for the first harmonic, the

greatest common divisor of all harmonics, or other such indications of the period[2]. All these methods vary in accuracy, sensitivity to noise, processing time and appropriate method can be chosen depending on the context in which it is used.

Pitch detection or melody extraction in polyphonic audio is still undergoing research. There are approaches suggested by AnssiKlapuri[3] or Justin Salamon[4] which have shown promising results. But due to higher computation cost they may not be suitable for real time feedback especially on mobile devices.

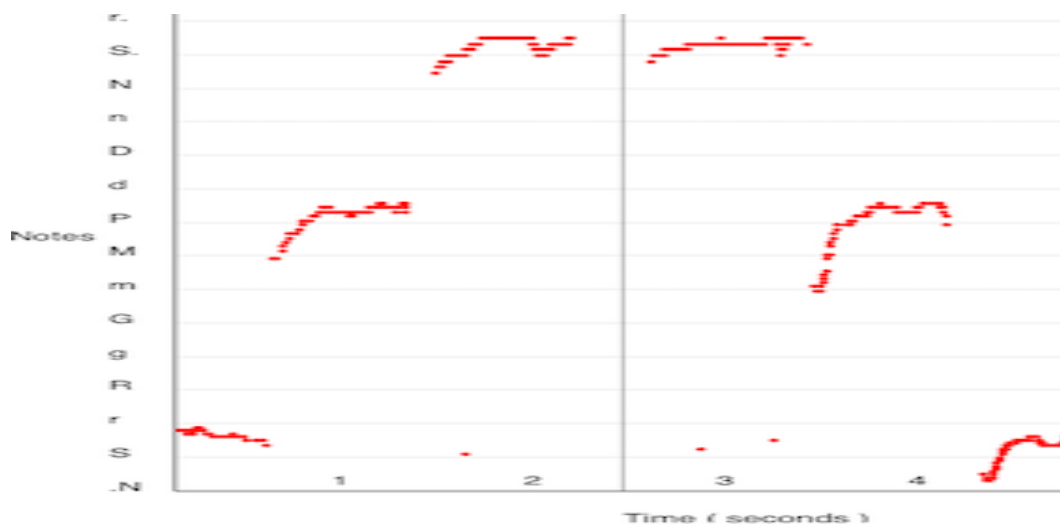
For the purpose of generating graphs in this paper, monophonic audio signal is analysed. Graph shows time on X axis and pitch on Y axis. This allows us to track pitch modulation in audio input over a period of time.

### Ornamentations

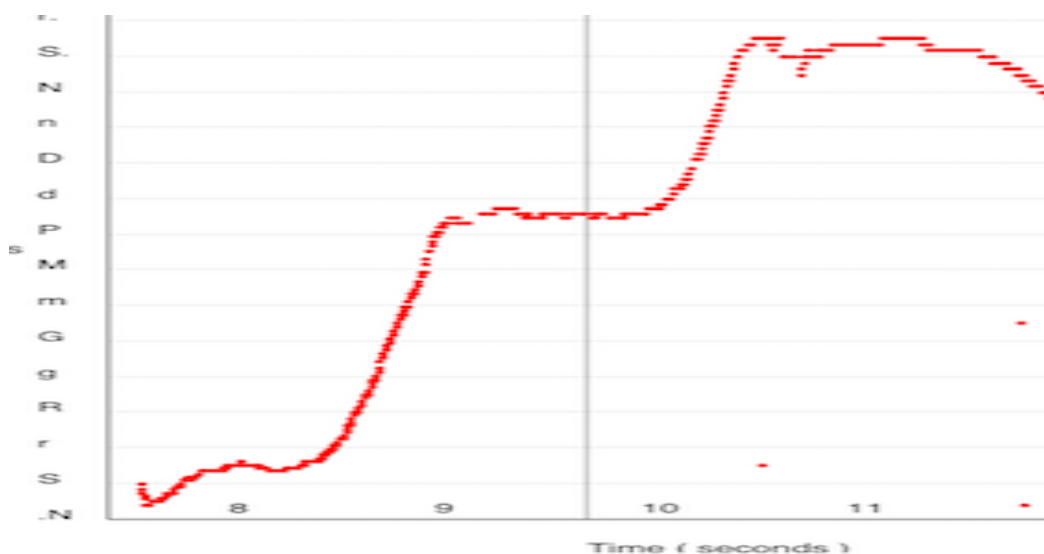
Ornamentations in Hindustani Classical Music are about relationships between the notes sung or played.

### Meend

*Meend* is smooth transition of pitch between notes touching required intermediate pitches. What pitches are included in a *meend* depend on the raga. It is important to know which intermediate notes are to be given importance and which are to be used transiently. Following graph shows output from pitch detection algorithm of one such tool [6] when singer sings “Sa-Pa-Sa(upper)” with and without *meend*.



**Figure 1: Sa-Pa-Sa (upper) and Sa (upper)-Pa-Sa without *meend***

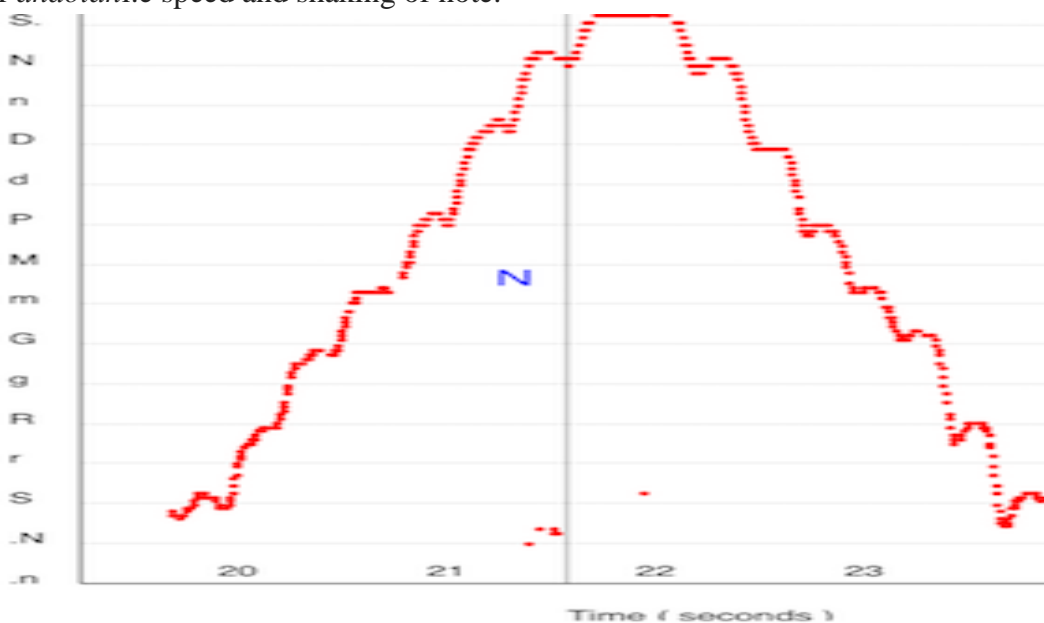


**Figure 2: Sa-Pa-Sa (upper) with *meend***

With this example advantages of graphical visualisation become very clear. When students are practicing *meend* on their own, such a tool will help them understand if *meend* is being sung correctly. Such visualization not only helps students with determining accuracy of sung notes, but also treatment given to notes as to how they are connected.

### Gamak

Gamak is heavy and forceful oscillations between adjacent or distant notes. Again Pitch graph clearly shows wavy treatment of notes during *gamak* and its distinguishing characteristics from *meend* or *andolani*.e speed and shaking of note.



**Figure 3 Sa-Re-Ga-Ma-Pa-Dha-Ni-Sa (upper) sung plainly.**

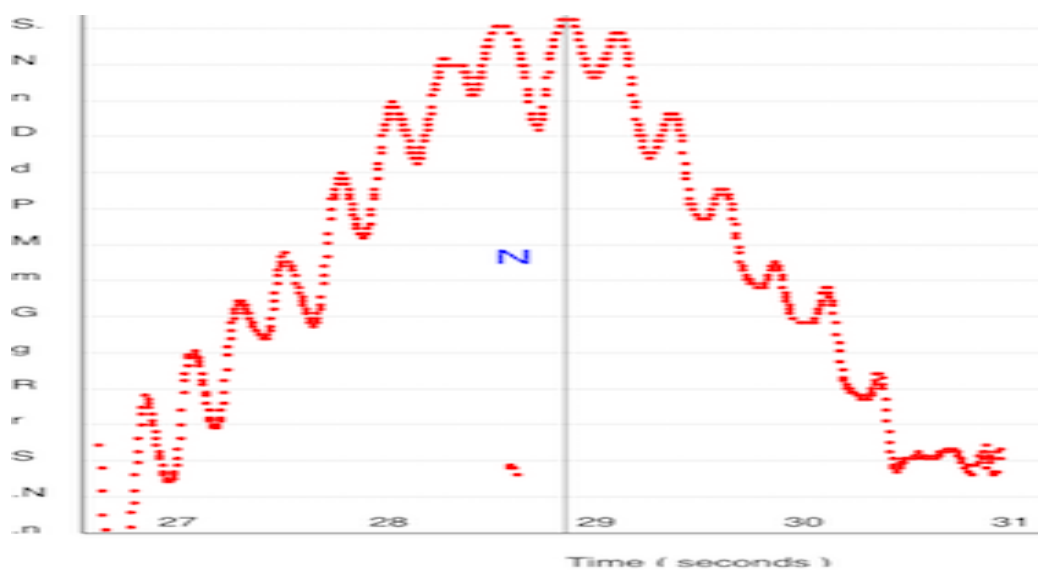


Figure 4 Sa-Re-Ga-Ma-Pa-Dha-Ni-Sa (upper) sung with *gamak*.

### Andolan

*Andolan* is a delicate oscillation of single note. It is used to impart seriousness to melody. For example in Raga Darbari Kanada, the *andolan* of KomalGa and KomalDha add to its gravity.

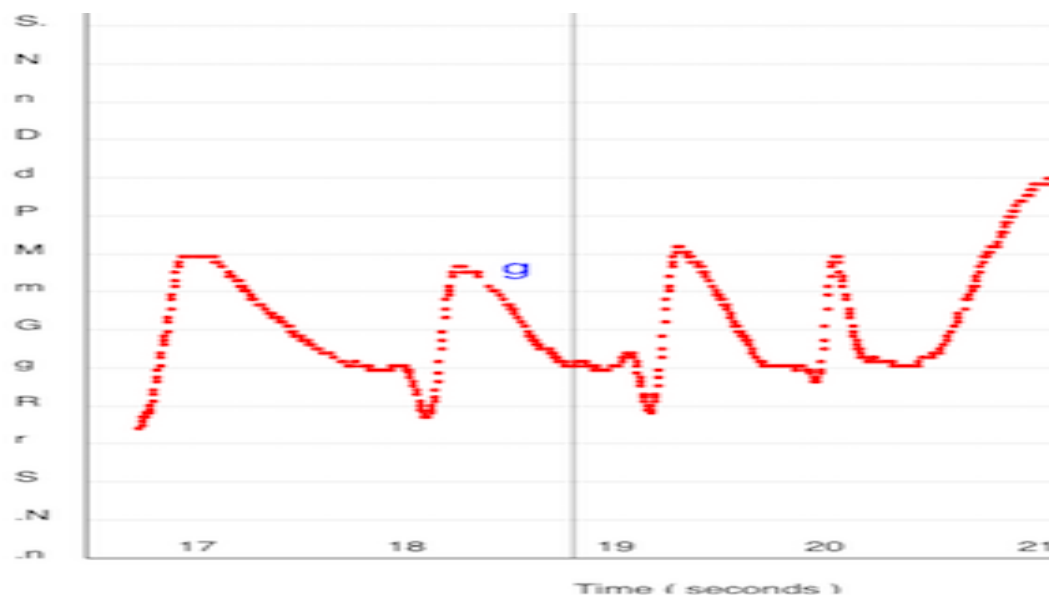


Figure 5 Example of *andolan*

## **Conclusion**

Graph based visualisation offers important feedback to learners of Hindustani Classical Music. If used correctly it will be important tool to teachers and students. Riyaz done in presence of Tanpura but without Tabla (or playing tabla app/machine with headphones) is essentially monophonic in nature and Pitch identification from monophonic audio is accurate and fast for real time feedback. It also explains delicate treatment of notes during various ornamentations used in Raga.

---

## **References:**

1. **The Raga Guide. Joep Bor**
2. [https://sound.eti.pg.gda.pl/student/eim/synteza/leszczyna/index\\_ang.htm](https://sound.eti.pg.gda.pl/student/eim/synteza/leszczyna/index_ang.htm)
3. <https://www.cs.tut.fi/sgn/arg/klap/ameff.pdf>
4. [http://www.justinsalomon.com/uploads/4/3/9/4/4394963/salomon\\_gomez\\_ellis\\_richard\\_melodyextractionreview\\_ieeespm\\_2013.pdf](http://www.justinsalomon.com/uploads/4/3/9/4/4394963/salomon_gomez_ellis_richard_melodyextractionreview_ieeespm_2013.pdf)
5. KomalGandhar App for android and IOS
6. SRGMPitch App for IOS





## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 36. मेरुखंड तत्त्व: एक शास्त्रीय संशोधन क्षेत्र

निलेश खळीकर

सहाय्यक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख

संगीत विभाग, न्यू आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालय अहमदनगर

Mob.: 7798147758, Email: nkhalikar@gmail.com

#### प्रस्तावना:

भारतीय शास्त्रोक्त संगीतामध्ये अनेक मुलभूत संकल्पना अशा आहेत कि ज्यांचा कालमानपरत्वे पुन्हा पुन्हा आढावा घेणे व त्याची त्या त्या काळानुसार व्याख्या करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण, संगीत ही कला प्रवाही असून त्यात नित्यनूतन बदल होत असतात. त्यामुळे शास्त्राला देखील सतत या बदलांची दखल घ्यावी लागते. शास्त्र टप्प्याटप्प्याने कलेच्या मुलभूत स्वरूपात आढळणाऱ्या तत्वांचा शोध घेऊन त्यांची नोंद करत असते. त्यात नवनवीन संकल्पनांचा शास्त्रीय विकास होत जातो. काही संकल्पना काळाच्या ओघात मागे पडतात, तर काही संकल्पनांचे स्वरूप तेच राहिले तरी संज्ञा बदललेली असते. त्यामुळे व्यवहार व शास्त्रीय व्याख्या यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. उदा: ग्रह, अंश, न्यास या शास्त्रीय संज्ञा आताच्या रागसंगीतात जशाच्या तशा वापरल्या जात नाहीत. परंतु या व्याख्यांशी साधर्म्य असलेल्या क्रिया आजही रागसंगीतामध्ये आढळतात.

त्यामुळे कालमानपरत्वे विविध संकल्पनांची प्रासंगिकता व बदललेले स्वरूप यांची दखल घेऊन नव्याने त्यांची व्याख्या करणे व दस्तावेजीकरण करणे या क्षेत्रात संशोधनाला भरपूरच वाव आहे. किंबहुना, एक निश्चित दिशाक्रम ठरवून एकेका संकल्पनेवरती संशोधन केल्यास संशोधनाची एक क्रमिक मालिका निर्माण करणे देखील शक्य आहे. प्रस्तुत लेखाच्या माध्यमातून मेरुखंड या अश्याच एका संकल्पनेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

#### मेरुखंड तत्त्व – संकल्पना:

क्रमिक संख्या व एकीकरण(Permutation and Combination)हा एक गणित सिद्ध विधी आहे. ज्यात एक स्वर एकदाच ठेऊन स्वरांचे शक्य तितके सर्व प्रकार बनवले जातात.

उदा: सारे, रेसा.

यात सा व रे या दोन स्वरांमध्ये शक्य असलेले, एक स्वर एकदा या नियमाप्रमाणे दोनच प्रकार होऊ शकतात. संगीत रत्नाकरामध्ये या क्रियेला 'स्वरप्रस्तार' असे संबोधिले आहे. व्युत्क्रमोत्त्वारित स्वरा: (संदर्भ: स्वराध्याय, संगीत रत्नाकर, ग्रंथकार शारंगदेव, संपादक तारळेकर ग. ह.) अर्थात स्थान बदलून (व्युत्क्रम करून) स्वरांचा उच्चार करणे (प्रकार बनवणे) अशी व्याख्या निशंक शारंगदेवाने स्वरप्रस्तार या क्रियेची केली आहे.

संकल्पनात्मक मांडणी करताना तर्कशुद्ध गणिती पद्धतीने संकल्पनेचा पूर्ण तळ गाठणे ही शारंगदेवाची (हातोटी) विचार पद्धती असल्यामुळे प्रत्येक संकल्पनेसंदर्भात त्यांनी एक कालातीत गणिती मांडणी केली आहे. जसे तालप्रस्तार, प्रबंध या तत्वांसंदर्भात शारंगदेव गणिती पद्धतीने एक निश्चित संख्या सांगतात व आता या पुढे या संकल्पनेसंदर्भात नवीन असा मुलभूत प्रस्तार निर्माण होऊ शकत नाही; जो नवीन प्रकार असेल तो मुलभूत प्रस्तारांचेच मिश्रण असू शकेल इतकी निश्चित मांडणी करतात. डॉ. अशोक रानडे यांच्या मते,

“शारंगदेवांच्या या वैशिष्ट्यामुळे ते स्वतःच्या नावापुढे निःशंक (अर्थात ज्याला स्वतःच्या मांडणीसंदर्भात अजिबात शंका नाही असा) हे बिरुद धारण करतात.”

(संदर्भ: Word: Sharangdev, Music Contexts: A Concise Dictionary Of Hindustani Music, लेखक: रानडे, अशोक दा.) मेरुखंड तत्त्वासंदर्भात शारंगदेवांनी केलेली मांडणी अशीच ताळेबंद आहे.

<u>स्वरसंख्या</u>	<u>प्रस्तार संख्या</u>
१	१
२	$१ \times २ = २$
३	$१ \times २ \times ३ = ६$
४	$१ \times २ \times ३ \times ४ = २४$
५	$१ \times २ \times ३ \times ४ \times ५ = १२०$
६	$१ \times २ \times ३ \times ४ \times ५ \times ६ = ७२०$
७	$१ \times २ \times ३ \times ४ \times ५ \times ६ \times ७ = ५०४०$

(संदर्भ: स्वराध्याय, (संगीत रत्नाकर), संगीतांजली, लेखक: ठाकूर ओंकारनाथ)

वरील ताळेबंदामध्ये प्रत्येक स्वरसंख्येचे नेमके किती प्रकार होऊ शकतील याचे विवेचन केले आहे. जसे, ३ स्वरांचे  $१ \times २ \times ३$  याप्रमाणे ६ प्रकार पुढीलप्रमाणे होतात.

१. सारेग, २. रेसाग, ३. सागरे, ४. गसारे, ५. रेगसा, ६. गरेसा

याप्रमाणे ४ स्वरांचे २४, ५ स्वरांचे १२०, ६ स्वरांचे ७२०, तर ७ स्वरांचे ५०४० प्रकार होतात.

वरील विवेचनावरून आपल्याला मेरुखंड संकल्पनेची पुढीलप्रमाणे व्याख्या करता येते.

**मेरुखंड तत्त्व: व्याख्या -**

एक स्वर एकदा या नियमानुसार निवडक स्वरांचे क्रमाने शक्य तितके प्रकार बनवणे म्हणजे मेरुखंडतत्त्व होय.

स्वरप्रस्तार या क्रियेचेच खंडमेरे अथवा मेरुखंड हे प्रचलित नाव आहे. मेरुखंड यातील मेरू या शब्दासंदर्भात मुख्य, अचल, पर्वतासमान निमुळता आकार आदी विविध अर्थ देखील प्रचलित आहेत.

### मेरुखंड तत्त्व: व्यावहारिकता -

शास्त्रीय संकल्पना या प्रत्यक्ष क्रियेमध्ये व्यावहारिक रूप धारण करतात. कलाव्यवहारात संकल्पनांवरती अनेक प्रकारची 'सौंदर्यावरणे' असतात. येथे व्याख्येपेक्षा सौंदर्यविचाराला प्राधान्य असते तर शास्त्रामध्ये संकल्पनेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट व्हावे म्हणून व्याख्या करताना त्यावरील इतर सर्व आवरणे बाजूला केली जातात. हा विवेक अभ्यासकाला कायमसांभाळावा लागतो. नाहीतर गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता या प्रकारच्या संशोधनात अधिक असते. जसे, लयकारी या संकल्पनेत क्रमाने एकपट, दुप्पट, तिप्पट अपेक्षित असली तरी प्रत्यक्ष कला व्यवहार इतका ढोबळ असू शकत नाही. म्हणून शास्त्रीयसंकल्पना व्यवहारामध्ये लवचिक पद्धतीने वापरल्या जातात, हे लक्षात घेऊन त्यांची मिमांसा केली पाहिजे. त्यामुळे व्यवहारात बदल होणार असेल तर व्याख्येचा काय उपयोग? आणि व्याख्येप्रमाणे नसेल तर व्यवहार चुकीचा असतो काय? हे दोन्हीही प्रश्न इथे अप्रस्तुत ठरतात.

जसे, मेरुखंड तत्त्वासंदर्भात स्वरांच्या अदलाबदलीतून तयार होणारे निश्चित प्रकार किती असू शकतील? हे शोधून काढण्यासाठी शारंगदेवाने एक स्वर एकदाच हा नियम काटेकोरपणे पाळला आहे. परंतु, या स्वरांमध्येपुढील सौंदर्यक्रिया

१) अनेकता (उदा: सारेग- सासारेग, सारेरेग, सारेगग अशाप्रकारे),

२) अंतरावरचे सूर निवडणे (उदा: सामप, गधनी, रेमध),

३) उपलब्ध प्रकारांचेच परत जोडून प्रकार बनवणे

(उदा: सारेग+रेसाग= सारेगरेसाग),

४) मींड, खटका, मुर्की इ. अलंकारांचा प्रयोग

५) पुनरावृत्ती (सारेग सारेग, रेसाग रेसाग)

आदी लागू केल्यास मेरुखंड या तत्त्वात अथांगता निर्माण होते. हीसौंदर्यावरणे शारंगदेवानी मुलभूत संकल्पनेचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी जाणीवपूर्वक बाजूला केलेली आहेत. जी व्यवहारामध्ये अत्यंत कल्पकतेने, चातुर्याने व सढळपणे वापरता येतात. परंतु मेरुखंडाची मुलभूत संकल्पना समजून न घेता सौंदर्यावरणांचा वापर करणे हे अत्यंत क्लिष्ट व गोंधळ निर्माण करणारे ठरू शकते. ज्यामध्ये मुलभूत संकल्पनेचा गाभाच हरवून जातो. याउलट, मुलभूत मेरुखंड उत्तमप्रकारे माहिती असतील तर त्यांची मांडणी अत्यंत कल्पक व सौंदर्यपूर्ण पद्धतीने करता येते. इथेच मेरुखंड पद्धती शिकण्यासाठी तिचा अभ्यास असणाऱ्या अनुभवी गुरूंची आवश्यकता निर्माण होते. जे मेरुखंड पद्धती मधील सौंदर्यदृष्टी आपल्या विद्यार्थ्याला देऊ शकतील व रागनियम सांभाळून मेरुखंड तत्त्वाचा कल्पक उपयोग कसा करावा, याची दृष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करू शकतील.

### मेरुखंडतत्त्व: संशोधनाची आवश्यकता-

१. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक शास्त्रीय संकल्पनेची कालसापेक्ष पडताळणी करून तिची नव्याने व्याख्या करणे क्रमप्राप्त ठरते.

त्यामुळेच मेरुखंड तत्त्व या संकल्पनेची नव्याने पडताळणी व व्याख्या करण्याची गरज आहे.

२. मेरुखंड तत्त्व वेगवेगळ्या परंपरांमध्ये कशा पद्धतीने वापरले जाते? त्यांचा त्यामागील सौंदर्यविचार काय आहे? हे समजून घेण्यासाठी संशोधनाची आवश्यकता आहे.

३. मेरुखंड तत्त्वाच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या कलात्मक प्रगतीमध्ये कशाप्रकारची वृद्धी होते, हे पडताळणे गरजेचे आहे.

४. मेरुखंड तत्त्व - रियाज व गायकीमधील सौंदर्यपूर्ण उपयोग यांची संगती लावणे गरजेचे आहे.

**उपसंहार: -**

अशाप्रकारे वरील विवेचनावरून असे दिसून येते कि, मेरुखंड तत्त्व हे संशोधनासाठी उपलब्ध असे विस्तृत संशोधन क्षेत्र आहे. ज्यामध्ये संशोधनासाठी भरपूर वाव आहे. याप्रकारच्या संशोधनातून समाजातील संगीत शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मेरुखंड तत्त्वाचा सुयोग्य परिचय होईल व आपल्या कलात्मक विकासासाठी त्याचा फायदा करून घेता येईल.

---

**संदर्भग्रंथ:**

१) संगीत रत्नाकर , ग्रंथकार: शारंगदेव, संपादक: तारळेकर, ग. ह.

२) संगीतांजली, ग्रंथकार: ठाकूर ओंकारनाथ

३) Music Contexts: A Concise Dictionary Of Hindustani Music,

लेखक: रानडे, अशोक दा.



## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 37. राजस्थान के सांगीतिक इतिहास के स्रोत

डॉ. कौमुदी क्षीरसागर (बर्डे)

सहयोगी प्राध्यापक, संगीत विभाग

सीताबाई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, अकोला.

Mobile: 8668664681, Email.: bardekaumudi@gmail.com

भारतीय अथवा बाद में बने/हुए हिंदुस्थानी संगीत इतिहास के नाम पर की गई चर्चा संगीत शास्त्र या उसमें परिलक्षित प्रायोगिक स्वरूप तक सिमट सी जाती है। विशेषकर विगत पांच सौ वर्ष की अवधि में बादशाहों और विभिन्न राजा महाराजाओं के अभिलेखों का उपयोग भी नगण्य हुआ है, श्रुति परंपरा हावी रही। कलाकारों की सभ्यता, उनके द्वारा बनायी गई शैलियां, उनकी रचनाधर्मिता की निपुणता का तथा उनकी परंपराओं को स्पर्श करना भी किसी ने मुनासिब नहीं समझा। लिखे जा रहे निम्न परिच्छेद, जिनमें से कतिपय अभिलेखों के उदाहरणों को पेश करने के लिए लिखना मुझे ठीक लग रहा है। तन्निमित्त राजस्थान की रियासतों में से कुछ की चर्चा यहां अभिप्रेत है।

इन रियासतों में संगीत एवम संगीतज्ञ को दिया गया आश्रय किसी विदेशी परंपरा का मोहताज नहीं रहा है। मुगलों के आने से पूर्व प्रायः सभी रियासतों में कला और कलाकारों से संबंधित कार्यों का संचालन जिस विभाग के द्वारा किया जाता था, 'गुणीजनखाना', 'तालीमखाना' या 'संगीत-प्रकाश' कहा जाता था। इन विभागों का अध्यक्ष दारोगा था, जो कलाकारों के वेतन, इनाम या उनपर होनेवाले अन्य खर्च और उनकी महफिलों के अभिलेखों का संधारण किया करता था। इन में गाने बजानेवाले, गायिकाएं और नर्तिकाएं और उनके सेवकों का पूरा जिक्र होता था। जयपुर गुणीजनखाने का यह संदर्भ देखिए:-

#### जयपुर का गुणीजनखाना: कलाकारों पर एक विहंगम दृष्टि (वार्षिक समय १ सितम्बर से ३१ अगस्त)

		सन १९२५ (संवत् १९८१)		सन १९२८-२९ (संवत् १९८५)		सन १९४४-४५ (संवत् २००१)	
		संख्या	वेतन	संख्या	वेतन	संख्या	वेतन
१	नायब दारोगा	१	२२८/८/-	१	३९९/१४/-	१	दारोगा ९००/-XX
२	क्लर्क	२	३८०/६/३	२	४२०/-	१	२४०/-

३	हरकारा	६	४२७/८/-	३	२२५/-	३	२८८/-
४	कलावंत	३४	८१३७/११/३	१९	५९१६/६/३	१५	४५७२/१/३
						+ २*+४ <sup>५</sup>	
५	सारंगीया	२१	२५३६/१५/६	१३	१७८२/१०/९	१३	१७८२/१०
६	पखावजी	१६	१७४१/५/६	१२	१४१४/१३/९	११	१३८६/९/६
७	ळालूका	१२	१००२/१३/६	६	६८०/१४/-	७	७८७/६/-
८	कथक	१४	६३७९/२/६	८	५८८०/९-	८	५७६०/१०/-
९	रासघारी	४	२८४/१	२	१४२/-६	२	१४२/-६
१०	ढोली	४	१९५/७/६	४	१९५/७/६	१	४९/१०/३
११	करताली	३३	१५५/१२/३	२	८४/१२/-	१	४२/-६
१२	शोभदाबाज	--	--	१	२४०-	१	२४०/-
१३	भगतणियां/नर्तकियां/गायिकायें	३७	१२,३२६/१४/३	२०	७,७००/-	८+३*+६ <sup>५</sup>	५४००/-
१४	जांगिड	२	१४२/-/६	२	१४२/-/६	२	१४२/-/१६
१५	स्वामी	१	९९/४/६	१	९९/४/६	२	-
१६	भांड	X	-	X	-	X	-
१७	तबलिया	X	-	X	-	X	-
१८	हार्मोनियम मास्टर	X	-	X	-	1 <sup>५</sup>	-
१९	बेला नवाज	X	-	X	-	X	-
२०	जलतरंग नवाज	X	-	X	-	1	३६०/-
२१	सितारिया	X	-	X	-	X	-
		-	-	-	-	-	१=१०/-
						-	१=८/-
							२७६/-
							१=५/-
		-	१२/-	-	-	-	५०/-
							४६०/-
		१५७	३४,३००/-	९६	२५,६००/-	९०	२१,६००/-
२२	बेडा नक्कारचियान					दरोगा १	१८०/-
	शहनाई वादक, नक्कारा वादक	३८	३३६२/-	३८	३५९७/६	३७	३९९६/-
	कन्टीनर्जेसी	-	१००/-	-	१००/-	-	१५०/-
		३८	३५००/-	३९	३७००/-	३८	४१००/-

नोट: \*व्यक्तिगत वेतन S वेतन के बजाय जागीर \*\*परसनल वेतन

गुणीजनखाने में नियुक्त कलाकारों को 'महिनदार' कहा जाता था जिसका अर्थ उनका प्रतिमाह वेतन तय था। कई कलाकार 'रोजिंदार' थे और कई कलावंतों को गांव या जागीर दी गयी थी।

उदयपुर के संगीतप्रकाश विभाग का बजट प्रतिवर्ष ११,५००/- निर्धारित किया गया था। कलावंत, भगतण और कामदार आदि में इस राशि का विभाजन कर भुगतान किया जाता था। वार्षिक खर्च की बही में मिले एक ऐसे ही संदर्भ में कलावंतों के वेतन का चुकारा देखिए:-

वर्ष	कलावंतों पर व्यय
१९२३ वि.	२८९५ रु. ” आना
१९२४ वि.	३२४० रु.
१९२८ वि.	२३४० रु.
१९३० वि.	२९४० रु.
१९३२ वि.	२८४० रु.
१९३४ वि.	२८२० रु.
१९४५ वि.	५१९६ रु.
१९५३ वि.	३४३२ रु.
वर्ष	भगतणों पर व्यय
१९२०	२३२२ रु. ८ आने
१९२३	३१३६ रु.
१९२४	३३०० रु.
१९२७	३२४१ रु. १५ आने २ पैसे
१९२८	३४९० रु.
१९३२	२८२० रु.
१९३४	२७०० रु.
१९४५	३८३६ रु.
१९५३	३६८६ रु.
वर्ष	कामदार आदि पर व्यय
१९२६	२७० रु.
१९२८	३९० रु.
१९३०	२७० रु.
१९३५	४६० रु.
१९३९	१९२ रु.

कई गाने बजानेवालों को उनकी दैनिक उपस्थिति अंकित करनी होती थी। सलावतों की चौकी, गाहे-बगाहे बरसगांठ या राष्ट्रीय उत्सवों पर होनेवाली इनकी महफिलों की समीक्षा लिखी जाती थी, जिसके अभिलेख ‘चौपनिया’ कहलाते हैं। गानेवाले किसी हुसैन बख्श की संगत करनेवाले पंजाबी हुसैन बख्श ने ध्रुत लय में ऐसा पेच लगाया कि सम खां साहब से कोसो दूर चली गई। जोधपुर के अभिलेखों के इस विवरण से आपको रुबरु कराना चाहूंगी:-

“पंजाबी बुढो धुरपद सरसतैरा ठीक ही गाया, पढ़ै एक टपो आदी सौ गायो - दिल गावण मे नही थे सो आवाज कसर करती थी। तबलची हुसैन बख्श पंजाबी तान ली अगर इन पेच सरु किया तो आखिर होता मिजलस वाळा किताक सारा हंस्या।”

उदयपुर की महफिलों का मजा ही और था। महल से लगी पीछोला झील में एक नाव पर महाराज और उनके दरबारी सवार हुए हैं; एक पर जाकिरुद्दीन साहब की नोम् तोम् चल रही है। एक अन्य नाव पर नर्तकी दास के छंद सुना रही है। उदयपुर के हकीकत ‘बहीडा नामक’ अभिलेख का यह दिलचस्प संदर्भ आपको कभी न कभी जरूर उदयपुर ले जाएगा:-



“अखाडारे घाट सूं कसती सवारी वेठ दूजी  
कसती में कसवी लोग हाजर हा,  
भगतण बनी को मुजरो हुवो।”

“एक कसती में होकम सवार वेर दूजी कसती में जाकरुद्दीन अलावदे सवार वेर गावता”

कलाकार की अंतिम सांस तक सारी जिम्मेदारी शासन की थी, उनके मरने के बाद जनाजे का खर्चा शासन का और बाद में उसके शिष्य या पुत्र-प्रतिनिधी को सोने का कड़ा इनायत कर, उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने का कार्य भी शासन का ही था। रमजान खां के पैगम्बरवासी होने के पश्चात का यह संदर्भ देखिए, जो इनायत सिरपाव बही का है:-

“१९१३ में रमजान खां रंगीले का स्वर्गवास हुआ। वे राजदरबार से अक्वल दर्जे के कलाकार थे। उनकी उत्तरक्रिया के लिए उनके भतीजे इलाही बख्श को ८५ रु. दिये गये और शोकसमय पूरा होने पर रमजान खां के उत्तराधिकारी के रूप में सुवर्ण कड़ों की जोड़ी भेट देकर उनका सम्मान भी किया गया।”

कलाकारों की तरह गायिकाएं गुणीजनखानों की शोभा थीं। कभी उन्हें खरीदा जाता, कभी युद्ध में जीता जाता तो कभी बचपन की अवस्था में लड़कियों को खरीदकर उन्हें नृत्य-गायन-वादन की तालीम दी जाती थी। इनका पदोन्नति का सिलसिला ‘खासखेलीवाली’ से शुरू होकर महाराजा की ‘परदायत’ पर समाप्त होता था। समारोह में इनकी पहचान इन्हें इनायत किए गये गहनों व वस्त्रों के आधार पर होती थी-हीरे-मोती-पन्ने के, उसके साथ सोना और चांदी के। जोधपुर के अजीतसिंह जी की पुत्री सूरजकंवर बाईसा के विवाह पर जनाना झ्यौड़ी के दोनो तरफ खडी परदायतों, गायणों, तालिमवालीयों, वडारणो का यह मनोहारी शब्द चित्र देखिए:-

“श्री बडा भटियाणी जैसलमेर रा तिणारी बेटी जैसिंगजीने सूरसागर परणाया सुं फतैपोल सुं लै ने धूंपोळ ताई बडारणियां, उलै कानी पतरियां भगतणीयां सोना रुपां रा गेहणा केसरिया कसूमल लपां गोटा री पोसांकां ने धूंपोळ सुं लने लोहापोळताई गायणियां खासी वडारणियां ने आदौ जडाव रो आदौ सोना रो ने तासरी ओरणियां केसरिया कसूमल पोसारवां ने जनाना झ्यौड़ी सुं लेने ठेठ ताई पडदायत्यां जडाव रो भारी गहणा ने फरकसाई तास जरी बादलारी पोसाखां इसी जूलूस थी।”

लेकिन यह नहीं समझियेगा कि हर गाने वाली महाराजा की पत्नी या उपपत्नी होती थी-यह एक विरला सम्मान था। परदायत होने पर गायिका राज की ओहदेदार हो सुवर्ण कड़े पहनती थी। उसके लिए सोने-चांदी के बर्तन में खाना बनता, वे हाथी की सवारी करतीं और स्वर्ग गंधर्वों में शामिल होने के पश्चात उनके दाह संस्कार में राज के आला अफसर, मुसाहिब और मुत्सदी दाहस्थल पर आकर अपनी निष्ठा का परिचय देते थे। गायण रुपजोत के पर्दायत बनाए जाने का अनूठा संदर्भ देखिए:-

“१९७०सोनो पगां में इनायत हुवो नै चुडीदांत रो सोना री पटीयां रो इनायत हुवो नै पडदायत पदवी इनायत आसाढ वद १० हुई तरै नजर निछरावळ रा ओरणा कांचळी रा आया सुं जमा।”

इसके पश्चात राजपरिवार की समस्त महिलाओं ने उसकी “खोल भराई” की रस्म पूरी की। ‘चुडा रा सांजी रा गीत’ गाया और निछरावळ की।

ऐसे सैंकड़ों, कहिए अनगिनत संदर्भ हमें और आपको ढूंढने हैं। बहरहाल उन कलाकारों के बारे में भी तो सोचना जरूरी है, जिन्होंने संगीत को अपनी नई शैलियों से आबाद किया है। अतरौली-जयपुर शैली के लिए हम जयपुर के ऋणी हैं। रंगीला घराना की शैली के लिए जोधपुर के हम पर बहुत उपकार हैं। रमजान खां, जो एक बेनजीर शायर थे, उनकी आखिरी गजल की आखिरी पंक्ति देखिए:-

ए ऐश तू क्यूं खफा होता है  
ले तेरी महफिल से हम उठ जाते हैं।

इन्ही की तरह नजीर खां थे, जिनकी मेवाती शैली आज पं. जसराज जी के कंधों पर विराजमान है। नाथद्वारा की पखवाज शैली की तालीम जोधपुर में ही पहाडसिंह-जोरावरसिंह के पास हुई है। औरंगजेब के द्वारा 'मृदंग-सागर' उपाधि से नवाजे गए भवानी-लाल मारवाड के ही तो थे। सारे सारंगिए और तबलावादक सीकर-शेखावाटी से उठे हैं। हो न हो दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार खां ढाढी सीकर-शेखावाटी के ही हों !

प्रायोगिक संगीत की साधना, उसके संरक्षण और उसके हस्तांतरण के साथ-साथ उन रियासतों के अभिलेखों में स्वयं महाराजा एवं उनके आश्रित-पंडितों के द्वारा लिखे गये अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। भावभट्ट के अलावा राजस्थान में संगीत पर कम से कम ७० ग्रंथ प्रणीत हुए हैं। महाराणा कुंभा का संगीतराज प्रसिद्ध है, जोधपुर के महाराजा गजसिंह के 'नागेन्द्र संगीत' से शायद आप परिचित ना हों, लेकिन कृपया मानसिंह को तो मत भूलिए।

जिस रागांग-पद्धति और रागसागर या रागमाला के आविर्भाव के रूप में पिछली शती के संगीतज्ञ अपनी पीठ थपथपाते हुए अघाते नहीं हैं, वैसी रचनाओं का प्रारंभ जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने १७८० ई में ही प्रारंभ कर दिया था। कल्याण के सभी प्रकारों का सम्मिश्रण करते हुए उनके द्वारा बनाई गई एक रचना को पेश कर अब विराम लेना उचित होगा। देखिए क्या खूबसूरती से रागांग को सहेजते हुए रागमाला के उदाहरण के रूप में इसे बखूबी गाया जा सकता है:-

रागसागर कल्याण का  
कल्याण- चौताल  
करत कल्याण राधा माधव रमै  
यमन कल्याण  
ए मन तैहु कर आनंद  
भूपाली कल्याण  
भोपाली मत हो सुभाव कर  
हमीर कल्याण  
नही हमीर सो हठ लायक तिहारै  
केदार- कल्याण  
केदारै की तानन सौं कद्ध मन लार  
श्याम कल्याण  
ऐसो तेरो स्याम सुजान है  
हेम कल्याण  
हेम रतनन कहा है लोभ सुधरत कौं  
खेम कल्याण  
खेम प्यारे रसिकराय कै

रहबै मन कै आधीन  
कामोद- कल्याण  
जाकी सरस सुवास भागै कामोद काम करै  
पूरिया कल्याण  
रसीलेराज ऐसो मन राख  
जातै आगै हूं पूरी आस  
जैत कल्याण  
अबहुं होयगो जोगिया मिहरसौ जैत  
शुद्ध कल्याण  
तातैनिसदिव करिहौ कल्याण ।।

---

**संदर्भग्रंथ सूची:-**

- १) चौधरी प्रतापसिंह,  
राजस्थान: संगीत और संगीतकार,  
वर्ष २०००,  
राजस्थानी ग्रन्थागार, सोजती गेट, जोधपुर.
- २) क्षीरसागर, डॉ. डी.बी.  
राजस्थान: संगीत - गौरव - गाथा  
प्रो. जी.एन. शर्मा स्मृती व्याख्यान,  
२४ दिसंबर, २०१७  
XXXII Annual Session of Rajasthan History Congress.  
S.S. Jain Subodh, P.G. (Autonomous) College, jaipur, (Raj.)
- ३) क्षीरसागर, डॉ.डी.बी.  
जोधपुर रियासत के दरबारी संगीतज्ञों का इतिहास  
वर्ष: १९९२  
महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन  
मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट,  
दुर्ग, जोधपुर (राज.)
- ४) क्षीरसागर, डॉ. मंजुश्री  
राजस्थान की संगीत परंपरा  
प्रथम संस्करण - २००४  
महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन  
मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट,  
दुर्ग, जोधपुर (राज.)
- ५) बर्डे, डॉ. कौमुदी  
राजस्थान के दरबारी संगीतज्ञ  
प्रथम संस्करण - २००४  
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी  
जोधपुर (राज.)



## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

*An International Peer reviewed Refereed Journal* ISSN : 2348-7135

### **Indian Classical Ragas effect on BP and Diabetes**

**Dr. Parag Choudhari**

**Dr (Sou). I.B.P. Mahila Mahavidyalay, Aurangabad**  
**Mob.: 9422712052, Email: paragshriram@gmail.com**

#### **Introduction**

In recent years neurosciences met with a tremendous attention far beyond their own and other disciplines. Media reports on latest neuroscientific findings are published almost every month. 2003, even music made cover stories in the magazines SPIEGEL (July 31, 2003) and GEO (November 11, 2003) under the titles “Mathematik der Gefühle” (mathematics of emotions) and “Klang der Sinne” (sound of senses); but the resonance so far of neuroscientific studies in musicology and music pedagogies has been inadequate at best. Neuroscientific research addressing musical phenomena in the 80s and 90s had a focus on studies on listening to music, whereby the predominant measurement tool was electroencephalography (EEG), in accordance with the technical state of the art at that time. Today, more sophisticated instruments are used to measure brain processes in music listening and other musical activities, i.e. to determine functional and structural changes in the brain in relative to music, and also additional measurement techniques or a combination of these.

When we listen to notes (sounds)/music, electrical surges are sent through the brain via neuronal networks. For better understanding, the auditory process occurs via the inner ear, the brain stem (with at least four switch stations, e.g. filter of signals or calculation of transmission time differences between ears) and the thalamus (with its function of data transmission or suppression) to the primary auditory cortex (on the temporal lobe) as well as to the secondary cortices (arranged in a half circle around the primary cortex). Increasingly complex data analyses and parallel data handling processes take place simultaneously. Different brain regions handle the same data, with a higher involvement of left or right hemisphere respectively.

Antonio R. Damasio and colleagues explored the role of emotions/feelings in conscious processes. They concluded that emotions/feelings and reason cannot be separated from each other, and that emotions/feelings are the basic precondition for the emergence of realization, they based their assumption on the conspicuous behaviour of patients with disorders of the limbic system. Current neuroscientific publications generally assume that reason and mind are embedded in the area of emotions/feelings. Their emergence and control is governed by the mainly subconsciously acting centres of the limbic system that are also responsible for the generation of memory organization, attention and consciousness control, as well as vegetative functions. These limbic centres are formed earlier than the consciously operating cortical centres. They also mark the limits within

which the latter are active. According to brain researchers, emotions/ feelings are always involved whenever human beings make decisions or assessments, or control behaviour. They are the basis of rationality.

The American Music Therapy Association (AMTA) defines Music Therapy as follows. Music Therapy is the clinical and evidence-based use of music interventions to accomplish individualized goals within a therapeutic relationship by a credentialed professional who has completed an approved music therapy program. It also quotes Music Therapy is an established health profession in which music is used within a therapeutic relationship to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals. It also quotes Music Therapy is an established health profession in which music is used within a therapeutic relationship to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals. The AMTA mentions usefulness of music therapy in cases of brain injury, lessen effects on dementia, reduce asthma episodes, reduce pain, improve speech in people with autism, improve sleep patterns and increase weight gain in premature infants, increase motor function in people with Parkinson. Music therapy can help to relieve pain and reduce stress and anxiety for the patient, resulting in physiological changes, including: Improved respiration, Lower blood pressure, Improved cardiac output, Reduced heart rate, Relaxed muscle tension. Though music therapy came into practice in the western world post World War II, it is being recognized as a part of therapy in India since more than thousand years. *Raga Chikitsa* was an ancient manuscript in Indian Scriptures, which deal with the therapeutic effects of *raga*. *Raga Todi* – give tremendous relief to patients of high blood pressure. *Raga Ahir-Bhairav (Chakravakam)* – is supposed to sustain chords which automatically bring down blood pressure. *Raga Malkauns* – helps to cure low blood pressure. *Raga Bhairavi* – Provides relief T.B, Cancer, Severe Cold, Phlegm, Sinus, toothache Etc are some examples. Many alternative therapies including music therapy have been claimed to be useful in reducing blood glucose levels and reducing blood pressure.<sup>1</sup>

In India we found that various music therapies established on the basis of assumption but we couldn't find out any documented and analytical data sensible proof which can stand globally to establish Indian Classical Raga therapy (RT)

### **This project is limelight for current scenario of Indian music therapy.**

Used music in this project is sung by Pt. Dr. Parag Choudhari Music therapist. Gain knowledge of Classical Gharana khayal Gayki from late Dr. Ustad Gulam Rasool Khan Saheb (Parbhani) around 20yr. Holds a Doctorate Degree in Indian Classical Music from a Dr .B.A.M University, Aurangabad. Researcher mainly focus on kin scientific based knowledge of Indian classical raga which *shruti, swar* importance which completely ignore in other music therapy practices

### **Methodology**

The Research was carried from Date: 01/03/2015 to 01/03/2017 in the PPT Hall of Dattaji Bhale Blood Bank, Dr. Hedgewar Hospital, Aurangabad.

After discussing with Dr. Ranjana Deshmukh (M.D., Medicine), Dr. Mayura Kale (Diabetologist) (Dr. Hedgewar Hospital, Aurangabad) and Dr. Mayura Kale (Associate Professor, Govt. Pharmacy College, Aurangabad) the criteria of selection of people was finalized. The criteria was

01. Patient must be of age 40 to 70.
02. Patient should have BP or Diabetes or both from last five to ten years.
03. Patient must be under treatment for BP and diabetes.
04. Patients were strictly inform to have a normal usual life while experimental period.
05. After selection they were requested to attend the music therapy session at PPT hall,Dattaji bhale blood bank at 7:30 to 8:30 a.m. Daily 10 days during treatment period.
06. One day before starting the treatment all were requested to check diabetes level in the fast and post meal period at Dr. Hedgewar Hospital,Aurangabad
07. CD of Raga Ahir Bhairav and Miya ki Todi was recorded in a professional studio in the voice of Dr Parag Choudhari
08. Before listening the Raga Patient's BP RR and PR was checked and noted by professional Doctors of Dr,Hedgewar Hospital.
09. The CD contained two raagas Ahir Bhairav and Miyan ki Todi each one was of half an hour.
10. After listening the Raga again BP RR and PR was noted
11. There were 9 sessions of 10 days from 01/03/2015 to 01/03/2017 after two months interval.
12. Estimated Control 10 persons without treating them with Raga therapy.
13. After completion of 10 days period the level of blood sugar was estimated. The results of 9 sessions were presented by graph and the data was related with before and after reading of BP RR and PR and BMI and diabetes. This relationship was calculated by the guidance of Dr. Rajesh Nawle (Associate Professor) Government College of Pharmacy Aurangabad.

### **Conclusion**

Findings from Experimental results suggest that, Raga Therapy exclusively shown positive result with BP. We found improvements in BP, PR, RR and Data shows slight improvement in Blood Sugar. Basically raga known for entertainment has medical intervenes also. Apart from this, study shows that there is a significant change in BMI also.

Further evolution based on continuous trial and assessment, we can come up with much accurate and valid data. Diabetic level of the individuals is dependent upon many factors like habit of eating, age, habit of exercise etc. However individually there were two persons whose diabetic levels were reduced and later the medicines were reduced by the concerned doctor. The reports of diabetes of those persons before and after treatment are presented in the report. Hence, effect of Raga on diabetes seems to be different with different persons. There may possible improvise significant blood sugar by further more continuous session. It hence it may require long-term treatment to get the desired results.

**Table 1-CONCLUSION OF MUSIC THERAPY SESSIONS**

S r. N O .	SESSION	SYSTO LIC BP	DISTL OLIC BP	RR	PR	FASTIN G SUGAR	POSTME AL SUGAR	BMI
1	RAGA THERAPY FIRST SESSION	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	SIG
2	RAGA THERAPY SECOND	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	SIG
3	RAGA THERAPY THIRD SESSION	SIG	SIG	NOT SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	SIG
4	RAGA THERAPY FOURTH	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	SIG
5	RAGA THERAPY FIFTH SESSION	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	NOT SIG
6	RAGA THERAPY SIXTH SESSION	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	NOT SIG
7	RAGA THERAPY SEVENTH	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	NOT SIG
8	RAGA THERAPY EIGHTH	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	NOT SIG
9	RAGA THERAPY NINTH SESSION	SIG	SIG	SIG	SIG	NOT SIG	NOT SIG	NOT SIG
1 0	CONTROL (WITHOUT LISTENING RAGA)	NOT SIG	NOT SIG	NOT SIG	NOT SIG	-	-	-

### Future Prospectus

This project is only endeavour to build the bridge between Indian Classical raga with Scientific practical Application further more to perform which stand Indian Classical Raga therapy world wild.

- a) Methods to determine magnetic and electrical fields produced by neuronal processes (MEG and EEG) b) techniques to register local blood flow stimulated by neuronal excitation states (PET and MRT or fMRT). All four methods are called imaging techniques. MEG (magnetoencephalography) and EEG (electroencephalography) are specifically suitable methods to make the representation of the body in the brain visible. This applies e.g. to those brain regions that are responsible for certain limbs. Properly combined, MEG and EEG



complement each other (imaging of brain regions that are hard to detect with MEG, but showing a more exact distribution compared to EEG). Up-to-date medical equipment is provided with both systems. PET (positron emission tomography) is or was one of the most important methods to explore cognitive functions of the human brain and the (so far) only method to study the relation between cognitive processes and neurotransmission. MRT or fMRT (magneto resonance tomography or functional magneto resonance tomography) was mainly used to explore the visual system, motoricity of eyes and functional memory. Today the fMRT is used to explore all regions of the brain cortex and the structures below as well as all cognitive functions. fMRT also played a significant role in studies on brain plasticity (neuronal changes in learning processes). The techniques described above require complex, computer-based mathematical analyses to decode the registered signals.

- b)** In addition to the combination of MEG and EEG, researchers today try to combine all four methods. The latest technical advance in fMRT is to use MRT for the entire body with considerably higher magnetic field strength (4 Tesla compared to 1,5 Tesla), which provides marked signals even when applied to one individual (location: research centre Jülich). The purpose of studies into music-listening is to explore issues related to an existing or non-existent dominance of one side of the brain or localization of brain activities, effects on alert (vigilant) and attentive states, emotional reactions, differences between musicians and non-musicians, differentiation between specific partial aspects of music (e.g. melody, rhythm, sounds), musical learning processes as well as modalities of speech and music perception and processing. A few studies are quoted here as examples that attempt to identify differences between musicians and non-musicians, and topographical changes or lateralisation problems. A study on differences between musicians and non-musicians, with 30 musicians and 13 non-musicians as test subjects, suggested that musical training caused an extension of that part of the cerebral cortex that is responsible for perception of sound (Pantev et al. 1998; measurement technique: MEG).
- c)** MEG (magnetoencephalography) registers via electrodes (in up-to-date equipment integrated in a hood or helmet) the magnetic signature of brain activities in real time (at the scalp; imaging with MEG signals of neuronal groups located deeper is almost impossible). All data on the conductivity and geometry of tissue are summarized in a three-dimensional framework structure. The spacial resolution is in centimeters (marginally better than in EEG), the temporal resolution is exact to milliseconds.
- d)** PET (positron emission tomography) permits the imaging of changes of the local blood flow in the brain caused by neuronal activities (neuronal activities consume energy, the supply of which requires glucose and oxygen). The indicator with which blood flow may be measured externally is water, injected in a test subject in radioactively marked form (radioactive isotope or a molecule marked with it). PET (with a cylindric apparatus around the head) permits to register blood supply in the entire brain and to present it in a three-dimensional activity image. Spacial resolution is good (to millimeters) but temporal resolution is limited since quick

neuronal processes cannot be registered by PET, nor is it possible to illustrate the anatomy of an analysed brain

## References

- (1) Louise Steele, A.; Sylvester Young, M.-B. *Journal of Music Therapy* **2011**, 48 (1), 55.
- (2) Earhart, W.; Clarke, E. *Music Educators Journal* **1936**, 22 (4), 65.
- (3) Nizamie, S. H.; Tikka, S. K. *Indian journal of psychiatry* **2014**, 56 (2), 128.
- (4) Koelsch, S. In *Annals of the New York Academy of Sciences*; 2009; Vol. 1169, pp 374–384.
- (5) Yinger, O. S.; Gooding, L. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*. 2014, pp 535–553.
- (6) I.H.L. *Notes and Queries*. 1934, p 136.
- (7) Gupta, U.; Gupta, B. S. *Psychology of Music* **2005**, 33 (4), 363.
- (8) O’Callaghan, C. *The American journal of hospice & palliative care* **1996**, 13 (2), 43.
- (9) Maratos, A.; Crawford, M. J.; Procter, S. *The British journal of psychiatry : the journal of mental science* **2011**, 199 (2), 92.
- (10) Hillecke, T.; Nickel, A.; Bolay, H. V. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2005, pp 271–282.
- (11) Kemper, K. J.; Danhauer, S. C. *Southern Medical Journal* **2005**, 98 (3), 282.
- (12) Vink, A. *Nordic Journal of Music Therapy* **2001**, 10 (2), 144.
- (13) Suda, M.; Morimoto, K.; Obata, A.; Koizumi, H.; Maki, A. *Neuroreport* **2008**, 19 (1), 75.
- (14) Stanczyk, M. M. *Reports of Practical Oncology and Radiotherapy*. 2011, pp 170–172.
- (15) Koelsch, S. *Trends in Cognitive Sciences*. 2010, pp 131–137.
- (16) Bradt, J.; Burns, D. S.; Creswell, J. W. *Journal of Music Therapy* **2013**, 50 (2), 123.
- (17) Raglio, A. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*. 2011, pp 682–683.
- (18) Schmid, W.; Ostermann, T. *BMC health services research* **2010**, 10, 291.
- (19) MacLaren, G. *Intensive Care Medicine*. 2014, pp 738–739.
- (20) Muthesius, D. *Neurologie und Rehabilitation* **2003**, 9 (SUPPL), S5.
- (21) Clair, A. A.; Memmott, J. *American Music Therapy Association* **2008**, 19 (2), 350.
- (22) Magill, L. *The American journal of hospice & palliative care* **2009**, 26 (1), 33.



## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 39. संगीतातील संशोधनाच्या कक्षा: शास्त्रीय गायनासोबत संवादिनीची साथसंगत

दिलीप दोडके

संगीत विभाग प्रमुख

डॉ.सौ.इं.भा. पाठक, महिला महाविद्यालय, औरंगाबाद

Mob.: 9403143063, Email.: dilipdodke@gmail.com

#### प्रस्तावना :

भारतीय शास्त्रीय संगीतामध्ये संशोधनाच्या अनेक कक्षा आहेत. ज्यामध्ये घराणेदार संगीत, वाद्यसंगीत, लोकसंगीत तसेच संगीत थेरपीमध्ये आजारावर उपचार म्हणून ही जागतिक स्तरावर संशोधन होत आहे. संगीत ऐकवल्यामुळे दुध देण्याच्या प्राण्यांची दुध देण्याची क्षमता जास्तीची असते हे संशोधनांती स्पष्ट झालेले आहे, वनस्पतींना संगीत ऐकवून त्यांच्या वाढीमध्ये अनेक फरक झाल्याचे दिसून आले. प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये शास्त्रीय गायनासोबत हार्मोनियमच्या साथसंगीतीची तत्वे संशोधनांती सिद्ध करण्याचा अभ्यासाच्या दृष्टीने विचार करण्यात येणार आहे.

जगातील कोणतेही संगीत असो त्यामध्ये गायन या प्रकारात साथ संगतीस अनन्य साधारण महत्त्व आहे. त्यामध्ये तालसाथ व स्वरसाथ असे दोन महत्वाचे घटक होत.

आपण प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये स्वरसाथ या घटकासंबंधी विचार करणार आहोत व भारतीय शास्त्रीय गायनासोबत संवादिनी या वाद्याच्या साथीचा यामध्ये मुख्यत्वे समावेश आहे.

#### साथीची वाद्ये :

पुर्वी भारतीय शास्त्रीय संगीतामध्ये साथीच्या वाद्यामध्ये तानपुरा या वाद्याशिवाय दुसरे वाद्य घेतले जात नसे. व साथीचे ते एकमेव वाद्य असे. जो पर्यन्त संगीत हे केवळ देवालयीत दैवी आराधना करण्यासाठी असे तेंव्हा फक्त तानपुराच साथीसाठी असला तरी चालत असे पण भारतीय शास्त्रीय संगीत जसे लोकाभिमुख झाले व ते मनोरंजनाची कला म्हणून ही मान्यता पावले. तेंव्हा पासून इतर वाद्यांच्या साथीची आवश्यकता भासू लागली. मग त्या काळी अस्तित्वात असलेली विणा, सारंगी, सतार ही वाद्य साथीसाठी प्रचलित होऊ लागली. मात्र वरील वाद्य शास्त्रीय गायनाच्या साथीसाठी त्या वाद्यातील काहीना काही कारणामुळे कमी पडू लागली. एक तर ही वाद्ये जुळविण्यास

वेळ लागत असे किंवा एका ठिकाणीहुन दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी जिकरीचे होत असे किंवा वाद्य हे तंतोतंत जुळले तरच ते साथीसाठी योग्य असे नसता गायकाचे गायन हे बेसुर वाटत असे. त्यामुळे ही वाद्य साथीसाठी योग्य वाटेनाशी झाली.

संवादिनीचा पुर्व इतिहास :

संवादिनी वाद्याचा उगम हा 1842 साली फ्रान्समध्ये झाला. अलेक्झांडर डी.बेन यांनी संवादिनीचे सुरतीवातीचे रूप म्हणजे रिड ऑर्गनची निर्मिती केली. चर्चमध्ये त्याकाळी पाईप वारगन असत. पण ते आकाराने अवाढव्य आणि अत्यंत अवजड होते. त्यामुळे डि.बेन यांनी लहान आकाराचा छोट्या जागेत मावेल असा व ने-आण करायचा सोपा पायांनी भाता मारून वाजविता येणारा रिड ऑर्गन तयार केला. त्यासच पायपेटी ही संबोधल जात असे.

पुढे ब्रिटीशांनी ही पायपेटी 1860 मध्ये कलकत्ता येथे आणली विजेंद्रनाथ टागोर यांच्या खाजगी थिएटर मध्ये हे वाद्य वाजविण्यासाठी ठेवण्यात आले. महाराष्ट्रात किर्तनकारांनी पाश्चात्य बनावटीचा हा ऑर्गन किंवा पायपेटीचा उपयोग आपल्या किर्तनाच्या साथीसाठी उपयोग सुरू केला. तसेच हिचा उपयोग 1882 साली दादा मोडक यांनी संगीत सौभद्र या नाटकात साथीसाठी पहिल्यांदा केला.

भारतीय शास्त्रीय गायन हे उभे राहून त्या काळी होत नसे व ही पायपेटी वादकानेखुर्चीवर बसून वाजविणे संयुक्तीक वाटत नसे. या गरजेपोटी त्या काळी भारतीय आणि पाश्चात्य वाद्याचे व्यापारी व्दारकानाथ घोस यांनी या पायपेटीचे स्वरूप बदलून हातपेटी करण्याचा व्यवसाय सुरू केला. पुणे येथील पीएस रामचंद्र आणि कंपनी यांनी लोकाग्रहास्तव या रिड आर्गनच्या हातपेट्या बनविण्यास सुरुवात केली.

सन 1901 साली त्यांनी भावनगर येथे जिवनदास, हरजिवनदास यांनी रिडसहित पहिली भारतीय बनावटीची हातपेटी तयार केली नंतर 1905 सालापासून मेहंदळे म्युझिकल्स, गोपाल रामचंद्र, भगत डि. एस. रामसिंग दास म्युझिकल्स ही देशातील विविध भागातील मंडळी हातपेटीच्या निर्मितीचे काम करू लागली यासच हार्मोनियम असे संबोधले जाऊ लागले.

### **Tuning :**

या वाद्याच्या जडणघडणीत वाद्य अधिकाधिक साथीसाठी योग्य व लोकाभिमुख होण्यासाठी मोठे कार्य केले. सुरुवातीला पाईप ऑर्गनच्या स्वरूपातील या पेट्या पाश्चात्यांच्या टेम्पर्ड स्केलमध्ये टयुन केलेले होते. म्हणजे सा पासून रे, रे पासून ग व इतर स्वर हे एकमेकांपासून समान अंतरावर

स्थापीत केलेले होते. त्यामध्ये सात शुद्ध, पाच कोमल व एक तीव्र अशा एकूण 12 स्वरांचा समावेश होता. व संवादिनी ही 3 सप्तकांची होती.

कालांतराने शास्त्रीय गायनासाठी अनेक कलावंत साथीदार म्हणून या क्षेत्रात येवू लागले. संवादिनीच्या ट्युनिंग बाबतीत अधिक जागरूकता त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. व टेपर्ड स्केलची ट्युनिंग ही त्यांनी जनरल ट्युनिंग व स्पेशल ट्युनिंग अशा प्रकारे संवादिनीमध्ये करू लागले. त्या नंतरच्या ही काळात गंधार ट्युनिंगची संकल्पना पुढे आली. प्रसिद्ध हार्मोनियम वादक विद्याधर ओक यांनी प्रत्येक सप्तकात 22 श्रुतींची रिड हार्मोनियमवर स्थापित केल्या. त्यामुळे गायकांच्या गाण्यामध्ये या श्रुती हार्मोनियममुळे अगदी शुद्ध राग मांडणी होऊ लागली.

साथीसाठी संवादिनी हे वाद्य योग्य का :

भारतीय शास्त्रीय गायनासोबत संवादिनी हेच वाद्य योग्य का आहे या बाबींचा अभ्यास करतांना पुढील गोष्टी समोर आल्या. एकतर हे वाद्य आकाराने लहान व वजनाने हलके असल्यामुळे एका जागेवरून दुसऱ्या जागी ने-आण करण्यास सोपे आहे. एकाच वादयामध्ये गायक व गायिका या दोघांच्या गायनाच्या दृष्टीने खर्ज-नर किंवा नर-नर अशी रिडची रचना असल्यामुळे हे वाद्य दोन्ही गायकांना चालत असे. हे वाद्य सुशिर वाद्य असल्यामुळे भात्याद्वारे हवा भरून घेतली असता स्वर हा एकसारखा मिळतो. गायकाच्या भात्याद्वारे संवादिनीचा आवाज कमी अथवा जास्त करता येऊ शकतो. या वादयाद्वारे स्वर भरणा खूप चांगल्या प्रकारे मिळतो. या वाद्याला केलेले स्वरांचे ट्युनिंग बरेच दिवस टिकून राहते. किंवा तंतु वादयाप्रमाणे या वादयावर पुन्हा पुन्हा ट्युनिंग करण्याची गरज पडत नाही. तसेच हे वाद्य शिकण्यास ही सोपे आहे. त्यामुळे अनेक कलावंत या वाद्याद्वारे संगीत क्षेत्रात नाव लौकिक मिळवू लागले.

हार्मोनियममध्ये ज्या काही कमतरता आहे त्या वादनाच्या तंत्राने काही प्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदा. संवादिनीवर मीड हा प्रकार निघत नाही मात्र वादक आपल्या कौशल्याने व भात्याच्या आधारे मीडचा भास दूर करण्याचा प्रयत्न करतात.

संवादिनीमध्ये प्रत्येक स्वराची वेगळी रिड आहे. त्यामुळे एका स्वराहुन दुसऱ्या स्वरावर जातांना स्वर तुटतो, स्वरामध्ये सातत्य राहत नाही.

आणि चर्चिला गेलेला व हार्मोनियमधील सर्वात महत्वाची कमतरता म्हणजे स्वरांच्या ट्युनिंगच्या बाबतीत होय. त्यामुळे स्पेशल ट्युनिंग, जनरल ट्युनिंग व श्रुती हार्मोनियम हे पर्याय पुढे आले.

पर्यायाने हार्मोनियम वादकांना अनेक हार्मोनियम स्वतः जवळ ठेवावे लागतात.

साथ संगतीची तत्वे :

शास्त्रीय गायनासोबत संवादिनीची साथ करतांना आपणास खालील तत्वांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

मुळात एखादया गायकाबरोबर साथ संगतीसाठी कार्यक्रम निश्चित झाल्यानंतर वादकाने कलाकार गायक आहे अथवा गायिका आहे त्यानुसार आपल्या वाद्याची निवड करावी म्हणजेच गायिका असेल तर शक्यतो नर-नरची संवादिनी निवडावी तर गायक असेल तर खर्ज-नर संवादिनीची निवड करावी अर्थात हे करीत असतांना वादकाने त्या कलाकारास विचारूनच वाद्याची निवड करावी कारण बरेच पुरुष गायक नर-नर संवादिनीची ही निवड आपल्या गायनासाठी करीत असतात.

आपली संवादिनी शक्यतो स्पेशल ट्युनिंग केलेली असावी. गंधार ट्युनिंग असेल तर अजुन चांगले त्यानंतर साथीदाराने गायकाच्या गायकीबद्दल अभ्यास करावा जसे की, त्या गायकाची गायकी कोणत्या घराणाची आहे वगैरे यासाठी त्या गायकांचा व्हिडीओ अथवा ऑडिओ जर युट्युब सारख्या सोशल मिडियावर उपलब्ध असतील तर ते ऐकून गायकीचा अभ्यास करावा.

शक्य झाल्यास कार्यक्रमाच्या आधी जर रिहर्सलला वेळ मिळाला तर जरूर रिहर्सल करावी जेणे करून त्या गायकीचा अंदाज येतो. व मुळात त्या वेळी वादकास त्या गायकाच्या स्वभावाचा ही अंदाज येतो. व बऱ्याच वेळा हे पण साथसंगतीसाठी उपयुक्त आहे. गायक गाणार असलेल्या बंदिशींची माहिती होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष साथसंगत करतांना गायकासोबत साथ कशी करावी लागेल याचा अंदाज येतो.

प्रत्यक्ष साथ संगत करतांना प्रत्येक गायकाबरोबरचा साथीदाराला येणारा अनुभव वेगळा असतो. सुरुवातीला साथीदाराने अत्यंत महत्वाचे असे तत्व लक्षात ठेवावे की, आपण त्या गायकाची साथ संगत करीत आहोत व त्या कार्यक्रमातील गायक हा महत्वाचा कलाकार आहे. व आपण केवळ साथीदाराच्या भुमिकेत आहोत. त्यामुळे साथसंगत करतांना आपली साथ अशीच असावी की, ज्यामुळे गायकाचे गायन अधिकाधिक रंगत जाईल व त्यांच्या गायनास पुरक अशी साथ व्हावी.

मुळात गायकाने निवडलेला राग हा त्याने केलेल्या त्याच्या अभ्यासानुसार तो सादर करीत असतो. त्यामुळे साथ संगत ही त्या गायकच्या विचारानुसार व्हावी त्या रागातील आपल्याला माहिती असलेले सांगीतीक बारकावे ह जर त्या गायकाच्या रागावरील विचारासी मिळते जुळते असतील तरच ते वाजवावेत अन्यथा वाजवु नये. उदाणार्थ मारुबिहाग मधील शुद्ध मध्यम किंवा मधुवंतीमधील कोमल निशादाची जागा ही बऱ्याच वेळा गायक घेत नाहीत पण केवळ ते आपल्याला माहिती आहे म्हणुन वाजविणे चुकीचे ठरते.

आपली साथ गायकास कशाप्रकारे आवडेल म्हणजे मागे-मागे, बरोबरीची अथवा पुढे अशा प्रकारे. तर हा निर्णय किंवा हे तत्व आपण प्रत्यक्ष साथीच्या वेळी गायकास जशाप्रकारे पाहिजे त्या प्रकारे आपण घ्यावा.

ज्या ठिकाणी केवळ स्वर धरून थांबणे आपणास आवश्यक वाटते. त्या ठिकाणी अगदी तसेच करावे कारण प्रत्येक गायलेली जागा वाजवायलाच पाहिजे असे नाही. कधी कधी फक्त स्वर धरून बसणे हे पण त्या गायनाची रंजकता वाढविते.

अशी बरीच तत्वे आपण प्रत्यक्ष साथीच्या वेळी अभ्यासून गायकाची मैफल जास्तीत जास्त चांगली होण्यासाठी अंगीकारून ती वापरू शकतो.

सारांश संवादिनीची शास्त्रीय गायनासोबत साथ करण्यासाठी अगदी संवादिनीची निवड कशी असावी, साथीची पुर्व तयारी कशी करावी, साथीचा रियाज कसा करावा, प्रत्यक्ष साथ करतांना गायकाचे गायन खुलविण्यासाठी काय करता येईल हा खरोखर संशोधनाचा खुप महत्वाचा विषय आहे.

संशोधनाच्या कक्षांचा विचार करतांना शास्त्रीय गायनासोबत संवादिनीची साथ कशी असावी व त्याची तत्वे कशी असावीत ह्यावर अभ्यासपूर्ण विचार होणे महत्वाचे आहे. व ज्या कलाकारांनी संवादिनी हे वाद्य आपले करीअर म्हणून निवडलेले आहे त्यांना या तत्वांचा अभ्यास हा मार्गदर्शक ठरेल. सदरील शोध निबंधामध्ये मी थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र संशोधनानंतर या विषयावर अनेक तत्वांचा अभ्यास करून संवादिनीची साथ ही कशी शास्त्रीय गायनासोबत रंजक होईल यावर संशोधन होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

---





## **International Inventive Multidisciplinary Journal**

**An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135**

### **40. संगीत संशोधनातील एक क्षेत्र – गज़ल गायिकी**

**डॉ. राजेश का. उमाळे**

**जे. डी. पाटील सांगळूदकर, महाविद्यालय, दर्यापूर**

**Mob.: 9890918054, Email: drrajeshumale@gmail.co**

#### **सारांश –**

संगीत ही कला असली तरी संगीताच्या शास्त्र पक्षालाही या विषयात अनन्य महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र संगीतातील प्रत्येक विधा (शैली) ही वेगळी असल्याने या विधांच्या अंतर्गत कृतीत मात्र बदल आहेत. उदा. ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराणा हे शास्त्रीय प्रबंध प्रकार असले तरी त्यांच्या अंतर्गत गायकीत मात्र स्पष्टपणे फ़िक्ता आढळते.

तसेच ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, होरी, बारमासी, गज़ल, कव्वाली इत्यादी उपशास्त्रीय विधांच्या गायकीतही अंतर्गत बदल आहेत. सुगम संगीत म्हणजे शब्दप्रधान गीत या गीताची चाल ही संगीतात निबद्ध असली तरी त्यात गायकीची बांधिलकी नसते. मात्र गज़ल गायन हे जरी शास्त्रीय संगीतात मोडत नसले तरी त्याची स्वतःची अशी एक गायन शैली रुढझाली आहे. त्यातच गज़लचा प्रत्येक शेर हा काव्याचा दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. असे असले तरी गायकीला एक स्वतःचा असा आयाम आहे. गज़ल गायन शैली ही वेगळी असली तरी तिला शास्त्राची मर्यादा बंदिस्त करीत नाही. मग उपशास्त्रीय संगीतात वापरले जाणारे ताल, उदा. केरवा, रूपक, दादरा, झपताल, खेमटा, चाचर इत्यादी तालही शास्त्रीय राहात नाहीत तर गज़ल प्रमाणे आपल्यात ते बदल करून घेतात. गज़ल गायनाचे कोणतेही घराणे नाही. परंतु ते गायन पूर्णतः स्वैर ही नाही. गज़ल गायनाच्या लोकप्रियतेकडे पाहता या गायकीचा विकास होणे हे महत्त्वाचे आहे. कोणतीही गोष्ट संशोधनाशिवाय सिद्ध होऊ शकत नाही. जसे ठुंबरी, चैती, होरी, कजरी, झुला, पारमासी इत्यादी गीतप्रकारांचे व त्यांच्या गायकीचे संशोधन झाले व त्यामुळे या विधांचे विकसनही झाले. विकासाच्या दृष्टीने गज़ल गायनाच्या संशोधनामध्ये अपरीहार्य आहे. लोकप्रियतेत उतरलेली ही गायकी त्यामुळेच विकसीत होईल.

#### **शोधपद्धती –**

गज़ल गायकीच्या संशोधनाचे निकष व त्याच्या शोधपद्धती ह्या सर्व सांगीतिक विधाप्रमाणे सारख्याच राहत नाही. मात्र रुढ असलेल्या संशोधन पद्धतीपैकी ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक, गणितीय, सांख्यिकीय, तुलनात्मक इत्यादी पद्धतींचा वापर या संशोधनात होतो.

## गृहितके –

शास्त्रीय संगीताप्रमाणे गज़ल गायनाची मर्यादा विस्तीर्ण नसली तरी तिचे वैशिष्ट्यांसह असलेले अस्तित्व हे मनोवेधक आहे. या वैशिष्ट्यामुळे गज़ल गायन ही एक स्वतंत्र शैली निर्माण झालेली आहे. मात्र या गायनात स्वीकारलेले शास्त्रीय गायनातील सांगीतीक घटक हे किती प्रमाणात आढळून येतात किंवा किती घटक या गायकीत समाविष्ट झाले आहेत ते या गज़ल गायनाच्या संशोधनातून नक्कीच शोधता येतात. शास्त्रीय संगीतातील राग, ताल, लय इत्यादी बरोबर गज़लचे विशिष्ट शैलीदार काव्य व त्यांची महत्वाची वैशिष्ट्ये गज़ल गायनातच शोधता येतील. विशिष्ट रागाचा एखाद्या गज़लसाठी उपयोग करताना तो राग किती प्रमाणात राग नियमाच्या आधारे राहतो किंवा फक्त या गायनात रागातील स्वरांचा आधारच घेतला जातो हे त्या गज़लच्या निरीक्षणावरूनच लक्षात येईल व त्यावरून त्याचे निष्कर्ष काढता येतील तसेच गज़ल गायकीचे अन्य विशिष्ट स्रोतही निदर्शनास येतील.

## व्याप्ती व मर्यादा –

गज़ल गायनाची मर्यादा व व्याप्तीचा शोध घेतल्यास शास्त्रीय गायकी व गज़ल गायन यातील मर्यादा ही निश्चित नजरेस येते. त्याचे बंधन हे त्या गायनाला ठेवणेही आवश्यक असतो त्यामुळे या गायकीच्या मर्यादा निश्चित करून त्यातून रसाव्यक्ती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राग, स्वर, ताल याचा वापर करून तसेच काव्यातील भाषेप्रमाणे रसनिष्पत्तीस ती गायकी अनुकूल करणे व त्याची मर्यादा सांभाळणे महत्वाचे आहे.

## प्रस्तावना –

शास्त्रीय संगीतातील अनेक विधा (प्रबंध) ह्या त्यातील विविध लयी, काव्य, विषय, ताल व प्रादेशिकता यामुळे परस्परापासून विभक्त होतात. जसे ध्रुपदाचा परिणाम हा ख्याला वर व त्यांच्या गायकीवर झाला असे मानतात. त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रबंधाचा परिणाम परास्परांवर झालेला आढळून येतो. याचे उदाहरण म्हणजे गज़ल गायन होय. तुमरी, दादरा, होरी इत्यादी प्रबंध गायकीचा परिणाम हा मुख्यत्वे गज़ल गायनावर झालेला आढळतो. याचे कारण म्हणजे गज़लगायन करणारे गायक जसे, उदा. बरकत अली, मुबारक अली, गुलामअली, मेहंदी हसन, बेगम अख्तर, तलत मेहमूद, मा. मदन, शोभा गुर्वी, हिरादेवी, नैनादेवी, शफाकत अली, जगजीतसिंग, नुसरत फते अली, हुसेनबक्ष, हरीहरन इत्यादी दिग्गज व मान्यवर गायक ज्यांनी गज़ल गायकीला चार चाँद लावले हे सर्व शास्त्रीय गायन शिकलेले गायक होते व तसे काही गायक आजही आहेत. त्यामुळे शास्त्रीय गायनातील सर्व विधांचे ज्ञान अवगत असल्याने या सर्व कलावंत, संगीतकार, गायकांनी गज़ल गायनाच्या क्षेत्रामध्ये अत्यंत महत्वाची कामगिरी केली. त्यामुळेच आज आलाप, बोल आलाप, सरगम, मुर्की, खटका, घसीट, मींड, तानांचे विविध प्रकार बोल बनाव व शेरशायरीची पेशकारी या सांगीतिक घटकांचा उपयोग गज़ल गायनात या कलावंतांनी प्रकर्षाने केलेला आढळतो.

### संशोधनाची आवश्यकता –

गज़ल या संशोधनाच्या दृष्टीने मात्र विधेचा फारसा विकास आजही झालेला आढळत नाही. व म्हणूनच अशा विधांना शास्त्राधार देणे किंवा या विधांची नोंद या विधांच्या संशोधनातील घटकाची नोंद करण्यासाठी या विधांचे संशोधन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय या विधांना शुद्ध व सिद्ध करता येत नाही.

या विधांतील नवनवीन सांगीतिक तथ्ये लोकांपुढे आणण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीने केलेले तर्कसंगत संशोधनच महत्त्वाचे ठरते व त्याशिवाय या विधांचा विकास व त्यांचे संरक्षण होऊ शकणार नाही. या दृष्टीने या विषयात संशोधन करताना लागणारी साधने, जुन्या टेप्स, **L.P. Record**, गायक वादकांची चरित्रे जीवनी, मुलाखती त्याची प्रसारणे, आकाशवाणी, दूरदर्शनवरून प्राप्त होणारी माहिती, प्रश्नावली, गज़लच्या साहित्याचा शोध घेताना शायरी, शब्दकोश, गज़ल काव्याचे संशोधन, यासाठीचे संदर्भ ग्रंथ, मासिके, समीक्षणे, गौरवग्रंथ वृत्तपत्तीय लेखन, स्तंभ लेखन इत्यादींचा उपयोग या संशोधनासाठी महत्त्वाचा ठरतो. यासाठी त्रिकाळातील ऐवज, वर्तमानातील या विधांचे अस्तित्व वास्तवदर्शन इत्यादींची विषयाशी सांगड घालताना केवळ संशोधनाचाच आधार घेणे कमप्राप्त होते.

### संशोधन पद्धती –

कोणतेही संशोधन करताना त्या विषयाबाबत अनेक समस्या निर्माण होतातच. या समस्यांचा सामना करूनच ह्या विषयात आपण निष्कर्षाप्रत पोहचू शकतो. करिता गज़लगायन या विषयाच्या दृष्टीने, शास्त्रीय संगीताच्या अनेक विधांचा प्रवास करीत आलेली ही शैली म्हणजेच गज़लगायन होय. हीच शैली सन्मानाने आज लोकांच्या मनास रिझवित आहे. अर्थात यात वैविधता निर्माण करण्याचं श्रेय हे गज़ल गायकांना जाते व प्रत्येक कलाकार हा या विषयाच्या दृष्टीने आपले काहीतरी नवे योगदानही या विधेस देतो. या कलाकारांच्या कलेचा तुलनात्मक अभ्यास करणे हा सुद्धा एक उपयोगाचा शोध होईल इतर सर्व विषयाप्रमाणेच गज़ल गायन क्षेत्रातही शोधांचे अनेक स्रोत उपलब्ध आहेत. गज़ल मैफीलीच्या इतिहासत्व आयोजनापासून ते (१) सादीकरणापर्यंत होत असलेला बदल हा प्रामुख्याने आढळतो. तेच (२) श्रोत्यांपर्यंतही या विधेचा परिणाम आढळून येतो. (३) गज़लाचे निरीक्षण करताना शास्त्रीय संगीतातील अनेक विधांचा गज़लगायन प्रक्रियेवर झालेला परिणाम, (४) रागांचा वापर (५) रागांची शुद्धता, (६) तालांचा वापर (७) तालांची शुद्धता, (८) काव्याचा परिणाम, (९) काव्यातून होणारी रसनिर्मिती व त्यातून होणारा परिणाम (११) गज़ल या काव्यांचे साहित्यिक मुल्यमापन, (१२) रचनाकारांची वैशिष्ट्ये, (१३) गज़ल संगीतकार व त्यांची शैली, (१४) गज़ल गायनातील संगीतकार व गायक, (१५) गायक व गायकी, (१६) गज़ल गायनांच्या विविध शैली, (१७) गज़ल गायनाला साथ करणारे संगतकार, (१८) गज़ल गायकीचे विशेष श्रोतागण, (१९) गज़ल समीक्षक व (२०) गज़ल व तिचा विकास, परिवर्तने इत्यादी महत्त्वाच्या समस्या इत्यादी घटकांचा संशोधनात विचार केला तरी तो पुरेसा होत नाही. किंवा त्याने गज़लवरील संशोधन पूर्ण होत नाही. कारण संशोधनाला निष्कर्ष प्रत येण्यासाठी अनेक प्रश्न निर्माण होत राहतात तर काही प्रश्न हे अनुत्तरीत राहतात. त्यामुळे संशोधनाच्या नवनवी विधा निर्माण होण्याची आवश्यकता व नव्या पद्धतीचा वापर अनिवार्य ठरतो.

अनेकदा एखाद्या विधेवर शोध झाला असला तरी तो प्रकाशित असतो. किंवा त्याचे दस्तावेज उपलब्ध नसतात.

अनेक लोक बोलत असले तरी ते लिहित नाही. त्यासाठी मुलाखतीचा प्रयोग हा उपयोगी व महत्वाचा ठरतो. मुलाखती या सकारात्मक, नकारात्मक असू शकतील. त्यात अधिसूचिचा वापरही महत्वाचा ठरतो. प्रश्नावल्या या शुद्ध, सीमित, असीमित, मिश्र अशा प्रकारच्या तयार करता येतात.

#### उपसंहार –

गज़लगायकीच्या संशोधनात वरील उपयुक्त पद्धतीचा अवलंब केल्यास गज़ल गायनातील अनेक तथ्य व सुक्ष्म अशा सांगीतीक सौंदर्याचा शोध लागून अनेक निष्कर्ष नव्याने काढता येतील व त्यामुळे गज़ल गायनाकडे पाहण्याचा व संशोधनाचा दृष्टिकोण अधिक सुक्ष्म व विस्तीर्ण होईल.

---

#### संदर्भ –

१. भारतीय संगीत मे शोध प्रविधी, डॉ. अलका नागपाल, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली – ११०००२.
२. संगीतातील संशोधन पद्धती, डॉ. अनया थत्ते, संस्कार प्रकाशन ६/४००, अभ्युदय नगर, काला चौकी, मुंबई – ४००३३.
३. पं. वि. ना. तखंडे यांच्या हि. सं. पद्धती कमिक पुस्तक मालिका भाग १ ते ३ यातील पंडीतजींनी रचलेल्या बंदिशींचे शैक्षणिक व कलात्मक दृष्टीकोणातून अध्ययन, डॉ. राजराज चौधरी.



## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 41. लक्षणगीतांचे संशोधनात्मक दृष्टीने महत्त्व

शुभांगी नारायणराव उमाळे

महिलामहाविद्यालय, दर्यापूर

Mob: 9822206369, Email: drrajeshumale@gmail.com

#### सारांश—

□रतीय संस्कृतीमध्ये वर्णित केल्या प्रमाणे चार पुरुषार्थ धर्म—अर्थ—काम—मोक्ष हे मानवी जीवनाचे प्रमुख प्रयोजन मानले आहे. मात्र पंडित शारंगदेवांनी पुरुषार्थ प्राप्तीचे सशक्तमाध्यम संगीत कला सांगितले आहे. या व्यतिरिक्त आमची संस्कृती संवर्धन होण्या साठी तसेच माणूस व अबोध बालकाच्या वृद्धी आणि विस्तारा साठी संगीताकडे फार अपेक्षेने पाहिले जाते. या सर्व गोष्टींचे महत्त्व लक्षात घेता संगीताचे अध्ययन पद्धतशीर होण्यासाठी वैज्ञानिक तथा संशोधनाच्या दृष्टीने संगीताचा अभ्यासक्रम ठरविणे महत्वाचे आहे. संगीत अध्ययनाचा प्रारंभ हा स्वरापासून होऊन त्याचे रूपांतर रागाध्ययनाची सुरुवातही 'सरगम' म्हणजे स्वरमालिके ने होते. मात्र यातून रागाचे नादमय चलन जरी शिकता येत असले तरी खरं पाहता रागाच्या नियमांचा परिचय हा लक्षणगीतातूनच होतो व शब्दाचे माध्यम या गीतप्रकारात मिळाले असल्याने तो आत्मसात करण्यास अनुकूल होतो. त्यामुळे या लक्षणगीताला संगीत अध्ययन पद्धतीत म्हणजेच अध्यनात अनन्य महत्वाचे स्थान आहे. याच्या काव्याद्वारे रागांचे नियम तर स्वरचलनाद्वारे रागाची सुरावट चलन लक्षात येत शिवाय तालाची बांधिलकी असल्याने एकाचवेळी १) राग लक्षणे २) रागाचेचलन (स्वरांच्या माध्यमाने) व ३) तालाचा परिचय होतो.

#### शोधपद्धती—

प्रस्तुत लक्षणगीतांच्या संशोधना करिता १) ऐतिहासिक, २) विश्लेषणात्मक, ३) गणितीय, ४) सांख्यिकीय तसेच ५) तुलनात्मक, ६) स्पष्टीकरणात्मक , ७) वर्णनात्मक इत्यादी पद्धतींचा उपयोग या संशोधना साठी वापरला आहे.

#### गृहितके—

या लक्षणगीतांच्या संशोधनातून यातील काव्याद्वारे रागांचे नियमातील १) रागाचाथाट, २) रागाचेअंग, ३) रागाचेआरोहावरोह, ४) वादी, संवादी, ५) विवादीअनुवादी, ६) वर्णस्वर, ७) रागांग, ८) स्वर वैशिष्ट्ये इत्यादीबरोबर ९) गानसमय, १०) ऋतू इत्यादी बरोबरच स्वराध्ययनातून १) रागाचे आरोहावरोह, २) स्वरालंकार, ३) स्वरांचेचलन, ४) स्वरांचा प्राधान्य क्रम इत्यादी महत्वाचे घटक ही आढळून येतात.

#### व्याप्ती व मर्यादा—

रागांच्या अध्ययनासाठी उपयुक्त अशीराग लक्षणे तसेच रागचलन, व ताल अध्ययन करण्यासाठी उपयुक्तहोते. संगीताच्या शास्त्रीय पक्ष गीताद्वारे ग्येय अशा शब्दातसांगणे. रागनियमांचे मार्गदर्शन करणारी हीगीते अध्ययनासाठी नक्कीच महत्वाची आहेत. मात्र मैफीलीतूनही या गीतांच्या अपवादाने परंतुकाही गायक उपयोग

करू लागले आहेत. त्यामुळे गातांनाच रागाची ओळख होणे चलनाची मर्यादा लक्षात येणे किंवा पकड लक्षात येणे. रागाचा विस्तार निदर्शनास येतो मात्र या रचनांची निर्मितीही अत्यल्प अशीच आहे.

#### **प्रस्तावना—**

हिंदुस्थानी संगीताच्या अध्ययन पद्धतीमध्ये काहीघरंदाज गायक वरचनाकारांनी विविध रागातरागाची सरगम व त्यारागाचे लक्षणगीत दिले आहे अर्थात लक्षणगीतांची सुरुवातही पुरंदरदास व अन्य विद्वानांनी १५ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात केलेली आहे. या गीत रचनेत त्या रागाची संक्षिप्त माहिती लक्षणे सांगितली असून ती रचना शब्द त्याच रागाचे स्वरचलन व विशिष्ट लयीतनिबद्ध असते. या रागात लागणारे शुद्ध विकृतस्वरवर्जस्वर, वादीसंवादी, रागजाती, रागसमय इत्यादींचा समावेश या रचनेत होतो व या सर्वराग लक्षणांची बांधणी रागाच्यास्थायी व अंतरा या दोन ळगात केलेली हीरचना म्हणजे लक्षणगीत होय. सरगम पेक्षा गीताच्या काव्यातून मार्गदर्शन घेणे सुगम होते. हे महत्त्व लक्षात घेता पं. रामाश्रय झा (रामरंग) पं. अण्णासाहेब रातनजनकर (सूजाण) गोविंदरावटेंबे, इत्यादी गुणी कलाकारांनी व रचनाकारांनी उत्तर हिंदूस्थानी संगीताच्या उत्कर्षासाठी अतिशय मौल्यवानअशी लक्षणगीते व सरगमनिर्माण करून सर्वस्तरातील जिज्ञासू विद्यार्थी शिक्षक व गायक यांनारागज्ञानाचे एक दालनउघडूनदिलेआहे व त्यामुळेगायकतसेचसमीक्षकघरंदाजबंदिशीचेरागनियम, शास्त्रपक्ष, रागांग, लयकारी, काव्य, ळवरस निष्पत्ती इत्यादींच्या अध्ययना नंतर प्रत्येक श्रोते हे राग ज्ञान घेण्यात सफलहोतात. अशाप्रकारच्या मौलिक लक्षणगीतरचने पुढे प.वि.ना. ळतखंडेआणिपं. वि. ना. पटवर्धन अशा दिग्गज रचनाकारांनीही या रचनाकेल्याने लक्षणगीताद्वारेहे ज्ञानाचे दालन समृद्ध झाले. व म्हणूनच लक्षणीगातांचा संशोधनात्मक दृष्टीने शोध घेणे हे अत्यंत आवश्यक ठरते.

या लक्षणगीताच्या स्वतंत्र अध्ययना बरोबर त्यांचे तुलनात्मक दृष्टीनेहीसंशोधन महत्त्वाचे ठरते व यासाठी अनेक रागात वरील रचनाकारांची एकापेक्षा अधिक लक्षणेही आले आहेत. याची अनेक उदाहरणेहि. क. पु. मा. भाग १ ते ६ च्यापं. वि. ना. ळतखंडे यांच्याग्रंथातआढळून येतात. मुळात रागाच्या सुरुवातीला दिलेले संस्कृत ग्रंथामधील श्लोक व दोहे देवून झाल्या नंतर सुरावटीच्या आधारे आरोहावरोह पकड देणे संपताच एक सरगम व एक किंवा एकापेक्षाजास्त लक्षणगीते देण्याचा रचनाकाराचा काय उद्देशहोता व हा उद्देश या रचनां मधूनपूर्ण झाला आहे किंवा कसे हेमात्र या लक्षणगीताच्या संशोधनात्मक दृष्टीनेकेलेल्या सखोल अध्ययनातूनच कळेल. यामध्ये काव्यातीलसौंदर्य, ळषिक अभ्यासतसेच स्वराध्ययनाच्या दृष्टीनेवरील संशोधन पद्धतीने केलेल्या अध्ययनातून मिळणारे निष्कर्ष हे रागाध्ययनाची बलस्थाने ठरतात.

#### **शालेय व महाविद्यालयातीलअभ्यासक्रमात लक्षणगीतांचेस्थान—**

संगीतविषयाच्या दृष्टीने शालेय शिक्षणेत व महाविद्यालयीनअथवा खाजगीगायन शाळेत विद्यार्थ्यांच्या संगीतविषयात प्रवेश हा प्रथमराग बंदिशी सुरु न करता शास्त्र व कला याला जोडणारा खरा अविळज्य घटक म्हणजेच लक्षणगीत होय. या लक्षण गीतामुळेच रागातील शास्त्रीयता म्हणजेच शास्त्र नियम यांची जाणीव होते फक्तस्वर व ताल म्हणजे अळज्ञात संगीतनाही याची जाणीव ही या लक्षणगीताच्या गायनानुळाने येते.

गुणीजनांचीमते, शास्त्रातीलसंदळीताद्वारे लक्षणगीताच्याचयनातून कळते. उदा. थाट, गानसमय, वर्ज्यस्वर, तसेच आरोहावरोहादींची माहिती व रागप्रकृती, रागचलन, रागरस इत्यादीबरोबरच स्वरचलन व तालाभ्यासही या सुरुवातीच्याच लक्षणगीतातून होतो. अनेकदा विविध लक्षणे सांगण्या साठी काही ग्रंथात एक गीत अपूरे ठरल्याने जास्त लक्षणगीत आलेली आहेत. अर्थात संगीताच्या विकासासाठी ही सतत संशोधनाची आवश्यकताआहे. यामध्ये ही लक्षणगीतेही संशोधाच्यामाध्यमातून शुद्ध व सिद्ध करणे किंवा ठरविणे महत्त्वाचे ठरते व या वैज्ञानिक पद्धतीने केलेल्या संशोधनातून परस्पर रचनाकारांची मताळ्रिता, शास्त्राळ्रिता या मतांचा शोध आपणघेऊ शकतो. त्या दृष्टीने ह संशोधन महत्त्वाचेआहे.

#### **उपसंहार—**

गुरुकुला पुरताच संगीतकला हा विषय सध्या मर्यादित न राहता तो शाळेत व महाविद्यालयातील शिक्षणाचाही ंग झाला आहे. अशावेळी या अिज्ञातकलेचे अध्ययन करताना त्याच्या शास्त्रपक्षाचाही विचार हा संगीताच्याप्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचाआहे. या प्रक्रियेमध्ये रागाध्यनाच्या सुरुवातीला या रागाचे महत्त्वनियम शास्त्र ज्ञान देणारी प्राथमिक पायरी म्हणजेही लक्षणगीते ठरली आहेत व याच द्वारे रागाध्यनाची सुरुवात प्रत्येक विधार्थी किंवा शिष्याची होते. इतके महत्त्वअसलेल्या या लक्षणगीतांचे संशोधनात्मक अध्ययनात ंषिक दृष्टीने काव्याची महती त्यातीलराग लक्षणांचेज्ञान, सुरावटीतून (चालीतून होणारे) रागचयन एकाच रागातील विविध लक्षणगीतांतून मिळणारे रागनियमांचेविस्तीर्ण ज्ञान हे प्रस्तुत संशोधनातून हाती येते तसेच शास्त्राशी सांगड घालताना या गीतांचा वापरही लक्षणीय ठरतो.

---

#### संदर्भ

१. अभीनवगीतांजली, भाग १ ते ६ –पं. रामाश्रमय झा.
२. हि. क. पू. मा. ं भाग १ ते ६ –पं. वि. ना. ंतखंडे.
३. रागविज्ञान भाग १ ते ६ –पं. वि. ना. पटवर्धन.
४. पं. वि. ना. ंतखंडे यांच्याहि. क. पू. मा. ं १ ते ३ यातीलपंडितजींनीरचलेल्यारचनाचे शैक्षणिक व कलात्मक दृष्टीने अध्ययन, डॉ. ंजराज चौधरी.





## International Inventive Multidisciplinary Journal

An International Peer reviewed Refereed Journal ISSN : 2348-7135

### 42. संगीत संशोधन क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी

श्री.भागवत लहुबुवा ढोले

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा

विद्यापीठ, औरंगाबाद (संगीत विभाग)

Mob.: 9922123214, Email:bhagwatdhole87@gmail.com

ज्यांना संगीताची प्राचीन आणि नवीन पद्धतीची पूर्णतः माहिती आहे. संगिताचा पुर्वइतिहास प्राचीन आणि अर्वाचिन शुद्ध सप्तांचे ज्ञान आहे. प्राचीन आणि आजची गायन पद्धतीची माहिती असण्याची क्षमता असणे गरजेचे असावे.

गीत प्रबंध वाद्याचे प्रकार, ताल व नृत्याचा इतिहास आपल्या भाषेतून व विचारातून लिहिण्याची एक पद्धत व संगिताचे वर्तमान स्वरूप किंवा भविष्यात त्यांच्या विचारावर आपला योग्य विचार मांडून संगीत कलांचे आदर्श उपस्थित करण्याची क्षमता ही एक जबाबदारी आणि प्राचीन किंवा आधुनिक संगित पद्धतीवर नवीन पुस्तक, नवीन ग्रंथांची निर्मिती करण्याची क्षमता व संशोधन करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.

वीणा वादन तत्त्वज्ञ, श्रुति जाति विशारद ।

तालज्ञरच प्रयासेन, मोक्ष मार्गच गच्छति ॥

वैदिक कालखंडापासून संगीताला भावभिव्यक्तीचे श्रेष्ठ साधन मानले गेले आहे. ज्याचा आधार स्वर तथा लय आहे. हे स्वर विचारांना प्रगट करण्याची प्रतिक स्वरूप नसतात हे विशिष्ट अर्थ बोध न करता भावबोध करण्यासाठी समर्थ असतात. हेच कारण आहे की, प्रत्येकाचे जीवन हे संगीताच्या ध्वन्यात्मकतेमुळे प्रभावित होते.

### १)सारांश:

संगिताच्या उत्पत्तीचा शोध घेतला असता संगिताचे बीज हे धार्मिक अधिष्ठातून अंकुरित झालेले दिसते. संगितावर धार्मिक परंपरेचा पगडा प्राचीन काळापासूनच आहे. ईश्वर प्राप्ती आणि आध्यात्माकरिता संगिता हा एकमेव मार्ग होता. अष्टपती, मंत्र, श्लोक, रुचा, सामिक गायन, वेदन, पठन, यज्ञ, याग इत्यादी सर्व धार्मिक विधीमध्ये संगिताला प्रथम स्थान होते. या कारणामुळे प्राचीन काळी संगित प्रवित्र समजल्या जात होते आणि कलाकारांना सुद्धा समाजात विशेष मान होता परंतु मध्ययुगी कालखंडात संगिताचे स्वरूप मंदिरातून राजदरबारात आले. राजाश्रय मिळविण्याकरिता गायक संगित केलेला राजा, महाराजांचे रंजन, खुशामत, स्तुती इत्यादी भौतीक स्वरूपामध्ये व्यक्त करायला लागले. विविध प्रबंध ख्याल, घृपद, तरणा, कजरी, होरी, दादरा, सादरा, कव्वाली, भक्तीसंगित इत्यादी विविध स्वरूपात संगिता विस्तारीत झाले. त्यानंतर मात्र संगीत कला हे ईश्वर प्राप्तीचे माध्यम न करता ते उपजिविकेचे साधन बनले.

### २)संशोधन उद्देश :

संगीत हा विषय संशोधनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विविध संगीत संशोधन पद्धती आज प्रचारात आल्यात या पद्धतीमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत असताना काही ऐतिहासिक कलाकारांचे योगदान जिवन कार्याचा अभ्यास, शैलीचा अभ्यास, पारंपारिक रचनांचा अभ्यास, गायकी, राग, स्वरूप, विविध विषयांचे सौंदर्य इत्यादी

दृष्टीकोनातून झालेले संशोधन आपणास दिसते. काही संशोधकांनी प्रादेशिक संगितावर काही प्रमाणात नाट्य, संगीत, ठुमरी, ख्याल, चैती, होरी, धृपद, धमार, भक्तीसंप्रदाय, चित्रपट गीते, कव्वाली, भावगीत, गझल, गीत रामायण, गीत गोविंद इत्यादी संगीत प्रबंधक प्रकारावर संशोधन केल्याचे दिसते. या संशोधनाच्या पद्धतीमध्ये मुलाखती, वृत्तपत्रातील संदर्भ वैयक्तिक अनुभव यात वापरलेले दिसतात. अनेकदा दोन गोष्टींचा तुलना प्रबंधातून झालेली दिसते. यामध्ये प्रस्तुत सादरीकरणाचा परिणाम इत्यादी निष्कर्ष वाचनात येतात.

### ३)शोध प्रविधी :

मात्र अनेक विषय हे संशोधनापासून अनाभिज्ञ ही राहिलेले दिसतात. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. संगीत साधनेसाठी मनोवैज्ञानिक पक्षप्रबल असल्याने तो विषय संगीत संशोधनासाठी अत्यावश्यक आहे. जीवनाच्या बाह्य सौंदर्याचे आकलन मस्तिष्कद्वारा झाल्यावर आस्वादकाची आस्वादक क्षमता तथा कलाकृती गत सौंदर्य किंवा सांगीतिक सौंदर्य मानवाला लौकीकापासून अलौकीक तत्वाकडे नेतो. या गोष्टीचा विचार केल्यास संगीताचा मानसिक स्थितीवर झालेला परिणाम तसेच सर्वसामान्य श्रोता आणि समीक्षकांच्या मनावर झालेला परिणाम, शब्दप्रधान संगीत व स्वर प्रधान संगीताचा झालेला परिणाम प्रबंधांचा तुलनात्मक अभ्यास, भारतीय संगीताचा अन्य पारंपारिक संगीताशी संबंध व अंतर भेद, ताल प्रधानता, संगीत अध्ययनातील समस्या नवराग निर्मिती तत्व इत्यादी विषय अजूनही संशोधनापासून वंचित आहेत.

### ४)प्रस्तावना :

भारतीय संस्कृतीमध्ये सौंदर्याचा लक्षबिंदू, सुंदरता नसून रस आहे. सर्व कलामध्ये कलात्मक सृष्टी असल्यामुळे रसालाचा लक्ष मानले आहे. रस निर्मिती करिता संगीत प्रभावी माध्यमातून आणि तसेच संशोधनसुद्धा महत्त्वाचे आहे. याच कारणामुळे संगीत कलेत नवरसाचा परिपाक झाला. मानवाच्या जागृत अवस्थामध्ये मनातील स्थायी संवेदना कार्यरत असतात. संगीत अशी कला आहे की, जी चेतना मनातील या संवेदना बंद करून अचेतन मनातील स्थित सुप्त अशा आकांक्षाना मूर्त स्वरूपात उभारण्यास मदत करते. याच कारणामुळे संगीत क्षेत्रामध्ये नवनवीन संशोधन होत आहेत. संगीत कलेचा प्रचार व प्रसार जनसामान्यांच्या थेट हृदयात झाला. पंडीत भातखंडे, पंडीत पलुसकर इत्यादी महान कलाकारांनी संगीत कलेला सन्मानाच्या अग्रस्थानी मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले. प्रचारामध्ये महाविद्यालयीन संगीत विद्यालय, शालेय संगीत, गुरुकुल, गंधर्व महाविद्यालय, संगीत संमेलने, परिसंवाद, साहित्य विभाग, मासिके, वृत्तपत्रे, पक्षिके लोकांपर्यंत पोहोचल्याने संगीतासारखे अभिजात विषय लोकाभिमूख झाले. या सोयीमुळे संगीत कलेला प्रसिद्धी प्राप्त झाली. यामध्ये आधुनिक साधन तंत्र, तानपुरा, तबला, वाद्य, इंटरनेट, मोबाईल, पेनड्राईव्ह इत्यादी उपकरणांमुळे सुलभता निर्माण झाली, तसेच काळानुरूप वेळेची बचत होवून संगीत कलेचा प्रसार जलद गतीने झालेला दिसून येतो.

पंडीत कुमार गंधर्व, पंडीत ओमकारनाथ ठाकुर, किशोरी अमोनकर, डी.आर. देवधर इत्यादी महान कलाकारांनी संगीताच्या चौकटीबाहेर जावून आपल्या विचारांना जगासमोर मांडले. कुमार गंधर्वाच्या मते कोणती घराणे हे अंतिम नसून तो संगीताचा इतिहास आहे. किशोरी अमोनकर, डी.आर. देवधर यांनी संगीतातील आवाज साधनेची विविध तत्त्वे अभ्यास करून मांडली आहेत. पंडीत विश्वमोहन भट्टानी गिटार वाद्याची मोहनविना करून एक वेगळे वाद्य संगीत जगाला दिले. एम.एफ. हुसेन यांनी स्वर्गीय पंडीत भिमसेन जोशी यांच्या मैफिलीत संगीतातून अभिव्यक्त होणा-या भावनांना विविध रंगाच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या. पंडीत रवीशंकर यांनी उत्तर हिंदुस्थानी आणि पाश्चात्य संगीतातील मेलोडी आणि हार्मोनीच्या सुरेख मेल फ्युजनमध्ये व्यक्त केला. पंडीत अजय पोहनकर यांनी शास्त्रीय संगीताला पाश्चात्य तालावर गावून एक वेगळी शैली निर्माण केली. आज विविध संगीता मालिकांमध्ये अनेक गायिकांची निर्मिती होत आहे. संगीताकार अजय-अतुल यांनी एका नव्याशैलीत पारंपारिक संगिता प्रस्तुत करून नवीन संगीत अभिव्यक्तीसह प्रस्तुत केले आहे. आज विविध गायक आपल्या सौंदर्यबुद्धी आणि अभ्यासाच्या आधारावर संगीत कलेला प्रस्तुत करत आहे. मणीपूर येथील एका म्युझिकल ग्रुपने चित्रपट संगीतातील विविध गीतांना शेवटच्या स्वरूपापासून नवीन गाण्याची सुरुवात करून त्यात विविध प्रकारचे स्वर, लगाव, मेलोडी, हार्मोनीच्या अवीरभाव करून अद्भुत कला प्रस्तुत केली आहे. सलील कुलकर्णी यांनी गायन मैफिलीचा एक नवा

फंडा 'आयुष्यावर बोलू काही' अशा कार्यक्रमातून रसिकांसमोर आणला. काही दाक्षीणात्य आणि हिंदुस्थानी संगीत कलाकारांनी वाद्याचे विविध तालावर आधारित पयुजन करून सुरेख अशी लय साधली आहे.

सांगायच झाल्यास स्वराची कंपन संख्या, आंदोलन संख्या, गती, अवरोध इत्यादी वैधानिक बाबींवर संशोधनाची आवश्यकता आहे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून संगीताचे अध्ययन होणे आवश्यक आहे. बदलती सामाजिक परिस्थिती आणि अभिरुचीनुसार संगीतातील बदल विविध मानसिक उपचारासाठी शैक्षणिक अध्ययन इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये संशोधनाची गरज आहे. ग्रंथीक आधार हे संगीत अध्ययनाचे स्रोत होवू शकतात. परंतु त्यांना आपल्या पर्यादा आहेत त्यामुळे प्रत्यक्ष कामातून मिळविलेला स्वानुभव प्रयोगात्मक दृष्टीने तपासून त्यातून निघणारा निष्कर्ष हा शोध होवू शकतो.

#### ५) निष्कर्ष:

शिक्षणात संगीत विषयावरील संशोधनाची आवश्यकता असते, क्रियात्मक तसेच शास्त्रीय दृष्टीने केलेले संशोधने हे विषयाला नेहमीच दिशादर्शक ठरते.

१. वैज्ञानिक दृष्टीने मौलिक परंपरा ही क्षणिक ठरते. मात्र तिचे शास्त्र हे चिरकाल टिकते. करिता शास्त्रीय शोधची आवश्यकता विषयाला नवीन आयाम देते. या दृष्टीने लिखित साहित्य व त्यावरील संशोधन हे विषयाला शक्ती देणारे ठरते.
२. मौलिक परंपरेने काय आहे हे कळत असून शास्त्रामुळे काय होते याचे ज्ञान प्राप्त होते. दोन्ही गोष्टी ज्ञानाच्या स्रोत आहेत. त्यामुळे या विषयाची उकल होवून संशोधनातून प्राप्त होणारे नवीन सत्य विषयाच्या योगदानात भर घालणारे ठरतात.
३. क्रियात्मक व शास्त्रीय दृष्टीने तसेच प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक दृष्टीने केलेल्या संशोधनाने अध्ययनात भर पडते. त्यामुळे शोध ही विषयाची आवश्यक ठरणारी बाब आहे. मानवाच्या एकूण विकासात संगीताचे महत्त्वाचे स्थान आहे. संगीत गृहण हे आपल्या आत्मीक शक्तीला तुच्छतेपासून महान बनवते. त्यामुळे संगीताला आत्म्याच्या उन्नतीचे सर्वात मोठे साधन मानले गेले आहे. स्वर्गीय सौंदर्याचे साकार रूप व सजीव प्रदर्शन संगीतच आहे. संगीतात आत्मा, शरीर व मन बलवान बनविणारे तत्व आहे. संगीताचा मानवाच्या जीवनावर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकासाच्या दृष्टीने परिणाम होतो. भारतीय राग संगीत, योग, वेद हे भारतीय संस्कृतीचे मानदंड ठरले आहे. अशा विषयाचा शिक्षणात समावेश असणे म्हणजेच सुसंस्कृत भारत निर्माण करण्यास हातभार लावणे होय.

#### संदर्भसूची :

१. घरंदाज गायकी- वामन हरि देशपांडे.
२. <http://hi.wikipedia.org>
३. संगीत चिंतन - डॉ.भोजराज चौधरी.
४. यु.जी.सी. नेट/सेट संगीत, तृतीय प्रश्नपत्र, उपकार प्रकाशन, डॉ.निशा रावत.
५. संगीत विषारद डॉ.लक्ष्मीनारायण गर्ग, प्रकाशन संगीत कार्यालय हाथरस (उत्तर प्रदेश), २८ संस्करण, जाने. २०१३.
६. संगीत अलंकार शास्त्र व कला मार्गदर्शन, कै.मधुकर द. गोडसे.
७. यु.जी.सी. नेट/सेट संगीत, लेखिका डॉ.गुंजन सक्सेना.



### 43. रागात्मक स्वरूपों का सौंदर्यात्मक विश्लेषण . एक संशोधन क्षेत्र

डॉ. गौरी एस. भट  
पणजी गोवा

Mob.: 9921372116, Email: gauribhat01@gmail.com

#### सारांश

हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति में घरानों का बहुत बड़ा योगदान है। ख्याल शैली के अंतर्गत राग प्रस्तुतीकरण में स्वतंत्रता पाई जाती है, जिसकी वजह से घरानों का निर्माण हुआ।

हर एक परंपरा में जो प्रतिभावान कलाकार थे, उन्होंने अपनी एक खास शैली बनायी है। कुछ रागों की अभिव्यक्ति में उन्होंने अपना स्वतंत्र विचार किया जिसके कारण भिन्न-भिन्न रागस्वरूपों का निर्माण हुआ। कुछ राग ऐसे हैं कि जो अभी भी हर एक घराने में उनके परंपरानुसार गाये-बजाये जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि रागस्वरूपों में जो बदलाव पाये जाते हैं, वह अलग-अलग घरानों की परंपराओं से जुड़े हैं लेकिन, इस संदर्भ में अध्ययन के दौरान कुछ राग ऐसे मिले जिसमें गायक ने व्यक्तिगत स्तर पर उसके मूल स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव किया है। उदाहरणार्थ, किराना घराने की ज्येष्ठ गायिका गानहिरी हीराबाई बड़ोदेकर द्वारा गाया हुआ राग श्यामकल्याण, जयपुर घराने की सुविख्यात गायिका पंडिता किशोरी आमोनकरजी द्वारा गाया हुआ राग पटबिहाग, आगरा घराने के बुजूर्ग गायक पं० बबनराव हलदनकरजी द्वारा गाया गया राग देसी, ग्वालियर और भेंडी-बझार घराने के बुजूर्ग गायक पं० कुमार गंधर्वजी द्वारा गाया गया राग भीमपलास इत्यादि। इन महत्वपूर्ण कलाकारों ने रागों के विविध स्वरूपों को अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत किया है और रागाभिव्यक्ति में अपना विशेष योगदान दिया है। इन कलाकारों की प्रतिभा की विशेषताएँ एक दूसरे से भिन्न हैं जिसके कारण रागप्रस्तुतीकरण में फर्क पाया जाता है।

इन चुनिंदा कलाकारों के नाम, उनकी गायकी की विशेषता तथा उन्होंने गाये हुए कुछ रागस्वरूप इस प्रकार हैं:-

#### 1. सुरश्री केसरबाई केरकर:-

##### (अ). गायकी की विशेषता:

सुरश्री केसरबाईजी जयपुर घराने के सुविख्यात गायक उस्ताद अल्लादियाँ खाँ साहेब की गंडाबंध शागिर्द थी। इनकी गायकी की अनेक विशेषताएँ थी जैसे की घुमारदार और आकारयुक्त खुली आवाज, ख्यालगायकी में ध्रुपद-धमार का गांभीर्य और कलात्मक भव्यता का दर्शन, हर एक स्वर का उच्चारण उसके आगे या पीछे के स्वरकणों के आधार पर करना, मींड घसीट का प्रयोग, बीन अंग का दर्शन, दीर्घ स्वरन्यास, आकारयुक्त स्वरलगाव, तीनों सप्तकों में एक ही आवाज में संयमित रूप से गाना, स्वरलड़ियों को लय से बांधना, दानेदार तान और गमक का प्रयोग, आकृतिबंध निर्माण करने वाली लय के सौंदर्यदर्शी आघात, बोल-उपज अंग का प्रयोग, सम पर आमद का प्रयोग करते हुए आना, प्रचलित रागों के साथ अप्रचलित रागों का गायन जैसे कि बसंती केदार, बागेश्री बहार, ललीता-गौरी, कानडा के प्रकार, बिहागड़ा इत्यादि। आडाचौताल, विलंबित त्रिताल, एकताल का प्रयोग करके सवाई दिडी लय में सुंदर तानपलटों का प्रयोग इत्यादि विशेषताओं से उनका गाना परिपूर्ण था।

**(आ) राग बिहागड़ा की प्रचलित स्वरूप:—**

गमपमऽपगऽसाऽ, नीसागऽसा

आरोहः— सा ग म प नी सां ।

अवरोहः— सां नी ध प ध नी ध प, गम गरे सा ।।

पकडः— गमपधनी, सां नी ध प, गमग, नी ऽ सा ग म पम पग ऽ सा ।

**राग परिचयः—**

<sup>1</sup>बिलावल थाट जन्य, बिहाग का प्रकार, सब स्वर शुद्ध और कोमल निषाद का अल्प प्रयोग, आरोह में ऋषभ वर्ज्य और धैवत दुर्बल, अवरोह संपूर्ण । जाति—षाडव—संपूर्ण, वादी—गांधार, संवादी निषाद, गानसमय—रात का प्रथम प्रहर ।

**(इ) प्रस्तुत स्वरूप में केसरबाईजी के विचारः—**

ऊपर दिये गये प्रचलित स्वरूपों में रागनियमानुसार “ग म पम पगेसा” इस तरह से सिर्फ शुद्ध मध्यम युक्त स्वरसमूह ही लिया जाता है और इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग वर्ज माना जाता है । लेकिन केसरबाईजी ने इस राग में ‘धमप ऽ गम ऽ पम ऽ पग ऽसा’ इस तरह से तीव्र मध्यम का प्रयोग पंचम के साथ किया हुआ है जो सुनने में बहुत ही आकर्षक लगता है ।<sup>2</sup> इस बात से हम यह कह सकते हैं कि, अपनी परंपरागत गायकी से जुड़े रहते हुए भी इन्होंने अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा की खास विशेषताओं का बहुत ज्यादा उपयोग करते हुए इस राग में अपना एक खास योगदान दिया है, जिससे बिहागड़ा का अलग रूप सामने आया है ।

**2. गानहीरा हीराबाई बड़ोदेकरः—**

**(अ) गायकी की विशेषताः—**

किराना घराने के विद्वान उस्ताद अब्दुल करीम खाँ और उस्ताद अब्दुल वहीद खाँ साहेब से उन्होंने तालीम पायी है । किराना घराने की गायकी का उन्होंने पूरे रूप से अभ्यास और रियाज किया था जो उनकी अनेक सुरीली महफिलों में भी उभर कर झलकता था । स्वरस्थानों को संभालने का अंदाज, आकर्षक स्वरविलास, आकार—युक्त सुरीले और दानेदार तानों का प्रयोग, उत्तम रिति से कलात्मकता से बंदिश का प्रस्तुतीकरण, स्वरविस्तार में आलापों का नियमबद्धता से विस्तार, संयमित आलापकारी, स्वर—लगावों में सौंदर्यात्मक विचार, इत्यादि उनकी गायकी की विशेषताएँ थीं । उनकी और एक खासियत यह थी कि, उनकी आवाज अत्यंत सुरीली थी और तानपुरे की तार से एकरूप हो उठती थी । हर तरह के संगीत प्रकारों को वह उतनी ही तैयारी से प्रस्तुत करती थीं जैसे कि तुमरी, दादरा, कजरी, नाट्यगीत, भजन, भावगीत इत्यादि । पटदीप, मूलतानी, श्यामकल्याण, मारवा, यमन, अल्हैया बिलावल जैसे रागों का प्रस्तुतीकरण उन्होंने अपनी खास शैली में किया है ।

**(आ) राग श्यामकल्याण का प्रचलित स्वरूपः—**

नीसारेमप गमप गमरेसा, रेमप धमप नी सां, सां नी ध प धमप, गमप गमरेसा ।

आरोहः— नी सा रे म प, ध प नी सा।  
अवरोहः— सां नी ध, म प गमरे, नी सा।।  
पकड़ः— सा रे म प, ध प म प, गमरे नी सा।

**(इ) राग परिचयः—<sup>3</sup>**

दोनों मध्यम, शेष स्वर शुद्ध, आरोह में गांधार, धैवत वर्ज्य, अवरोह सम्पूर्ण, जाति—ओडव संपूर्ण, वादी—षड्ज, संवादी—मध्यम, गानसमय—रात का प्रथम प्रहर।

**(ई) प्रस्तुत स्वरूप में हीराबाईजी के अपने विचारः—**

प्रस्तुत राग श्यामकल्याण में 'रेमप S गमरेसा S नीसा' यह अंग सर्वसाधारणतः लिया जाता है। लेकिन हीराबाईजी ने गाये हुए राग श्यामकल्याण का ध्वनिमुद्रण सुनने के बाद यह ज्ञात हुआ कि द्रुत तीनताल में निबद्ध प्रचलित बंदिश 'सावन की सांज' में उन्होंने 'गमपगमरेसा' इस स्वरसमूह का प्रयोग किया है।<sup>4</sup> पूर्ण प्रस्तुतीकरण में 'गमप' अंग का हेतुतः प्रयोग किया गया है। 'रेमप' के प्रयोग से यह राग शुद्धसारंग के निकट जाता है और 'गमप' के प्रयोग से कल्याण का स्वरसमूह भी सामने आता है। हीराबाईजी ने यह राग गाते समय कल्याण अंग को ज्यादा प्राबल्य दिया है।

**3. गानसरस्वती पंडिता किशोरी आमोणकरः—**

**(अ). गायकी की विशेषताः—**

अपनी मातोश्री गानतपस्विनी पंडिता मोगुबाई कुर्डीकरजी से किशोरीताई ने जयपुर घराने की तालीम प्राप्त की। अल्पकाल के लिए उन्होंने भेंडीबझार घराने की सुविख्यात गायिका पंडिता अंजनीबाई मालपेकरजी से भी संगीत सिखा। घरानेदार गायकी के प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ उन्होंने रागों के प्रस्तुतीकरण में विविध भावों का प्रकटीकरण किया है। घराने की परंपरागत गायकी और विविध बंदिशों का अध्ययन करते हुए उन्होंने अपने चिंतन से एक अद्वितीय गायकी का प्रदर्शन किया है। राग—रस और श्रुतियों का सूक्ष्म पद्धति से अध्ययन करके उन्होंने अपने गायकी में एक अलग विचार लाया है। बंदिशों के बोलों का अपनी गायकी में बिल्कुल सही पद्धति से उपयोग करते हुए उन्होंने भावप्रकटीकरण साधा है। उनके मतानुसार राग के स्वरों का स्थान और उनका भाव, राग के प्रकृति को दर्शाता है और गायकी की दिशा को स्पष्ट करता है। उनके कथनानुसार बोलतान करना तथा शब्दों को लय के साथ प्रस्तुत करना, हार पिरोने के समान होना चाहिए और दोहरी तान में भी सौंदर्य कायम रखना चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि किसी घराने विशेष से चिपके रहना अथवा अन्य सुंदर चीजें लेने पर प्रतिबन्ध लगाना संगीत के विकास और अपनी विशिष्ट चीजे बनाने में बाधक है। उन्होंने प्रचलित और अप्रचलित रागों का प्रस्तुतीकरण खास ढंग से किया है उदाहरणार्थ, राग भूप, देसकार, गौडसारंग, गौडमल्हार, बहादुरी तोड़ी, पटबिहाग इत्यादि। उन्होंने अनेक भजन और सुगम संगीत रचनाओं को संगीतबद्ध करके गाया है।



**(आ) राग पटबिहाग का प्रचलित स्वरूप:**

नीऽ साग गमपग रे रे सा, सागमप मप ग, नीध प नी ध प, पधनी पध मप म प ग रे रे सा।  
आरोहः— नी सा ग म प नी सां।  
अवरोहः— सां नीधप, धनीप, धम, पग, धमपग, मगरेसा।।  
पकड़ः— गमपनीधप, पधनी पध मप म पग रेरेसा।

**(इ) राग परिचयः—** बिलावल थाट जन्य, बिहाग का प्रकार सब स्वर शुद्ध, आरोह में ऋषभ वर्ज्य धैवत दुर्बल, जाति—षाडव—संपूर्ण, वादी—गांधार, संवादी—निषाद, गान—समय—रात का दूसरा प्रहर।<sup>5</sup>

यह बिहाग अंग का राग है। राग बिहाग और पटदीप इन दो घटक रागों के अलग-अलग स्वरूपों के सम्मिलन से पटबिहाग का निर्माण हुआ है। इस राग में पटदीप के उत्तरांग के स्वर जैसे 'मपनी ध प', 'नीधमपनीधप' इस तरह से लगते हैं और 'नीसागमप, नी ध प' यह बिहाग के स्वरसमूह लगते हैं।

**(ई) प्रस्तुत स्वरूप में किशोरी आमोणकरजी का अपना विचारः—**

इस पारंपरिक स्वरूप के अलावा किशोरी आमोणकरजी ने इसमें पटदीप के 'कोमल गांधार' को सम्मिलित करके राग—स्वरूप के सौंदर्य को और बढ़ाया है। 'कोमल गांधार' का जो लगाव है वह बिहाग के स्वरसमूह के साथ गाया है जैसे, "गमपगसा नी साग रे सा, गमपधमपगसागरेसा"। सौंदर्यवृद्धि के लिए, उन्होंने इस राग में कोमल निषाद का प्रयोग भी किया है जैसे, "पधपनी धनी ध प, गम मप पध नी ध प, धमप मपग रेसा"।<sup>6</sup>

**4. स्वराभिषेकी पं० जितेंद्र अभिषेकीः—**

**(अ). गायकी की विशेषताः—**

पं० भास्करबुवा बखले, आगरेवाले पं० विलायत हुसेन खाँ, पंडिता गिरीजाबाई केळेकर आदि दिग्गजों से उन्होंने ग्वालियर और जयपुर घराने की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इन गुरुजनों से प्राप्त विद्या का सर्वसमावेशक विकास किया। तीव्र बुद्धिमत्ता, सातत्यपूर्ण रियाज, उच्च संगीतमय प्रतिभा, लगन, महत्वाकांक्षा, इन सब गुणों से उनकी गायकी भरी हुई थी। उनकी सौंदर्यशोधक वृत्ति और प्रतिभा संपन्न गुणों का उपयोग उन्होंने अपने प्रस्तुतीकरण में परिपूर्णता से किया। बंदिस्त चीज, संध और नियमबद्ध आलापचारी, शुद्ध रागस्वरूप, आकर्षक बद्ध, ढंगदार बोलउपज अंग, आक्रमक तानक्रिया यह उनकी गायकी के कुछ प्रमुख गुण थे। सुंदर स्वरलगाव और स्पष्ट शब्दोच्चार द्वारा वह भावनिर्मिती करते थे। उनके पास मनोहर कल्पनाविलासता थी। उनकी गायकी आकर्षक और आक्रमक थी। अपनी महफिल में वे नाट्यसंगीत के साथ-साथ तुमरी-गज़ल जैसे गायन प्रकार बड़े ही सामर्थ्य से और नवीनता से प्रस्तुत करते थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को संगीतबद्ध किया है। वह प्रचलित रागों के साथ साथ अप्रचलित रागों का भी गायन बड़े ही सृजनशीलता से करते थे।

**(आ). राग त्रिवेणी का प्रचलित स्वरूपः—**

इस राग में तीन रागों का मिश्रण पाया जाता है और इसे 'त्रवणा', 'तिरवन' या 'तिरबन' भी कहते हैं।

साग गप, रे नीधप, रेप रेग, गुपधपगरे, पगरेसा, सारेसा, सारेगरेसा, नीरेगरेसा, गपगरेसा, रे गरेप, पधप, गरे, गप, नीधप, गरेगपगरेसा।



आरोहः— साग ऽ गप ऽ रेंनीधपसां ।  
अवरोहः— रेंनीधप, पधपगरे, गपगरेसा ।।  
पकड़ः— साग ऽ गप ऽ, रें ऽनीध प, पधपगरे ऽ गपगरे सा

**(इ) राग परिचयः—**

ऋषभ और धैवत कोमल, बाकी सब स्वर शुद्ध, आरोह—अवरोह में 'मध्यम' स्वर वर्ज्य, जाति—षाडव—षाडव, वादी—ऋषभ, संवादी—पंचम, गायनसमय सायंकाल ।

यह राग पूर्वी थाट से उत्पन्न हुआ है जिसमें, जयत, श्री और विभास इन रागों का मिश्रण पाया जाता है। आरोह—अवरोह में 'मध्यम' स्वर वर्ज्य होने के कारण 'गप' की संगति सामने आती है। "साग गप" यह स्वरसमूह जयत राग से हैं, "रे रेप रेंनीधपरे" यह स्वरसमूह श्री राग से हैं और "गपधपगरे" यह स्वरसमूह विभास राग से हैं। यह राग अवरोही वर्ण से गाने पर अच्छा शोभायमान होता है।<sup>7</sup> ग्वालियर और आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक पं० वी० रा० अठावलेजी से साक्षात्कार के दौरान मैंने यह स्वरूप प्राप्त किया है।

**(ई) प्रस्तुत स्वरूप में पं० जितेंद्र अभिषेकीजी के विचारः—**

राग त्रिवेणी के प्रचलित स्वरूप में जयत, श्री और विभास इन तीन रागों का मिश्रण पाया जाता है और यह राग श्री अंग से गाया जाता है, लेकिन पंडितजी ने प्रस्तुत राग त्रिवेणी को श्री, पुरिया और मारवा इन तीनों रागों के मिश्रण से गाया है। उन्होंने संपूर्ण स्वरूप को 'पुरिया अंग' में गाया है। इस वजह से यह राग मारवा थाट के अंतर्गत आता है।

नी म ग म ग, रे प ऽ, ध मे ग रे ऽ, नी रे सा ऽ, सा प प, म ध नी सां ऽ, नी रें नी ऽ ध नी रें नी ध मे ग ऽ, सा ध ऽ मे ध ऽ म नी ध म ग, म ग रे सा ऽ नी रे सा

आरोहः— नी म ग म ग ऽ ऽ, सा प ऽ, म ध नी सां ।

अवरोहः— रें नी ध म ऽ प, सा ध ऽ म ध म ग, म ग रे नी रे सा ।।

पकड़ः— नी मे ग मे ग ऽ, सा प, म ध ऽ ऽ मे ग रे ऽ, रे प ध मे ग रे ऽ ऽ, नी रे सा ।

"मोर मुकुट कुंडल" यह विलंबित तीनताल में रची हुई बंदिश पंडितजी ने प्रस्तुत की हुयी है।<sup>8</sup> इस बंदिश की स्थाई प्रस्तुत कर रही हूँ।

मोर मुकुट कुंडल की झाई झलक कपोल पर बिराजत ए मन मदके बातन ।

मो s , र मु	कु ट कुं ss	ड s ल की	s झा s ई
नी — ग रे	सा सा सा धम	ध ध — मे	ध नी म — ग
X	2	0	3
झ s s ल	s क s क	पो s ल s	प s र बि
म म ग रे	— सा — म	म — ग —	रे — सा सा
X	2	0	3
रा s ज s	त ए म नम	द के s s s बा s s	s म नss s
सा नी रे —	सा प प पप	प म पध— मधम	— — गमग नी
X	2	0	3

त्रिवेणी की इस विलंबित बंदिश का मुखड़ा “मोर मुकुट” में पुरिया अंग झलकता है जो इस प्रकार है। “मो S र मु कु ट”, “नीम—ग रे सा सा”। परंतु बंदिश की सम शुद्ध धैवत पर झलकती है, जो इस प्रकार है “कुं SS ड ल”, सा धम ध ध।

शुद्ध धैवत राग मारवा का प्रमुख स्वर है और इस स्वर पर, बंदिश की सम आ जाने की वजह से शुद्ध धैवत पर दीर्घ न्यास किया जाता है और फलस्वरूप राग मारवा का आभास होता है। इसके आगे के शब्दों में फिर से पुरिया झलकता है “की S झा S ई”, “म धनी — म ग” इस प्रकार से। इस बंदिश में आगे इस प्रकार की स्वरावलियाँ हैं जिसमें कोमल ऋषभ के साथ कोमल धैवत का प्रयोग होता है:-

“ए म नमु द के ssss बा ss ss त न sss S”, प प पप प म'पध—म'धु म'—ग म' ग नी जो श्री राग को दर्शाती है। इस प्रकार से पुरिया, मारवा और श्री इन तीनों रागों की मुख्य स्वरावलियाँ उपर निर्देशित बंदिश में पाई जाती है। इन तीनों रागों के प्रमुख अंगों का सुंदर सम्मिश्रण, राग त्रिवेणी के इस प्रकार में पाया जाता है, जो पंडितजी ने अतिशय आकर्षक रिति से प्रस्तुत किया है। राग त्रिवेणी का यह स्वरूप पंडितजी ने पंडित भास्करबुवा बखले लिखित मधुसंचयन इस पुस्तक में प्रस्तुत स्वरूप से थोड़ा अलग गाया है, जो मुझे उनके ज्येष्ठ शिष्य वी० एस० मराठे जी से साक्षात्कार के दौरान प्राप्त हुआ है।

#### उपसंहार:-

ऊपर दिये हुए विवेचन से यह प्रतीत होता है कि विविध प्रतिभावान गायकों ने अपने चिंतन और विचारों के अनुसार कुछ रागों के अलग-अलग रूप विकसित किये हैं, जिसकी वजह से ख्याल गायन और अधिक वैविध्यपूर्ण और समृद्ध हो गया है। कुछ कलाकारों ने मिश्र रागों के घटक रागों में से परंपरागत स्वरूपों को न लेते हुए उसी घटक राग के अलग स्वर समूहों को अधिक महत्व दिया है जैसे कि राग पटबिहाग। परंपरा से चले आ रहे राग पटबिहाग में ‘कोमल गांधार’ नहीं लिया जाता परंतु किशोरी आमोणकरजी ने इस

राग को प्रस्तुत करते समय पटदीप के कोमल गांधार को सम्मिलित करके इस राग के अभिव्यक्ति में नया रंग भर दिया है। सूरश्री केसरबाई केरकरजी ने भी बिहागड़ा जैसे अप्रचलित राग में राग बिहाग के तीव्र मध्यम का सम्मिलन किया है जो बिहागड़ा में ज्यादा प्रयोग नहीं होता। इसमें राग का अलग ही रूप सामने आता है। स्वरों के बदलाव के कारण मूल घटक राग कायम रखते हुए भी मुख्य राग के वातावरण में भी फर्क आता है। पंडिता हीराबाई बडोदेकरजी ने भी राग श्यामकल्याण जैसे प्रचलित राग में 'गमपगमरेसा' इस स्वरलागावों का प्रयोग किया है लेकिन प्रचार में 'रेमपगमरेसा' यह स्वरसमूह लिए जाते हैं। इसी कारण इस राग के रूपरंग में अलगता आती है। आग्रा और ग्वालियर घराने के गायक पं० जितेंद्र अभिषेकीजी ने भी इस प्रकार के अनेक प्रयोग कर संगीत जगत में नया योगदान दिया हुआ है। कौशी कानडा जैसे अप्रचलित राग को गाते समय उन्होंने अपने अलग विचार प्रस्तुत किये हैं। मालकंस और नायकी इन दो घटक रागों में से उन्होंने नायकी अंग को ज्यादा महत्व दिया है जिसकी वजह से, इसका विस्तार मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक होता है और फलस्वरूप इस राग के वातावरण में फर्क आता है। "कान्हारे सो जाये पुकारुंगी" यह विलंबित तिलवाड़ा की बंदिश उन्होंने प्रस्तुत की है।<sup>9</sup> अप्रचलित राग त्रिवेणी में भी उन्होंने पुरिया अंग को अधिक प्राबल्य दिया है बल्कि प्रचार में पूर्वी अंग ज्यादा प्रयोग में आता है। ऊपर निर्देशित रागों के अलावा और भी बहुत सारे रागस्वरूपों में भी, प्रख्यात गायकों ने अपने विचार प्रस्थापित कर रागाभिव्यक्ति में विविधता लायी है। उदाहरणार्थ मेवाती घराने के प्रख्यात गायक पं० जसराजजी ने रागों की प्रस्तुति सौंदर्यात्मक रिति में की जिससे, इन रागों के कुछ अलग स्वरूप सामने आये हैं। राग भटियार जैसे प्रचलित राग में पंडितजी ने शुद्ध मध्यम का ही उपयोग करते हुए तीव्र मध्यम को पूर्णरूप से वर्ज्य कर दिया है। इससे वातावरण में नाविन्यता आती है और वह लालित्यपूर्ण बनता है।<sup>10</sup> आग्रा घराने के मूर्धन्य गायक पं० बबनराव हलदनकरजी ने भी इस संदर्भ में अपने अलग विचार प्रस्थापित किये हैं। अपने चिंतन, मनन और प्रयोगशीलता से उन्होंने रागों को एक खास ढंग से प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ राग देसी में उन्होंने दो स्वरूप प्रस्तुत किये हैं। पहले स्वरूप के आरोह में शुद्ध धैवत और अवरोह में कोमल धैवत लिया जाता है और दूसरे स्वरूप में दोनों धैवतों के बीच का 'धैवत' प्रयुक्त होता है, जिसे 'सकारी धैवत' भी बोलते हैं।<sup>11</sup> इसी प्रकार राग जयजयवंती और चंद्रकौंस जैसे रागों में भी उन्होंने अलग स्वरूप दिखाये हैं।<sup>12</sup> ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पं० कुमार गंधर्वजी ने भी गायकी के विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं का अध्ययन कर अपना स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किया है। नयी कल्पनायें और नये प्रयोजनों से अपनी गायकी को सजाते हुए उन्होंने अपनी गायकी को नया आकार दिया हुआ है। राग भीमपलास जैसे प्रचलित राग में पंडितजी ने 'सब सूर साधे' यह मध्यलय तीनताल में निबद्ध बंदिश में 'ध नी ध प' इस स्वरावली का उपयोग किया है बल्कि भीमपलास में 'पनी धप' ऐसा प्रयोग होता है। इस राग की दूसरी बंदिश में उन्होंने 'जावां हूँ देसा' इस द्रुत तीनताल की रचना में उन्होंने 'सारेमगरेसा' का स्वरप्रयोग होता है। लेकिन प्रचार में 'नीसामगरेसा' इस तरह से लिया जाता है।<sup>13</sup> राग बागेश्री में भी उन्होंने 'टेसुल बन फूले' इस बंदिश में 'ममगप' यह स्वरसमूह गाया है। "मपगमनीधप" इस प्रकार के स्वरावली का प्रयोग करके पंचम स्वर पर अवरोही अंग से न्यास दिखाया है जो बागेश्री में वर्ज है।<sup>14</sup> इसप्रकार अन्य महत्वपूर्ण कलाकारों ने भी अनेक प्रचलित और अप्रचलित रागों में अपना विचार प्रस्थापित करके, भारतीय संगीत को और भी वैविध्यपूर्ण और विस्तारक्षम बनाया है। इस प्रकार के राग स्वरूपों का अध्ययन, संगीत साधकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और उन्हें खोज की एक नयी दिशा उपलब्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

**संदर्भ सूची**

1. पं. झा रामाश्रय (रामरंग), सप्तम संस्करण, 2014, अभिनव गीतांजलि, संगीत सदन प्रकाशन, 134, साउथ मलाका, इलाहाबाद, भाग तीन, पृष्ठ क्र० 133.
2. सूरश्री केसरबाई केरकर, राग बिहागड़ा URL Link- [https://youtu.be/9\\_qRqu24uX0](https://youtu.be/9_qRqu24uX0)
3. पं. काशीकर विष्णु शंकर, तृतीय संस्करण, अप्रैल, 2009, श्रुति विलास, संस्कार प्रकाशन, कालाचौकी, मुम्बई-400033, पृष्ठ क्र० 48
4. गानहीरा हीराबाई बड़ोदेकर, राग श्यामकल्याण, URL Link- <https://youtu.be/5yFo2FTRmJU>
5. पं. झा रामाश्रय (रामरंग), सप्तम संस्करण, 2014, अभिनव गीतांजलि, संगीत सदन प्रकाशन, 134, साउथ मलाका, इलाहाबाद, भाग तीन, पृष्ठ क्र० 157
6. पंडिता किशोरी अमोणकर, राग पटबिहाग (HMV Original sound recording made by “Sa Re Ga Ma” India Ltd, Released in 1983, The Gramophone Company of India Ltd, 33, Jessore Road, Calcutta, 700028)
7. प्रो. श्रीवास्तव हरीशचन्द्र, दसम संस्करण, 1998, संगीत सदन प्रकाशन, राग परिचय, 134, साउथ मलाका, इलाहाबाद, भाग चार, पृष्ठ क्र० 129
8. पं. बखले भास्करबुवा, प्रथम संस्करण, 17 अक्टूबर, 1998, मधुसंचयन, राजहंस प्रकाशन, सदाशिव पेठ, पूणे, महाराष्ट्र-411030, पृष्ठ क्र० 121
9. पं. शाह जयसुखलाल, प्रथम संस्करण, दिसम्बर, 1972, कानडा के प्रकार, प्रकाशक पं० जयसुखलाल शाह, दादर, मुम्बई 28, पृष्ठ क्र० -272
10. पं.जसराज, राग भटियार, URL Link- <https://youtu.be/sZ0jxXFRaY0>
11. पं. हलदनकर बबनराव, प्रथम संस्करण 2007, रागों के रंग आगरे के संग, (Raagas as sung in Agra gharana), रागश्री संगीत प्रतिष्ठान, मुलूंड (पूर्व), मुम्बई-400081, पृष्ठ क्र० 23
12. पं. हलदनकर बबनराव, प्रथम संस्करण 2007, रागों के रंग आगरे के संग, (Raagas as sung in Agra gharana), रागश्री संगीत प्रतिष्ठान, मुलूंड (पूर्व), मुम्बई-400081, पृष्ठ क्र० 72 / 77
13. पं. कुमार गंधर्व, प्रथम संस्करण मई 1965, अनूप राग विलास, मौज प्रकाशन गृह, खटाववाडी, मुम्बई-4, भाग 1, पृष्ठ क्र० 24 / 26
14. पं. कुमार गंधर्व, प्रथम संस्करण मई 1965, अनूप राग विलास, मौज प्रकाशन गृह, खटाववाडी, मुम्बई-4, भाग 1, पृष्ठ क्र० 64



#### 44. संगीत में अनुसंधान के क्षेत्रों का अध्ययन

सोनी घिल्डियल

एम.फिल् (संगीत) वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)

Email: soni.ghildiyal22@gmail.com

संगीत सदैव ही मनुष्य का सहभागी रहा है। संगीत के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अनेक परम्पराओं का उद्भव हुआ, जो विकसित एवं पल्लवित हुई और लुप्त भी हो गई, विभिन्न विदेशी संस्कृतियाँ भारत में आर्यो तथा हमारी संस्कृति में घुल मिल गई, जिसके परिणामस्वरूप, खान-पान, भाषा, रंग रूप और संगीत में परिवर्तन हुआ है। भारतीय संगीत के अन्तर्गत अनेको शोध हुए हैं। शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है अर्थात् नवीन तथ्यों की खोज से ही ज्ञान का विस्तार होता है और नवीन तथ्यों के परिपेक्ष्य में पुरानी मान्यताओं का परिशोध होता है।

शोध शब्द का प्राचीन अर्थ है प्रमाणित करना, खोज करना या परिष्कृत करना। शोध कार्य में केवल खोजना ही आवश्यक नहीं है अपितु खोजे हुए तथ्यों को परिष्कृत एवं व्यवस्थित रूप से प्रमाणित भी करना आवश्यक है। ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। आधुनिकता के युग में समाज में जो अभूतपूर्व प्रगति एवं विकास कार्य हो रहा है, वह शोध का ही परिणाम है। “अनुसंधान सत्यता की खोज कर अज्ञानता के क्षेत्र को समाप्त कर देता है और वे सत्य हमें कार्य करने की श्रेष्ठतम विधियाँ तथा उत्तम परिणाम प्रदान करते हैं।” भारतीय संगीत के अन्तर्गत अनेको शोध कार्य हुए हैं। मानव की जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा को शांत करने हेतु अनुसंधान ने ही समस्याओं का निराकरण किया है। संगीत में अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र हैं परन्तु अनुसंधान कार्य किसी ठोस विषय पर ही किया जाना चाहिए जो निर्धारित परिणाम स्थापित कर सके। किसी भी शोधकार्य की आधारभूत आवश्यकता है जो कि किसी महत्वपूर्ण विषय को प्रतिपादित कर शोध विषय के रूप में प्रस्तुत करें।

ज्ञान अनंत है। ज्ञान को किसी परिधि में सीमित करना अत्यंत कष्ट साध्य कार्य है अतः किसी विशेष विषय के अन्तर्गत शोध कार्य करना हो तो उसे किसी क्षेत्र में सीमित करना होता है, उस विषय के अन्तर्गत अन्य विषयों से भी इसका समन्वय किया जा सकता है अतः यह कहा जा सकता है ज्ञान जितना असीमित होगा शोध का क्षेत्र उतना ही विस्तारित एवं अपार होगा। संगीत संबंधी ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें अभी तक शोध कार्य न के बराबर हुआ है, शोध कार्य में आवश्यकता है तो गंभीर शोध कार्य करने वालों की। संगीत विषय के किसी भी क्षेत्र में शोध कार्य हो सकता है परन्तु शोध कार्य करने हेतु जिज्ञासा और ईमानदारी का होना आवश्यक है। शोधार्थियों को शोध का क्षेत्र ध्यान से चुनना चाहिए। क्षेत्र का चुनाव करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वर्तमान समय में संगीत में शोध की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। जहाँ संगीत जैसे दीर्घ विषयों की बात आती है, जिनकी मौखिक परम्परा दीर्घ काल से चली आ रही है तथा घराने की विशेषताओं के रहते व्यक्तिगत सोच राग को विभिन्नता प्रदान कर देते हो। वहाँ शोध की संभावना अधिक घनीभूत हो जाती है। राग का प्रस्तुतकर्ता अपनी एक अलग ही पहचान छोड़ देता है। विद्वानजनों एवं शोधकर्ताओं ने शोध के इस क्षेत्र को भी चुनौती दी है तथा जिज्ञासा को शान्त किया है। संगीत शास्त्र की

वरिष्ठ अध्येता सुभद्रा चौधरी जी ने शोधार्थियों को संगीत क्षेत्र के ज्ञान की आवश्यकता पर अत्याधिक बल देते हुए कहा है कि—“संगीत में सही ढंग से शोध करने के लिये यह बोध होना अत्यन्त आवश्यक है कि शोध के क्या-क्या क्षेत्र हो सकते हैं, क्या विषय हो सकते हैं, शोध की पद्धति कैसी हो, शोध की क्या सीमाएँ हैं। शास्त्रीय-लोक-जनजातीय आदि कुछ स्तर संगीत में बने हुए हैं उनमें क्या पद्धति अपनाई जाय, उनकी क्या सीमाएँ और विशेषताएँ हैं, क्या सावधानियाँ बरतना आवश्यक है”<sup>2</sup> ये ऐसे पक्ष हैं जिनमें संगीत और संबद्ध कलाओं में अनुसंधान की दृष्टि से विचार करना अत्यन्त आवश्यक है।

संगीत एक क्रियात्मक कला है, इसके मूल में गीत और भाव विद्यमान होते हैं, ब्राह्मांड अपनी गति के कारण जीवित है और गति प्रकृति का नियम है। मनुष्य विभिन्न प्रकार की लय को व्यक्त करने के लिए अपने हाव भाव एवं विभिन्न प्रकार के वाद्यों का सहारा लेता है। शब्द एवं शब्दों से बने वाक्यों में भावाभिव्यक्ति तथा संगीतात्मक भावाभिव्यक्ति के लिए नादात्मक गुणों द्वारा उन्हें संस्कारित किया जाता है।

भारतीय संगीत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र “भारतीय संगीत का इतिहास” है। इसे विधिवत रूप से एवं वैज्ञानिक ढंग से लिखने का प्रयास ही नहीं हुआ है इसमें अनुसंधान की अधिक आवश्यकता है। पूर्व में शरच्चन्द्र श्रीधर परांजपे एवं ठाकुर जयदेव सिंह जी ने हिन्दी में तथा अंग्रेजी भाषा में स्वामी प्रज्ञानन्द जी का इस क्षेत्र में अवश्य योगदान दिया है। हिन्दी भाषा में भरत के नाट्यशास्त्र के कालखण्ड तक की दो पुस्तकें सीमित हैं तथा उसके बाद के इतिहास में एक सूत्रता नहीं है। यही स्थिति वाद्य संगीत में भी देखने को मिलती है, इसमें लाल मणि मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय संगीत वाद्य’ एवं चैतन्य देव द्वारा लिखित ‘वाद्य-संगीत’ प्रमुख हैं। नृत्यों में कथक के क्षेत्र में लक्ष्मीनारायण गर्ग द्वारा लिखित पुस्तक ‘कथक नृत्य’ तीर्थ राम शर्मा ‘आजाद’ द्वारा रचित ‘कथक प्रदेशिका’, ‘कथक श्रृंगार’, ‘कथक दर्पण’ एवं ‘कथक ज्ञानेश्वरी’ अपनी प्रमाणिकता सिद्ध कर चुके हैं। संगीत विषय अपने आप में बहुत व्यापक विषय है, अतः संगीत में शोधकार्य करने के लिए व्यापक क्षेत्र है जो निर्धारित करता है कि वह शोधार्थी संगीत के किस पक्ष पर शोधकार्य करना चाहता है। शास्त्र सदैव ही क्रियात्मक कला का अनुगामी रहा है और क्रियात्मक कला को स्थिरता प्रदान करने हेतु ही शास्त्र की रचना की जाती है। शास्त्रों, ग्रन्थों की रचना समय-समय पर हुई है, और ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रचना का मूलभूत आधार क्रियात्मक संगीत ही है। भारतीय संगीत के दो मूल शोध क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

1. क्रियात्मक शोध
2. सैद्धान्तिक शोध

**1. क्रियात्मक शोध—** संगीत क्रियात्मक विषय है। क्रियात्मक शब्द ‘क्रि’ धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, क्रिया द्वारा सिद्धि संगीत कला के मूल में रहती है, यही कारण है कि संगीत एक क्रियात्मक कला है। इसलिए इस क्षेत्र में संभावनाएँ भी अपार हैं। “इसके अन्तर्गत हम विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं जैसे—रागों का मानकीकरण, रागों का आधुनिक व ऐतिहासिक रूप, बंदिशों का निर्माण आदि के सिद्धान्त, बंदिशों का छंद शास्त्र तथा आधुनिक व प्राचीन रचनाकारों की बंदिशों का तात्त्विक अध्ययन, अप्रचलित रागों का चलन व विवरण एवं उनमें मतमतांतर, राग का रस एवं बंदिश से सम्बन्ध शैली व घरानों का क्रमिक विकास, लयकारी व ताल तथा शास्त्र में चर्चित असंख्य तालों के आधार पर आवश्यक एवं नवीन तालों का निर्माण एवं उपयोगिता, समूह गीत या वृंदगान व उसकी निर्माण विधि, नवराग निर्मित व नए रागों की लोकप्रियता एवं शास्त्रीय विवरण, राग प्रकारों का अध्ययन इसके साथ ही चिकित्सा-क्षेत्र से संगीत का सम्बन्ध तथा राग का रस, समय व ऋतुओं से सम्बन्ध व उनकी उपादेयता आदि”<sup>3</sup> अतः संगीत के अनेकों विषयों पर शोध कार्य चल रहा है, और अनेकों विषय पर शोध कार्य सम्पन्न हो चुका है। संगीत कलाकारों की कला को, क्रियात्मक विशेषताओं को उजागर करना या क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण को शब्दों में पिरोना अत्यंत दुष्कर कार्य है। यह निश्चित ही बौद्धिक प्रयास है। फिर भी इसके कलात्मक पक्ष को भाषा प्रदान की जा सकती है इसके द्वारा



किसी भी क्षेत्र को विस्तार प्रदान किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध के क्षेत्रों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. शास्त्रीय संगीत के पक्ष पर आधारित क्षेत्र
2. उपशास्त्रीय संगीत के पक्ष पर आधारित क्षेत्र
3. लोक संगीत के पक्ष पर आधारित क्षेत्र
4. सुगम संगीत के पक्ष पर आधारित क्षेत्र

**2. सैद्धान्तिक शोध—** “सैद्धान्तिक शोध से तात्पर्य भारतीय संगीत के उस पक्ष से है, जिसमें शास्त्रोक्त सिद्धान्तों की चर्चा की जाती है। संगीत क्रियात्मक कला है। विभिन्न कलाओं का विभिन्न समय अंतरालों में प्रायोगिक रूप के आधार पर उसकी तकनीकी शब्दावलियाँ बदलती रहती हैं, जिसके कारण तथ्यों और उनकी व्याख्याओं के मत-मतांतर रहे हैं। शास्त्र सदैव क्रिया का अनुरागी रहा है। क्रियात्मक स्वरूप आने के पश्चात् ही शास्त्र का निर्माण होता है। कला के क्रियात्मक स्वरूप को शब्द में बाँधने की प्रक्रिया को शास्त्र कहा जाता है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं।”<sup>4</sup> भारतीय संगीत का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। हमारे संगीत शास्त्र के सिद्धान्त आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भी सिद्ध किए जा सकते हैं शास्त्र के अन्तर्गत विभिन्न विषयों को रखा जा सकता है। श्रुति एवं स्वरों की समस्याओं का समाधान नाद की उत्पत्ति एवं विकास, आधुनिक युग में जाति-गायन प्रचलित होने की संभावनाएँ, वर्तमान सन्दर्भ में गीति की उपादेयता, पाश्चात्य व भारतीय सौन्दर्यशास्त्र, जाति ग्राम राग, मूर्च्छना विवेचना, संगीत एवं योग का सम्बन्ध, संगीत के पारिभाषिक शब्दकोश, गायन, वादन व नृत्य की शास्त्रानुसार परिभाषाएँ, प्राचीन व मध्यकालीन अप्रसिद्ध ग्रन्थों की खोज व उनकी टीकाएँ, भारतीय रागों के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, विभिन्न घराने व उनके विशिष्ट राग तथा लोक संगीत से विकसित रागों का विश्लेषणात्मक विवेचन आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई सारणाएँ विभिन्न विद्वानों द्वारा वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना ऐसे अनेकों विषय हैं जिन पर शोधकार्य सैद्धान्तिक तथा शास्त्र पक्ष के रूप में किया जा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि शास्त्र हमें अनुशासित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सूत्रों का निरूपण करते हुए सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। परम्परा को कायम रखते हुए नवीन आयामों से तुलना भी करता है। सैद्धान्तिक शोध को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. ऐतिहासिक क्षेत्र
2. संगीत शास्त्र सम्बन्धी क्षेत्र
3. अन्योन्याश्रित क्षेत्र

**ऐतिहासिक क्षेत्र—** किसी भी विषय के ऐतिहासिक पक्ष पर शोध कार्य ऐतिहासिक शोध कार्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीनता व परिवर्तनशीलता को समझने का साधन इतिहास है। किन्हीं बातों का क्रम समझना तथा उसमें परस्पर समानता और भिन्नता का अध्ययन करना ही उनका इतिहास समझना है। इतिहास मात्र भूतकाल की घटित घटना है, इतना समझना ही इतिहास नहीं है, निव्य-प्रतिक्षण एक नया इतिहास बनता रहता है। यह सत्य नहीं है कि संगीत का इतिहास केवल ग्रन्थों से ही प्राप्त होगा अन्य भी अनेक प्रकार के स्रोत हैं जिनसे इतिहास सम्बन्धी सामग्री प्राप्त की जा सकती है। भूतकाल की घटनाओं के साथ वर्तमान की घटनाओं को जोड़ा जा सकता है, स्थापत्य, मूर्तियाँ, शिलालेख, काव्य, अलंकार, शास्त्र तथा दर्शन आदि को संगीत के साथ जोड़कर सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। काव्य महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक और मुक्तक इनका समीक्षात्मक अध्ययन भी एक विशिष्ट शोध के विषय के रूप धारण कर सकता है। वर्तमान में शोधार्थी वर्ग को यह देखना होगा कि इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा विषय रह गया है या कौन से काल खण्ड पर कार्य नहीं हुआ है उस पर शोध करना चाहिए। भारतीय संगीत के इतिहास का आरम्भ एवं विकास बहुत ही रोचक एवं गंभीर विषय है सामगान संहिता, वैदिक शास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन आदि कालों में संगीत की स्थिति के विषय में अध्ययन करना ही ऐतिहासिक शोध कार्य के ही विषय है, अतः ऐतिहासिक



अनुसंधान का मूल उद्देश्य सम्पन्न हो चुके कार्यों से शिक्षा प्राप्त करके वर्तमान एवं भविष्य को संरक्षित करना है।

**संगीत शास्त्र सम्बन्धी क्षेत्र—** भारतीय संगीत में शास्त्र से तात्पर्य संगीत का शास्त्र से है अर्थात् जिस शास्त्र से संगीत सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं उनके सिद्धान्तों की व्याख्या हो सके। शास्त्रों का मूल उद्देश्य तथ्योंको भलिभाँति प्रस्तुत करना है। अनेको भारतीय विद्वानों ने संगीत क्षेत्र में अत्यंत सराहनीय कार्य किए हैं। इस वर्ग में स्वर एवं श्रुति अवधारणा, जाति ग्राम वर्ग, मूर्च्छना विवेचना, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत में ध्वनि विज्ञान, संगीत पद्धतियाँ इत्यादि शोध के क्षेत्र हो सकते हैं।

**अन्योन्याश्रित क्षेत्र—** अन्योन्याश्रित क्षेत्र से तात्पर्य संगीत के अन्य विषयों से सम्बन्ध होना है। इसे भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—

- प्रकृति विज्ञान आधारित क्षेत्र
- मानविकी आधारित क्षेत्र
- वाणिज्य आधारित क्षेत्र

**प्रकृति विज्ञान आधारित क्षेत्र—** संगीत का अन्य विषयों से भी गहरा सम्बन्ध रहा है विशेषकर प्रकृति प्रदत्त विज्ञान क्षेत्रों से, कहने का तात्पर्य यह है कि ललित कलाओं के अतिरिक्त भी संगीत का अन्य विषयों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वर्तमान समय में इन विषयों के साथ मिलकर प्रयोगों पर आधारित शोध क्षेत्र की अधिक संभावनाएँ हैं, अतः संगीत का भौतिक गणित से गहरा सम्बन्ध रहा है, भारतीय वैज्ञानिक सर सी.वी. रमन जो भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कृत हैं, उन्होंने भारतीय वाद्यों से निकलने वाले नाद का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया था उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि भारतीय तत् वाद्यों से निकले अनुनादों की संख्या पाश्चात्य वाद्यों से अधिक होती है। उन्होंने मृदंगम की पुड़ी पर लगे एक विशेष प्रकार के लेप के कारण उसकी ध्वनि में सस्वरता आने को भी प्रमाणित किया।

**मानविकी विषय आधारित क्षेत्र—** परम्परागत रूप से इतिहास के अध्ययन को मानविकी का एक भाग माना गया है, उपयुक्त विषय के अतिरिक्त मानविकी के अन्य विषयों से संगीत का तादात्म्य है। संगीत से साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। गायकी का आधार ही साहित्य है। वैदिक काल से ही इस सम्बन्ध को देखा जा सकता है कि बिना पद के बंदिशें संभव ही नहीं हैं परन्तु वर्तमान काल का साहित्य उस साहित्य से पूर्णतः भिन्न है। इस क्षेत्र में भी शोध कार्य की प्रबल संभावनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षाशास्त्र, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं शिल्प के अनेकों क्षेत्रों में बहुत कार्य हो सकता है। वाद्य निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र के अर्न्तगत सांगीतिक वाद्यों को बनाने वाले कारीगरों ने वाद्यों की बिक्री न होने के कारण यह व्यवसाय ही बंद कर दिया है। “29 जुलाई 2014 को केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रायोजित सितार के निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय सांगीतिक वाद्य निर्माता मंगला प्रसाद शर्मा इस बात से क्षुब्ध थे कि बंगाल में अब सितार एवं तानपूरे नहीं बिक रहे हैं। यहाँ यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि केवल यह स्थिति बंगाल की ही नहीं है बल्कि समूचे भारत में ही यह स्थिति व्याप्त है, वाद्य निर्माण सम्बन्धी एवं उनकी बिक्री सम्बन्धी अनेकों समस्याएँ हैं, इस क्षेत्र में भी शोधार्थी शोध क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं।”<sup>5</sup>

**वाणिज्य आधारित क्षेत्र—** वैश्वीकरण के युग में शास्त्रीय संगीत अब करवटे ले रहा है उनमें नवीन प्रयोग किया जा रहा है। बाजार को किस प्रकार प्रभावित किया जा सके। बाजार के नियमानुसार नवीन उत्पाद आने पर

लोगो की रुचि बढ़ती है और उपभोक्ता उसको उपयोग हेतु उत्पाद को खरीदते हैं जिससे व्यवसाय बढ़ता है और बाजार में आर्थिक सम्पन्नता आती है, ठीक इसी प्रकार हिन्दुस्तानी संगीत का बदलता स्वरूप हमें फिल्म जगत में देखने को मिलता है, आधुनिक समय में शास्त्रीय संगीत का फिल्मों में प्रयोग तो हो रहा है परन्तु एक नए क्लेवर के रूप में नवीन ध्वनि मुद्रण तकनीक के साथ पाश्चात्य वाद्यो की संगति में प्रयोग हो रहा है। युवा कलाकार भारतीय संगीत को अन्य वाद्यों (Indian+Western) के साथ मिलाकर Band के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक से अधिक कलाकर एक राग को विभिन्न प्रकारों से नवीन रूप प्रदान कर रहे हैं। इन सब क्षेत्रों का वाणिज्य से सम्बद्ध करके उसके विभिन्न प्रकार के आर्थिक रूपों का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। इवेंट मैनेजमेंट को शास्त्रीय संगीत से कैसे जोड़ा जाए शोधार्थियों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, संगीत सम्बन्धी दृश्य श्रव्य सामग्री को किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जा सके क्योंकि संगीत उद्योग जगत में इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। शोधार्थी उद्योग जगत का रोजगार से सम्बन्ध स्थापित करते हुए इस क्षेत्र पर कार्य कर सकते हैं। यह क्षेत्र भी वाणिज्य से सम्बन्धित है, अतः संगीत वाद्यो के उच्च मूल्य के कारण छात्रों को अत्यधिक धनव्यय करना पड़ता है, इसका प्रमुख कारण लागत मूल्य का अधिक होना है, लागत मूल्य को किस प्रकार कम किया जाय कि निर्धन छात्र/छात्राएँ भी उन्हें खरीद सके इससे आर्थिक सम्पन्नता आएगी, एवं शिक्षण क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, अतः शोध के क्षेत्रों के अन्तर्गत शोधार्थी वर्ग इन क्षेत्रों को आधार बनाकर शोध कर सकते हैं और समाज की इन समस्याओं का आंकलन कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

---

#### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, डॉ. मनोरमा, (1990), संगीत एवं शोध प्रविधि, चंडीगढ़ हरियाणा साहित्य अकादमी, पृ.सं. 23
2. चौधरी, सुभद्रा, (1988), संगीत में अनुसंधान की समस्याएँ और क्षेत्र, जयकृष्ण अग्रवाल कृष्णा ब्रदर्स महात्मा गांधी मार्ग अजमेर, 305001, राजस्थान भारत, पृ.सं. 4
3. यमन, अशोक कुमार, (2008), संगीत रत्नावली, अभिषेक पब्लिकेशन्स एस.सी.ओ. 57-59, सेक्टर 17 सी चण्डीगढ़, पृ.सं. 628
4. शर्मा, रवि, (प्रथम संस्करण 2017), संगीत में शोध प्रविधि, तौर्यत्रिकम पब्लिकेशन 28, भारती आर्टिस्ट कॉलोनी विकास मार्ग दिल्ली-120092, पृ.सं. 28
5. वही, पृ.सं. 70,71



## 45. संगीत में अनुसंधान प्रविधि व कार्यप्रणाली

अन्नपूर्णा डहेरिया

इं .क. सं. वि.विद्यालय खैरागढ़ (छ.ग.)

Mob.: 7772062889

प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी अविष्कार हुए हैं बिना अनुसंधान के सम्भव नहीं हैं प्राचीनकाल से ही अनुसंधान की प्रक्रिया होती चली आ रही है। प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं का समाधान मिलना मानव जाति के लिए एक विशेष पथ प्रदर्शक के रूप में सिद्ध होता है क्योंकि समाधान प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी मानव मस्तिष्क से और जिज्ञासाएं जागरूक होने लगती हैं अर्थात् उस विषयान्तर्गत अनेक पथ साफ खुले नज़र आने लगते हैं यही कारण है कि एक विषय में अनेक शोध की शाखाएं कल्पित होती हैं।

भारतीय संगीत के क्षेत्र में समस्याएं और उनका समाधान अन्य विषयों से पृथक् तथा रोचक है भारतीय संगीत परम्पराओं पर आश्रित है इसकी वैदिक काल से ही अत्यन्त प्रांजल एवं आदर्श परम्परा रही है। मध्यकालीन घरानेदार संगीतज्ञों ने इस परंपरा को यथेष्ट रूप से समृद्ध किया है। मध्यकालीन संगीतज्ञों द्वारा संगीत शास्त्र के लिखित विवरण के साथ-साथ इसका क्रियात्मक पक्ष भी सुदृढ़ होता चला गया। और मौखिक परंपरा का विकास हुआ।

संगीत में अनुसंधान मानव विकास के इतिहास से सम्बद्ध है जहाँ तक प्राचीन परंपरा का सम्बन्ध है, इस परम्परा का आरंभ उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर वैदिक तथा प्रावैदिक काल खंड से किया जा सकता है।

भारतीय संगीत के इतिहास में वेद चतुष्टयी का सर्व प्रथम स्थान है, वैदिक काल से ही हमें अनुसंधान की प्रवृत्ति दिखाई देती है। परवर्ती कह सकते हैं। यह सत्य है कि प्राचीन ग्रन्थाकारों ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थों के मतों को अत्यधिक महत्त्व दिया है। पर साथ ही उसमें अपने काल में किये गये अनुसंधान को उसमें अपने काल में किये गये अनुसंधान को भी स्थान दिया है। अपने काल के क्रियायात्मक संगीत में जो परिवर्तन आए हैं, उनके भी वर्णन मिलते हैं।

संगीत रत्नाकार में शारंगदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी क्रियात्मक संगीत (लक्ष्य) में परिवर्तन आए हैं तो उसके साथ-साथ सिद्धांत (लक्षण) को भी बदलना चाहिए।

**यद्वा लक्ष्यप्रधानानि शास्त्राण्येतानि सन्वते।**

**तस्माल्लक्ष्यविरुद्धं यत्तच्छास्त्रं नेयमन्यथा।।**

शारंगदेव के परिवर्ती ग्रंथों में भी इस प्रकार की उक्ति मिलती है, जैसे पुण्डरीक विट्ठल (16वीं शताब्दी) कहते हैं।

**लक्ष्य प्रधानं खलु शास्त्रम्**

संगीत के विभिन्न पक्षों को देखा जाए तो हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए अनुसंधान स्पष्ट रूप से सामने आ जायेंगे। मानव की तीव्रानुभूतियों की अभिव्यक्ति इसकी जननी रही है तथा मानव मन के विकासके साथ ही इस कला का विकास होता रहा।

समस्या के निर्धारण तथा उसके समाधान की खोज ही अनुसंधान है वास्तव में अनुसंधान क्या हैं ? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ? और क्या इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है ? इन सब का अर्थ जानने के लिए हम विभिन्न दृष्टिकोणों से इसके अर्थ पर विचार करते हैं।

अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। अनुसंधान शब्द 'संधान' में 'अनु' उपसर्ग लगाकर बना है। संधान का अर्थ लक्ष्य बेध होता है।

महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग में द्रोणाचार्य ने जब शिष्यों की परीक्षा ली तो अर्जुन क्रमशः अपना ध्यान वृक्ष से डाली पर, डाली से पक्षी पर, पक्षी से उसके मुख पर, मुख से नेत्र पर, नेत्र से पुतली पर, और पुतली से श्यामल बिन्दु पर केन्द्रित करता गया। प्रत्येक लक्ष्य का संधान इसी प्रकार होता है।

अर्थात् निशाना लगाना या किसी उद्देश्य के लिये योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना 'संधान' कहलाता है। 'अनु' उपसर्ग अनुकरण का द्योतक होता है।

अतः संधान का अनुकरण ही अनुसंधान है, या यूँ कहिये कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किये गये प्रयत्न का अनुशीलन ही, अनुसंधान है। किन्तु शाब्दिक अर्थ की इस व्याख्या से कोई विशेष विचारधारा स्पष्ट नहीं होती। शोध का तात्पर्य किसी वस्तु को शुद्ध करना है। संशोधन का तात्पर्य हिन्दी की दृष्टि से देखा जाये तो परिवर्तन करना होता है, **Re-search** शब्द भी लगभग वैसा ही है, जैसा अनुसंधान में अनु उपसर्ग तथा संधान शब्द है, वैसे ही **Re-search** में **Re-**उपसर्ग तथा **search** शब्द है, **search** शब्द का अर्थ 'खोज' 'तलाश' आदि होता है। **Re-** उपसर्ग का तात्पर्य होता है, फनः या बार-बार। अतः **Re-search** का शाब्दिक अर्थ हुआ **Searching again and again**, बार-बार खोज करना।

**'संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर' में अनुसंधान के शोध निम्नलिखित अर्थ बताए गए हैं—**

1. खोज, ढूँढ़। जाँच पड़ताल। तहकीकात
2. पीछे लगना। कोशिश।

**'शोध'**

1. शुद्ध संस्कार। सफाई
2. ठीक किया जाना, दुरुस्ती
3. चुकता होना। अदा होना
4. जाँच, परीक्षा
5. खोज। ढूँढ़, तलाश।

प्रचारक हिन्दी शब्द कोष में अनुसंधान को 'पीछे को जाना', 'अन्वेषण' व 'खोज' बताया है।

**हिन्दी शब्द साग में 'अनुसंधान' का अर्थ इस प्रकार है —**

1. पश्चादगमन। पीछे लगना
2. अन्वेषण। खोज, ढूँढ़, जाँच पड़ताल, तलाश, तहकीकात
3. चेष्टा। प्रयत्न, कोशिश
4. योजना। पूर्व रूप या प्रारूप। खाका

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 'अनुसंधान' के विषय में कहा गया है –

अनुसंधान "The Oxford English Dictionary" में research:

1. यह किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष के विषय में सावधानी से की जाने वाली गहन खोज की प्रक्रिया है।  
The act of searching (closely or carefully) (for or after a specified thing or person).
2. (अ) यह एक ऐसी खोज या अन्वेषण है जो किसी तथ्य की प्राप्ति के लिये की जाती है, चाहे इसे ध्यानमुक्त विचारशक्ति द्वारा या विषय के अध्ययन द्वारा सम्पूर्ण किया जाये। यह एक समीक्षात्मक अथवा वैज्ञानिक खोज का मार्ग है।

A search or investigation directed to the discovery of some fact by careful consideration or study of a subject; a course of critical or scientific inquiry.

(आ) बिना संदर्भ : वस्तुओं के विषय में अन्वेषणात्मक पूछताछ तथा व्यक्तियों में ऐसी जाँच-पड़ताल को संगठित व सम्पन्न करने के गुण तथा स्वभाव।

Without article; Investigation, inquiry into things. Also, as a quality of persons, habitude of carrying out such investigation.

3. किसी विरल या विशेष विषय पर खोज या अनुसंधान—re-search(अनुसंधान) अर्थात् दूसरी अथवा बार-बार खोज—

Investigation or pursuit of a subject rare. Re-search : a second or repeated search.

(अ) Re-search(अनुसंधान)किसी कथ्य या विषय पर अनुसंधान या खोज या विषय का गहन अध्ययन। किसी विषय या व्यक्ति पर खोज में तल्लीन होना।

(आ) अनुसंधान का गठन करना। खोज प्रक्रिया के मार्ग पर बढ़ना।

(इ) किसी पुस्तक या ऐसी किसी सामग्री की खोज में व्यस्त होना। re-searchद्वारा अथवा बार-बार खोज करना।

‘दी न्यू सेन्चुरी डिक्शनरी’ के अनुसार—

‘तथ्यों या सिद्धान्तों की खोज के लिये किसी वस्तु या किसी के लिये सावधानीपूर्वक किया गया एक अन्वेषण, किसी एक विषय में किया गया निरन्तर सावधानीपूर्वक जाँच या अन्वेषण, अनुसंधान कहलाता है।’

"A searching for something or somebody especially with care also a continued careful enquiry or investigation into a subject in order to discover facts or principles."

‘दी न्यू वेबस्टर डिक्शनरी’ के अनुसार—

1. (अ)re'search— कर्मठ या संलग्न होकर की जाने वाली खोज अथवा तथ्यों या सिद्धान्तों की खोज या प्रयोगात्मक खोज की जाँच पड़ताल।  
(आ) अनुसंधान।

2. re'search—खोज अथवा पुनः जाँच-पड़ताल।

"New Webster's Dictionary of the English Language" के अनुसार –

- 1- (a) Re-search- Dilligent inquiry or examination in seeking facts or principles, an experimental investigation.

(b) To investigate.

2- re-search-To search or investigate again.

शोध प्रक्रिया एवं शोध प्रविधि तथा इसके व्यर्थों को दृष्टि में रखते हुए विद्वानों द्वारा दी गई शोध की परिभाषाएं।

**रेडमेन एण्ड मोरी के अनुसार—**

‘नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं।’

"Research as a systematized effort to gain new knowledge."

**डॉ. नगेन्द्र** के अनुसार अनुसंधान का अर्थ हुआ 'किसी लक्ष्य को सामने रखकर दिशा विशेष में बढ़ना—पश्चाद्गमन अर्थात् किसी तथ्य की प्राप्ति के लिये परिदृष्टि, परीक्षण आदि करना।

**जोन बेस्ट (John W. Best) के अनुसार—**

‘अनुसंधान से अभिप्राय : है – नियन्त्रित अवलोकन का व्यवस्थित तथा वस्तुपरक विश्लेषण और अभिलेखन जिससे नियमों और सिद्धान्तों व सामान्यीकरण की प्रक्रिया का निर्माण हो सके, पूर्वानुमानों तक पहुँचा जा सके और सम्भवतः घटनाओं पर मूलभूत नियन्त्रण प्राप्त किया जा सके।

John W. Best : "Research may be defined as the systematic and objective analysis and recording or controlled observations that may lead to the developments of generalisations, principles, or theories, resulting in prediction and possibly ultimate control of events.9

**एस.एन. गणेशन के अनुसार—**

‘अनुसंधान अथवा शोध उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है, जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचन बुद्धि से उनका अवलोकन विश्लेषण करके नये तथ्यों या सिद्धान्तों का उद्घाटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पहले अज्ञात वस्तुओं, तथ्यों या सिद्धान्तों के आविष्कार की बोधपूर्वक क्रिया ही अनुसंधान है।

**डॉ. विनय मोहन शर्मा के अनुसार—**

‘खोज एक स्वतः प्रवहमान क्रिया है, जिसका आदि तो है, पर अन्त नहीं, और भली भाँति व्याख्या सहित परिकल्पना य समस्या को हल करने की व्यवस्थित तथा तटस्थ प्रक्रिया का नाम ही शोध है।

**सरनाम सिंह शर्मा के अनुसार—**

‘प्रविधि—प्रक्रिया सापेक्ष’ विषयाश्रित तत्त्वान्वेषण द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा।

**मनमोहन वर्मा के अनुसार —**

‘अनुसंधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे ज्ञान को एक नूतन प्रकाश मिलता है और प्रचलित त्रुटियों व भ्रमों में सुधार आता है। साथ ही यह ज्ञान के पूर्व स्थापित भंडार में एक सुचारु बुद्धिकारक है।

बैजनाथ सिंहल द्वारा ‘शोध’ शब्द की व्युत्पत्ति ‘शुध’ धातु में धन् प्रत्यय लगाने पर होती है।

‘धन्’ प्रत्यय भाव और कारण में प्रयुक्त होता है – ‘शुध’ धातु का अर्थ है—पवित्र करना या पवित्र होना।

अतः उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन विश्लेषण के उपरान्त हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “शोध” के माध्यम से ज्ञान के विविध आयाम प्रशस्त होते हैं। विशेष तकनीकी परिवेश आदि के परिपेक्ष्य में विभिन्न विषयों की समस्याओं समझा और सुलझाया जाता है। शोध के अन्तर्गत ही समस्याओं से सुनियोजित ढंग से अध्ययन एवं विश्लेषण के कारण ही नये मूल्यों, सिद्धान्तों सत्यों को अन्वेषित किया जाता है। अनुसंधान में आलोचनात्मक दृष्टि के कारण अनेक विशिष्टताओं एवं उपलब्धियों का ज्ञान भी होता है और नये सिद्धान्तों की स्थापना होती है। मानव मन जिज्ञासाओं को उपशमित करते हुए ज्ञान के आलोक में नए दृष्टिकोण से उसके रहस्यों को समझता है।

**शोध प्रविधि :-** सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध विधि के आधार पर ही शोध कार्य की प्रणति होती है। प्रविधि = प्र + विधि, प्र का अर्थ है। भली-भाँति तथा विधि का अर्थ है, रीतियों अर्थात् शोध करने की विविध रीतियाँ ‘शोध-प्रविधि’ कहलाती है। इसके माध्यम से विषय को सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित किया जाता है। विषय का चुनाव उसकी सार्थकता, अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता इत्यादि के संदर्भ में विषय के अनुरूप विभिन्न अध्याय एवं उपविभाजन के आधार पर उचित एवं उपयोगी सामग्री, तथ्यों और अन्य जानकारियों को भी एकत्र किया जाता है। विभिन्न प्रमाण तर्क और उदाहरण इत्यादि निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायक होते हैं। उचित शोध-प्रविधि के माध्यम से शोधार्थी को दिशाभ्रम नहीं होता, विषय की स्पष्टता अधिक होती है और उपविभाजनों के द्वारा विषय का विस्तृत रूप से अध्ययन विश्लेषण तो होता ही है साथ ही साथ प्रत्येक पक्ष के निष्कर्ष पर पहुँचने के कारण अनेक गुंथियों को सुलझाते हुए क्रमशः अध्ययन में विकास होता है।

अनुसंधान में प्रविधि के अनेक उपकरण शोध विषय के साधन हैं— जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शोध प्रविधि के अंतर्गत विषय चयन, रूपरेखा, सामग्री-संकलन, पादटिप्पणियाँ, संदर्भ-ग्रंथ-सूची, प्राक्कथन, भूमिका एवं अनुक्रमणिका आदि आते हैं।

### **विषय-चयन –**

भारतीय संगीत में विषयों का अन्त नहीं है। शोधार्थी जिस विषय में भी शोध करना चाहता है कर सकता है। शोधार्थी को अपनी रुचि तथा सामर्थ्य के अनुसार ही विषय का चयन करना चाहिए भारतीय संगीत में विषय का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको विद्यार्थी प्रकाश में ला सकते हैं— शोधार्थी को अपने विषय के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें नये सत्यों के उद्घाटन के लिए पहले से ज्ञात सत्यों के विस्तार सुधार के लिए नई सम्भावना हो। विषय चयन प्रथम चरण होता है इसलिये इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए विषय चयन अनुसंधान का प्रथम आधार है।

**रूपरेखा –** रूपरेखा का शाब्दिक अर्थ है रूप की रेखा अर्थात् किसी वस्तु का नक्शा या पूर्व निर्मित ढांचा, शोध में रूपरेखा का महत्वपूर्ण स्थान है, रूपरेखा के अभाव में शोधार्थी न तो व्यवस्थित ढंग से सामग्री संकलन कर पाता है, और न ही संकलित सामग्री की तथ्यात्मकता दे सकता है रूपरेखा से विषय के सभी चरण एक क्रमबद्ध रूप में दिखाई देते हैं। शोध विषय का चयन हो जाने के पश्चात् शोधार्थी को सर्वप्रथम रूपरेखा का निर्माण करना आवश्यक है। रूपरेखा के अन्तर्गत विषय की सभी समस्याओं पर कुछ शीर्षकों और उपशीर्षकों का चुनाव कर विषय विभाजन प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात् शोध में योजना आवश्यक है। रूपरेखा निर्माण से शोधकार्य सुविधा जनक रहता है।

शोधकार्य के साथ-साथ आवश्यकतानुसार रूपरेखा परिवर्तित एवं पुष्ट होती रहती है। इसका उद्देश्य मुख्यतः व्यवस्थित कल्पना के आधार पर कार्य करना मात्र है। रूपरेखा को प्रारम्भिक योजना के रूप में ही लिया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार परिवर्तन की शोधार्थी को छूट होनी चाहिए।



### **सामग्री संकलन-**

सामग्री संकलन का कार्य रूपरेखा का निर्माण हो जाने के बाद किया जाता है। जिन स्त्रोतों से सामग्री प्राप्त हो सकती है निम्नानुसार है :-

1. प्रकाशित ग्रन्थ – अपने निर्देशक से परामर्श लेकर विषय से सम्बन्धित प्रकाशित ग्रन्थों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। तथा इनका अध्ययन आरम्भ कर देना चाहिए।
2. अप्रकाशित ग्रन्थ – (हस्तलिखित ग्रन्थ) पुस्तकालयमें अप्रकाशित ग्रन्थों की सूची मिल जाती है। वर्तमान समय में जो विद्वान, चयन किये गये विषय से सम्बन्धित हो, उनसे सामग्री एकत्रित की जा सकती है तथा ध्वनि रिकार्डिंग की जा सकती है। तथा बाद में उसे सुनकर जो विशिष्टताएँ हैं उन्हें ग्रहण किया जा सकता है या नोट किया जा सकता है।

### **प्राक्कथन**

शोध-प्रबन्ध लेखन से पहले की औपचारिक शोध-प्रक्रिया का विवरण प्राक्कथन में लिखा जा सकता है। प्राक्कथन के लिये, प्रस्तावना, विषय प्रवेश, आमुख आदि ..... शब्द भी व्यवहृत होते हैं। प्राक्कथन में ही आभार-प्रदर्शन और कृतज्ञता-ज्ञापन किया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामग्री संकलन में सहायता करने वाले सभी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं, कुटुम्बिक सदस्यों, मित्रों, तथा विद्वानों अपने निर्देशक व अन्य सदस्यों को जिनका भी आपने अपने शोध-कार्य में सहायता ली हो, आभार प्रकट कर सकते हैं, इसमें पुस्तकालयों, पुस्तकालयाध्यक्षों को भी धन्यवाद दिया जा सकता है, प्राक्कथन शोध-प्रबन्ध की व्यवस्था कला का महत्वपूर्ण अंग है।

### **भूमिका**

भूमिका में शोधार्थी यह स्पष्ट करता है कि उसने शोध का प्रस्तुत विषय ही क्यों चुना ? इस शोध विषय की क्या आवश्यकता थी ? भूमिका में ही उसे यह स्पष्ट करना होता है कि इस विषय पर अब तक क्या-क्या कार्य हो चुका है। और वह स्वयं इस शोध-कार्य में किस उद्देश्य को लेकर प्रवृत्त हो रहा है। भूमिका में ही शोधकर्ता अपने प्रस्तावित शोध-कार्य की योजना को दृष्टि में रखते हुये उसकी रूपरेखा और अध्यायों का विभाजन आदि प्रस्तुत करता है। भूमिका शोध-प्रबन्ध की व्यवस्था कला में अतीव महत्वपूर्ण अंग है।

### **विषय-सूची**

विषय-सूची या विषय-क्रम शोध का महत्वपूर्ण अंग है, विषय-सूची में अध्यायों को सुव्यवस्थित क्रम में दिया जाता है, उन्हीं अध्यायों पर सारा शोध निर्भर होता है, रूपरेखा तैयार करने के पश्चात् जब शोध कार्य शुरू होता है तब बहुत से शीर्षकों व उपशीर्षकों में बदलाव आ जाता है। बहुत से अन्य शीर्षकों को जोड़ना भी पड़ जाता है। इसमें अध्यायों के साथ उनकी पृष्ठ संख्या भी देनी पड़ती है जिससे किसी भी शोधार्थी या व्यक्ति को शोध-प्रबन्ध में अध्यायों के पृष्ठों को ढूँढना न पड़े।

‘विषय-क्रम’ शोध विषय की रूपरेखा का ही अन्तिम और समापक रूप होता है। रूपरेखा सम्भावित होती है। प्रबन्ध लिखते समय उसमें अनेक बिंदु जुड़ते चले जाते हैं, उपस्थित प्रकरणों में परिवर्तन आता है और समाप्ति तक पहुँचते-पहुँचते यह रूपरेखा संशोधित, परिवर्द्धित तथा परिवर्तित होकर ‘विषय-क्रम’ (Contents) बन जाता है।

### पाद-टिप्पणी (Foot Note)

पाद टिप्पणी नाम से इसका अर्थ समझ में आ जाता है, यानी पृष्ठ के नीचे पाद की तरह नोट या टिप्पणी लिखी जाये उसे पाद टिप्पणी कहते हैं। शोध-कार्य में सामग्री के अन्तर्गत तथ्यों और मतों की प्रामाणिकता के लिये शोधार्थी पुस्तकों से उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते समय पाद टिप्पणी में लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, ग्रंथ का संस्करण वर्ष, अध्याय संख्या एवं पृष्ठ संख्या का क्रम रहता है।

### पाद टिप्पणी की दो पद्धतियाँ हैं-

1. पृष्ठ के नीचे
2. अध्याय के अन्त में

सर्वाधिक प्रचलित प्रथा पाद टिप्पणियों को प्रति पृष्ठ के नीचे देना है जिससे पाठक तुरन्त उनको देख सके। अनुसंधान में पाद-टिप्पणियों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। क्योंकि प्रत्येक उक्ति अथवा निष्कर्ष का प्रमाण देना अनिवार्य है।

**उपसंहार** – शोध प्रबन्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग उपसंहार भी है। यह शोध का सम्पूर्ण अध्ययन और निष्कर्ष होता है, इसलिए शोध-कार्य का उपसंहार करते हुए सम्पूर्ण शोध की मूल अपेक्षाओं एवं निष्कर्षों को ध्यान में रखना होता है। शोध-विषय के अन्तर्गत जो अध्याय लिखे होते हैं – उन सभी तत्वों की संक्षिप्त चर्चा उपसंहार पर ही होती है।

**प्रो. एस. एन. गणेशन** के अनुसार उपसंहार के रूप में लिखित अन्तिम अध्याय में शोध के निष्कर्ष संक्षिप्त, किन्तु स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। पूरे शोध-ग्रंथ के अध्ययन का समाहार इसमें होना चाहिये।

**परिशिष्ट Appendix** शोध के मूल विषय के किसीपक्ष को विस्तार से स्पष्ट करने वाली टिप्पणियों, चित्र, मानचित्र, तालिकाएँ आदि परिशिष्ट में रखी जाती हैं यदि शोध प्रबन्ध रागों पर है तो रागों के नामों की तालिका प्राचीनकाल से लेकर आज तक जो भी रागों पर आधारित ग्रन्थ हैं। परिशिष्ट का शाब्दिक अर्थ है छोटा हुआ या बचा हुआ अर्थात् परिशिष्ट उस अतिरिक्त किन्तु आवश्यक सूचनात्मक सामग्री को कहते हैं जो मूल प्रबन्ध में स्थान नहीं पा सकी।

### Discography

Complete collection of the releases of a musical act. List of all of the releases of a Certain musical act, useally with release dates and often with other information about the releases.

शोध के अंत में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से संगीत से सम्बन्धित शोधों में 'Disc' की तालिका दी जाती है, जिसको Discography कहा जाता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची** – शोधार्थी अपने शोध प्रबन्ध के लिये जिन ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाएँ आदि का अध्ययन करता है, उन सभी ग्रंथों के विवरण सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची के अन्तर्गत देता है। सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची शोध प्रबन्ध के लिये पूर्णरूपेण पूरक होती है, इससे अध्ययनकर्ता को बहुत लाभ मिलता है। एक सुव्यवस्थित तथा सुसंगणित सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची, शोध-प्रबन्ध के स्तर का संकेत करती है। सन्दर्भ ग्रन्थ सूची बनाने के लिए लेखकों अथवा आधार ग्रन्थों के शीर्षकों के अनुसार उनका आकारादि क्रम में रखा जाता है सूची बनाते समय सर्वप्रथम ग्रन्थकार का नाम, ग्रन्थ का नाम, संस्करण, प्रकाशक, संस्करण वर्ष आदि का पूर्ण विवरण देना आवश्यक होता है।

इस प्रकार सन्दर्भ ग्रन्थ सूची भारतीय संगीत में शोध-प्रबन्ध का आनिवार्य अंग है इससे पुनरीक्षण में सुविधा होती है।

### अनुक्रमणिका Index :-

अनुक्रमणिका शोध-कार्य के सन्दर्भ में विशेष महत्व रखती है अनुक्रमणिका में पढ़ने की सामग्री के अन्तर्गत आने वाली लिखित सामग्री को आकारादि क्रम से लिख दिया जाता है क्योंकि इससे विचार विमर्श में बहुत सुविधा होती है।

अनुक्रमणिका यानी Index यह शब्द मूल लेटिन का है, जिसका अर्थ है निर्देशित करना। अनुक्रमणिका पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उतनी ही जरूरी है जितनी की विषय सूची। अनुक्रमणिका पूर्ण रूप से पुस्तक को आच्छादित करती है और उसकी पहचान आरंभ की व्यवस्था की योजना से होती है। आकारादि (Alphabetical) वर्गीकृत (Classified) यह अनुक्रमणिका से परिचित होते हैं। अनुक्रमणिका द्वारा यह ज्ञात होता है की पुस्तक में विषय से सम्बन्धित पक्ष कहां-कहां पर हैं। इसमें निश्चित व्यवस्था क्रम होने के कारण उन्हें ग्रन्थ में ढूँढने में आसानी होती है।

इसको 2 भागों में बाँटा गया है – 1. नामानुक्रमणिका, 2. विषयानुक्रमणिका

शोध का सर्वमान्य उद्देश्य Advancement of Knowledge यानी ज्ञान को आगे बढ़ाना है। सृष्टि में व्याप्त रहस्यमयी गुत्थियों को खोलने का प्रयास मानव अनेक क्षेत्रों में अनेक स्तरों पर करते आ रहा है। इन्ही रहस्यों अथवा समस्याओं की तह में पहुँचकर व्यक्ति जिन निर्णयों पर पहुँचता है वह उसके अथक परिश्रम का परिणाम होते हैं। समाधान शोध प्रक्रिया के द्वारा ही सम्भव हैं। शोध मनुष्य के ज्ञान के क्षितिजों का विस्तार करता है।

संगीत में सही तरीके से शोध करने के लिए यह बोध होना जरूरी है कि शोध के क्या-क्या क्षेत्र हो सकते हैं, क्या विषय हो सकते हैं, शोध की पद्धति कैसी हो, शोध की क्या सीमाएं हैं तथा क्या सावधानी बरतना जरूरी है – ये पक्ष ऐसे हैं, जिन पर विचार करना संगीत और सम्बद्ध कलाओं में अनुसंधान की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1- अमरेश चन्द्र चौबे –   | संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली             | जयकृष्ण अग्रवाल कृष्णा ब्रदर्स, महात्मागाँधी मार्ग<br>अजमेर 305001 (राजस्थान)  |
| 2- सुभद्रा चौधरी –   | संगीत में अनुसंधान की समस्याएँ<br>और क्षेत्र | जयकृष्ण अग्रवाल कृष्णा ब्रदर्स, महात्मागाँधी मार्ग<br>अजमेर 305001 (राजस्थान)  |
| 3- डॉ. वंदना शर्मा –<br>4378/4-बी, 209 जे.                     | भारतीय संगीत में अनुसंधान की समस्याएँ        | सोमनाथ ढल संजय प्रकाशन   |
| 4- Najma Perveen Ahmad - Research Methods -<br>Indian Music-II |  | एम.डी. हाऊस, गली मुरारीलाल अंसारी रोड़,<br>दरियागंज नई दिल्ली<br>Ajay Kumar Jain for Manohar in<br>Publishers and Distrihutors 4753/23<br>Ansari Road Dariyaganj new Dilhi<br>110002 |
| 5- उमेश जोशी –   | भारतीय संगीत का इतिहास –                     | मानसरोवर प्रकाशन प्रतिष्ठान फिरोजाबाद (उ.प्र.)   |
| 6- Nirmla Devi -   | Dictionary of Music -                        | Anmol Publications Pvt. Ltd. 4374/4<br>B/Ansari Road Dariyaganj New<br>Dilhi-110002  |