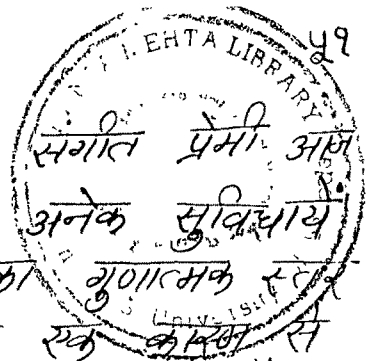


Chapter. 3, ~~Section~~

भारतीय शास्त्रीय संगीत की वर्तमान स्थिति



संगीत जगत के कलाकार, संगीतज्ञ तथा सभी मानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में प्राप्त होने के बाद भी संगीत कला का अत्यधिक गिर रहा है। और यह, केवल एक नहीं गिर रहा है अपितु इसके अनेक कारण हैं - जैसे दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, धराना शिक्षा पद्धति का लोप, साधना का अभाव, जीविकोपार्जन की चिन्ता, फिल्म संगीत का प्रभाव, पश्चात्य संगीत का प्रभाव आदि। इन सभी समस्याओं का विस्तृत विवेचन, 'भारतीय संगीत की वर्तमान स्थिति' इस अध्याय के अंतर्गत पृथक - पृथक छोटे - छोटे अध्यायों में किया गया है। यही समस्याएँ भारतीय संगीत की वर्तमान स्थिति को बनाती हैं। इन दोषों अथवा समस्याओं को जानने के बाद ही हम इनका निराकरण करके संगीत कला की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के लिये उत्तरदायी परिस्थितियों में सर्वप्रथम संस्थागत शिक्षा पद्धति का दोषपूर्ण होना संगीत जगत की एक बड़ी समस्या है। अतः सबसे पहले हमारे लिये इस समस्या का विश्लेषण करना ही महत्वपूर्ण है।

(अ) संस्थागत शिक्षा पद्धति का प्रभाव

आज भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पड़ने वाले संस्थागत शिक्षा पद्धति के प्रभाव पर दृष्टिदोष करने से पहले संस्थागत शिक्षा पद्धति का प्रसार आज कहां तक हो चुका है कुछ इसके बारे में जानना आवश्यक होगा। संगीत के प्राचीन साहित्य में इस महत्वपूर्ण विषय 'संगीत की संस्थागत शिक्षा पद्धति' का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह हम पिछले अध्याय, 'भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास' में देख चुके हैं। वास्तव में संगीत विषयक

किसी भी प्राचीन ग्रंथ में संगीत कक्षाओं अथवा वर्गों का उल्लेख नहीं है; जहाँ लड़कों अथवा लड़कियों की शिक्षा दी जाती हो और वे संगीत का अभ्यास करते हों। अधिकांश शिक्षा व्यक्तिगत थी और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के रूप में प्रचलित थी।

फिर भी कुवि कालीदास द्वारा रचित 'मालविकाग्निमित्रम्' में दो उस्तादों हरदत्त और गणराज में नृत्य-शिक्षा पर प्रतिस्पर्धा और वाद-विवाद का स्तंभिक उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें वे छात्र की नृत्य-कला की शिक्षा देने और उसमें कला के अधिक प्रबोधन की क्षमता के विकास के सही तरीकों पर विचार-विमर्श करते हैं।^१ प्राचीन प्रासादों से सम्बंधित शिल्प शालायेँ और नाट्य शालायेँ संभवतः संगीत और नृत्य की कक्षायेँ ही थीं। इनका संचालन राज-दरबारों द्वारा किया जाता था, जिसका उद्देश्य समारोहों के अवसर पर उनके आदेश पर संगीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। प्राचीन लक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, तदन्तापुरी विश्वविद्यालयों में संगीत संकायों अथवा फैकल्टियों का उल्लेख मिलता है ये विश्वविद्यालय संगीत और नृत्य कलाओं के केन्द्र थे।^२ इस उल्लेख मात्र के अलावा हमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे हम तत्कालीन शिक्षा प्रणाली, अध्ययन अध्यापन, पाठ्यक्रम, पुरुष अथवा महिला वर्गों के स्वरूप तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में समझ सकें। इसके पश्चात् मानीसंह तैमर काल के उपरांत आधुनिक काल के पूर्व तक अन्य किसी राजा या महाराजा द्वारा संगीत विद्यालय स्थापित करायें जाने का प्रामाणिक उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार के धुटपुट प्रयास

१ 'मालविकाग्निमित्रम्' अंक १ और २, २८५.

२ 'भारतीय संगीत का इतिहास', शरच्चंद्र परांजपे पृ. १६१

१९ वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए। अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पाश्चात्यीकरण प्रारंभ हुआ। 'मानवीकीय' और 'विज्ञान' के साथ-साथ ललित कलाओं एवं संगीत की शिक्षा भी गुरुकुल प्रणाली के स्थान पर संस्थाओं या विद्यालयों में सामुहिक शैली से प्रारंभ हुई। जनसामान्य में अधिकतम प्रचार-प्रसार, शिक्षण में नियमबद्धता तथा स्तरीकरण के उद्देश्य से संगीत विषय की संस्थागत सामुहिक शिक्षण की विधि अपनाई जाना युग की आवश्यकता थी; इसके द्वारा ही अधिकतर व्यक्ति लाभान्वित हो सकते थे। पाश्चात्य देशों में पहले से ही इस शिक्षण विधि का व्यवहार अन्य क्षेत्रों के अलावा संगीत विषय में भी हो रहा था। हमारे देश में संगीत को घरानों के संकुचित दायरे से मुक्त कराकर जनसामान्य को सुलभ करने के प्रयास १९ वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यत्र-तत्र प्रारंभ हो गये थे। १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तानसेन के वंशज बहादुर खों, जो प्रसिद्ध ध्रुपदिय थे। विष्णूपुर बंगाल में जाकर बसे तथा वहाँ संगीत का एक विद्यालय प्रारंभ किया। जिसमें गदाधर चक्रवर्ती, रामशंकर भट्टाचार्य, निताई कर्नर आदि गायक तैयार हुए। रामशंकर भट्टाचार्य के शिष्यों में क्षेत्रमोहन गोस्वामी ने सन् १८६१ में कलकत्ता में एक संगीत विद्यालय की स्थापना की तथा संगीत को सामान्य जनों में प्रचारित करने का स्तुत्य प्रयास किया।^१

पंडित भास्करराव बखल द्वारा पूना में १८६४ में 'भारत गायन समाज' नामक संस्था की स्थापना हुई। बम्बई में पारसियों द्वारा १८९० के पूर्व ही 'गायनो-तनजन मंडल' की स्थापना की गयी। इसी मंडल में पंडित भातखण्ड जी ने रावणीबुआ बेलगांवकर से ध्रुपद एवं उस्ताद अली हुसैन खों से खयाल गायकी की शिक्षा

^१ 'भारतीय शास्त्रीय संगीत परम्परा में रवीन्द्र नाथ का स्थान'
डा. अनीला सेन पृ. ६

पायी थी।^१

सन् १८८० के कुछ पहले जामनगर में पंडित आदित्यराम ने संगीत के सामुहिक शिक्षण का प्रयास किया था।^२

इस दिशा में निश्चित प्रयत्न सन् १८८६ में बड़ौदा में हुआ, जहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा संगीत विधालय स्थापित किया गया।^३ यही विधालय बाद में, 'बड़ौदा स्टेट म्यूजिक स्कूल' कहलाया।

स्वर्गीय विष्णू दिगम्बर पलुस्कर द्वारा, 'गान्धर्व महाविधालय' की स्थापना लाहौर में हुई।^४ (सन् १९०१ में)

सन् १९०६ में डा. रूनीबेसेन्ट द्वारा, 'थियोसोफिकल विधालय' की स्थापना बनारस में की गयी, जिसमें संगीत की शिक्षा का एक विषय बनाया गया।

स्वर्गीय पंडित विष्णू नारायण भातखण्डे जी द्वारा सन् १९१८ में ब्वालियर में तथा सन् १९२६ में लखनऊ में संगीत विधालयों की स्थापना की गयी।^५

लगभग इसी समय इलाहाबाद में, 'प्रयाग संगीत समिति' की स्थापना हुई।

सन् १९५० में वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविधालय के अंतर्गत संगीत विभाग की स्थापना के पश्चात् देश के अन्य विश्वविधालयों में भी संगीत विभाग प्रारंभ करने की होड़ सी लग गयी। आज संगीत की शिक्षा हेतु जहाँ देश के लगभग हर नगर में संगीत विधालय खुल गये हैं, विश्वविधालयों में संगीत संकाय अथवा विभाग कार्यरत हैं, वहाँ लगभग सभी प्रांतों में, माध्यमिक स्तर उच्च

१ 'भातखण्डे स्मृति ग्रंथ' पृ. ९

२ 'गान्धर्व महाविधालय मंडल के नवम् गोवा अधिवेशन', १९६६ डा. प्रेमलला शर्मा का भाषण।

३ 'कालेज आफ म्यूजिक जन्स रुन्ड इमेरेक्स' बड़ौदा की १९५६ में प्रकाशित स्मारिका।

४ 'गायनाचार्य पं. विष्णू दिगम्बर पलुस्कर' प्रो. की. आर. देवधर, पृ. ३३

५ भातखण्डे स्मृतिग्रंथ' पृ. ३६९ तथा ४३

माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी संगीत को एक विषय की भाँति समाविष्ट किया जा चुका है।

आज संपूर्ण भारत में संगीत-शिक्षण की तीन विधियाँ प्रचलित हैं :—

- १ प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा द्वारा।
- २ केवल संगीत की शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित विद्यालयों में।
- ३ सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में एक विषय की भाँति।

आज गुरु-शिष्य परंपरा द्वारा संगीत शिक्षा की क्षीण रेखा विद्यमान होते हुए भी संस्थागत शिक्षा पद्धति द्वारा संगीत शिक्षा की व्यवस्था इस युग की विशेषता तथा आवश्यकता बन चुकी है। अतः इस युग में स्थापित की अग्रणी संस्थाओं के उद्भव एवं विकास का अवलोकन करना यहाँ समीचीन होगा।

आधुनिक संगीत शिक्षण संस्थाओं का जन्म व विकास—

१ कालेज आफ इन्डियन म्यूजिक डांस एण्ड ड्रामेटिक्स बड़ौदा —

स्थापना — संगीत को घरानों के संकुचित दायरे से मुक्त कराना तथा जन-जन को सुलभ कराना ही संगीत की संस्थागत शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य था। इस उद्देश्य से प्रभावित होकर, महान् कलाप्रेमी तथा संरक्षक सर सयाजीराव गायकवाड़ ने सर्वप्रथम इस देश में संगीत विद्यालय की स्थापना बड़ौदा नगर में सन् १८८६ फरवरी में की।^१ इस विद्यालय के प्रथम प्राचार्य के रूप में मौलाबक्श धिस्सराँ की नियुक्ति हुई। पहले ही साल में

^१ 'कालेज आफ इन्डियन म्यूजिक डांस एण्ड ड्रामेटिक्स बड़ौदा' द्वारा सन् १९२६ में प्रकाशित स्मारिका से उद्धृत

अध्ययन हेतु 60 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। यह संख्या आरा से अधिक थी। संगीत को प्रोत्साहित करने के लिये शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जा रही थी, यही नहीं योग्य विद्यार्थियों को कई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही थीं।

अनेक छात्रों के साथ शिक्षा देने की समस्या तथा उनके उचित समाधान हेतु मौलाबख्श ने प्रथम बार संगीत की स्वरलीपी पद्धति का विकास किया तथा संगीत मूलाधार पुस्तक लिखी।^१

महाराजा सयजीराव गायकवाड़ ने संगीत शिक्षण संस्थाओं की सुविधायें अपने राज्य के अन्य छोटे-बड़े नगरों में प्रदान करने के उद्देश्य से दभोई, नवसारी, पारन, मेहसाना, तथा अमरेली नगरों में भी संगीत संस्थाओं की स्थापना करवाई।^२

बड़ौदा के संगीत कालेज में देश के चोटी के धरानेदार कलाकारों की नियुक्ति शिक्षकों के रूप में की गयी थी।—

तसदुदुक् हुसैन खों (आगरा), फैयज़ खों (आगरा), अजीम बख्श, करीम बख्श, फिदाहुसैन (रामपुर) आदि के द्वारा इस संगीत विधालय में संगीत के सामुहिक शिक्षण का होगणेश किया गया।^३

इसी बीच महाराजा गायकवाड़ ने पंडित भातखंड जी को संगीत विधालय देखने एवं उसके विकास के लिये सुझाव देने के लिये आमंत्रित किया। पंडित भातखंड ने जहाँ संगीत विधालय की प्रगति हेतु अनेक सुझाव दिये वहीं उनकी लिखी, संगीत संबंधी पुस्तकें संगीत शिक्षण के लिये पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकार की

१ 'कालेज ऑफ इन्डियन म्यूजिक डान्स एंड ड्रामेटिक्स' बड़ौदा स्मारिका 1926 से उद्धृत।

२ वही

३ वही

गयी। ३० जून १९५८ से इस संगीत विधालय को महाराजा सयाजीराव यूनीवर्सिटी रुक्ट के अंतर्गत यूनीवर्सिटी की देखभाल में ले लिया गया।

३० जून १९५३ से इस संगीत विधालय का नामकरण 'कॉलेज ऑफ इन्डियन म्यूजिक ठन्स रुठ ड्रामेटिक्स' कर दिया गया। संगीत विभाग के साथ नृत्य और नाट्यकला विभाग के बढ़ जाने से शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक वृहत् स्वरूप प्राप्त हुआ।^१

२ गांधर्व महाविधालय

स्थापना — स्वर्गीय पंडित विष्णू दिगम्बर पलुस्कर जी ने जिस समय संगीत जगत में पदार्पण किया संगीत कला और संगीतज्ञ की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। श्री पलुस्करजी ने प्रतिज्ञा की कि संगीत कला को तथा कलाकार को समाज में प्रतिष्ठा दिलाये बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। किसी सिद्ध पुरुष की प्रेरणानुसार पंडित विष्णू दिगम्बर जी ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया। यहाँ लाहौर नगर में उन्होंने सन् १९०१ ई. के शुभ दिन, 'गांधर्व महाविधालय' की स्थापना की।^२

यह विधालय प्रारंभ में १३१- मासिक के किराये के छोटे से मकान में चलाया गया। आर्थिक व अन्य कठिनाइयों के बीच विधालय चल निकला था। पंडितजी के वरिष्ठ छात्र छोटी कक्षाओं को सिरगाते थे और स्वयं भी पंडितजी से शिक्षा ग्रहण करते थे। इन शिष्यों में सर्वश्री केशवराव दातार, गोविन्दराव आपटे, बी. रु. कसलकर, खण्डेकर, ब्रह्मनालकर, केशवरावकाल, जनार्दन धर्त, शंकरराव

^१ 'कॉलेज ऑफ इन्डियन म्यूजिक रुठ ड्रामेटिक्स बड़ौदा'

स्मारिका १९५६ से प्राप्त

^२ 'गायनाचार्य पंडित विष्णू दिगम्बर पलुस्कर' बी. आर. देवधर पृ. ३३

पाठक, पंडित नारायण मोरेश्वर खर और पंडित विनायकराव पटवर्धन आदि। शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही अध्यापन तथा संगठन आदि के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर इन शिष्यों ने गविष्य में संगीत क्षेत्र में देश की आवश्यकता पूर्ति किस प्रकार की यह सर्वविदित है।

पंजाब में अपने कार्यक्रम की सफलता से आश्चस्त होकर पंडित जी ने अब बम्बई लौटने का कार्यक्रम बनाया तथा वहीं अपना स्थाई निवास बनाने का निश्चय किया। सन् १९०८ में जगद्गुरु शंकराचार्य के हाथों गांधर्व महाविद्यालय बम्बई का उद्घाटन सम्पन्न हुआ।^१ अब बम्बई के विद्यालय का केन्द्र माना गया और लाहौर का विद्यालय शाखा हो गया। अगस्त १९३१ में पंडितजी के देहावसान के पश्चात्^२ उनके शिष्यों ने संगीत के प्रचार प्रसारार्थ अनेक नगरों में गांधर्व महाविद्यालय मंडल की शाखाओं की स्थापना की।

३ माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर —

पंडित भातखण्डे द्वारा संगीत क्षेत्र में किये जा रहे महान् कार्यों की कीर्ति तत्कालीन ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया ने सुनी जो स्वयं रूढ़ कुशल संगीतज्ञ थे। श्री माधवराव सिंधिया पंडित भातखण्डे से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने दरबार के सात संगीतज्ञों को पंडित भातखण्डे की नवीन पद्धति की शिक्षा प्राप्त करने बम्बई भेज दिया। इन संगीतज्ञों ने पंडित भातखण्डे से लगभग तीन माह प्रशिक्षण प्राप्त किया इसके उपरांत १० जनवरी १९१८ को पंडित भातखण्डे के कर कमलों द्वारा 'माधव संगीत विद्यालय' की स्थापना कम्पू कोठी में हुई।^३

१ संगीत कला विहार, गोवा विशेषांक, पृ. ४३

२ गायनाचार्य पं. वि. वि. बलुस्कर, जी. आर. देवधर पृ. १०३ से १०५ से उद्धृत

३ भातखण्डे स्मृति ग्रंथ, पृ. २६६

लगभग 60 वर्ष की दीर्घकालिक संगीत सेवा द्वारा इस महाविद्यालय ने देश को अनेक उच्चकोटि के कलाकार दिये जिनमें श्री गोविन्दनारायण नातू, श्री स्म. सल. गुण, श्री रामचंद्र अग्निहोत्री, श्री बालासाहेब पूंछवाले, श्री स्म. रु. गोलवलकर, श्री बी. स्म. राजूस्कर, श्री नारायणराव पाठक, श्री वी. के. जोशी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें उच्चकोटि के शिक्षक एवं संगीत मर्मज्ञ भी हैं।

सन् १९५६ में यह विद्यालय इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ (मध्यप्रदेश) से सम्बद्ध कर दिया गया था।^१ बीच में इसे सन् १९६४ में जिला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया। सन् १९६३ में पुनः इसे इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत ले लिया गया।^३

४ मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ -

स्थापना - संगीत के ज्वलन्त प्रश्नों का हल ढूँढने के लिये पंडित भातखण्डे जी ने ऐतिहासिक अखिल भारतीय संगीत परिषदों का आयोजन पाँच बार किया। सन् १९१६ में बड़ोदा की प्रथम अखिल भारतीय संगीत परिषद के उपरांत दूसरी परिषद दिल्ली में सन् १९१८ में आयोजित हुई।^१ इस परिषद के अध्यक्ष हिज दाइनेस नवाब साहब रामपुर थे। नवाब रामपुर, हमन साहब, गुरु नवाब अली एवं भातखण्डे जी इन सब की इच्छा से हिन्दुस्तानी संगीत की एक केन्द्रीय संस्था दिल्ली ही में स्थापित करने का प्रस्ताव इस परिषद में पहली बार रखा गया।

१ माधव संगीत विद्यालय की नियमावली के आधार पर

^२ वही
^३ वही

४ भातखण्डे स्मृति ग्रंथ - पृ. ४०-४२

पर इसके पश्चात् कुछ अनिवार्य अड़चनों के कारण ये विचार सफल नहीं हो पाये।^१

दरियाबाद जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) के राय उमानाथ बली तालुकेदार घराने के थे। उनका प्रगाढ़ स्नेह नवाब अली से था। चूंकि नवाबअली और पंडित भातखण्ड जी के भी अच्छे संबंध थे तथा उनके पारस्परिक पत्र-व्यवहार की बात राय उमानाथ बली जी को ज्ञात थी; अतयेव राय साहब पंडित भातखण्ड जी से मिलने को आतुर थे। उन्होंने भी लखनऊ में एक विधालय प्रारंभ करने की योजना बनाई थी, जिसे बताने के लिये भातखण्ड जी से मिले और पत्र-व्यवहार करने लगे। दिल्ली में संगीत की एक मुख्य केन्द्रीय संस्था खोलने का प्रस्ताव एक बार फिर १९१९ में बनारस में आयोजित किये गये तृतीय अखिल भारतीय संगीत परिषद् के सम्मुख रखा गया; परंतु वहाँ भी पारित न हो सका। तब पंडित भातखण्ड जी ने राय उमानाथ बली के प्रस्ताव पर सन् १९२४ में क्रमशः चतुर्थ और पंचम अखिल भारतीय परिषद् का आयोजन लखनऊ में किया। उसमें व्यक्त किये विचारों और प्रस्ताव के आधार पर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री श्री राय राजेश्वर बली के सहयोग से ८ जुलाई १९२६ को तोपवाली कोठी कैसरबाग में संगीत की कक्षाएँ प्रारंभ हुईं।

१६ सितंबर १९२६ को प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिस के नाम पर उनके संदेश और शुभ कामनाओं के साथ मैरिस म्यूजिक कॉलेज का उद्घाटन विधिक सम्पन्न हुआ।^२

पंडित विष्णू नारायण भातखण्ड की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा प्रबंधक राय उमानाथ बली की स्वयं की सांस्कृतिक रुचि ने उनके विकास में विशेष योगदान दिया। सन्

१ भातखण्ड स्मृति ग्रंथ, पृ. ४०-४२

२ भातखण्ड स्मृति ग्रंथ, पृ. ४३-४४

१९६० में मातरगड जन्म शती के अवसर पर उन्हीं की पुण्य स्मृति में संस्था का नाम मातरगड संगीत महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। सन् १९६६ से महाविद्यालय राजकीय संस्था की हैसियत से राज्य प्रशासन के नियंत्रण में सांस्कृतिक कर्म विभाग द्वारा संचालित है।^१

अब इस विद्यापीठ के अंतर्गत आसाम, बंगाल, दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, आदि राज्यों के अलावा विदेश में भी कुल २३ से अधिक संबद्ध संस्थाएँ संगीत शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही हैं।^२

५ प्रयाग संगीत समीति इलाहाबाद —

स्थापना — संगीत के संस्थागत शिक्षण का प्रचार एवं प्रसार करने में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा देश को प्रभावित किया है, उनमें, 'प्रयाग संगीत समीति इलाहाबाद' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगम्बर जी के वरिष्ठ शिष्य बी. ए. कशालकर जी ने 'नारदीय मिशन' से प्रेरणा लेकर इलाहाबाद में, 'प्रयाग संगीत समीति' की स्थापना की। जिसने न केवल इलाहाबाद में संगीत शिक्षण की व्यवस्था की बल्कि देश में प्रारंभ हुई अनेक छोटी-बड़ी संगीत संस्थाओं को अपने साथ संबद्ध कर उनके संगीत पाठ्यक्रम निर्धारित किए तथा संगीत परिषदें संचालित की।

वर्तमान में इस समीति द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक केन्द्र देश के सभी प्रांतों में खुल गये हैं। इस

१ मातरगड संगीत महाविद्यालय, लखनऊ, स्वर्ण जयन्ती समारोह स्मारिका, १९६६, पृ. १६-१६

२ श्री. नारायणराव परवर्धनजी के साथ भेंटवार्ता, १०.११.२२.

संस्था में गायन, वादन, नृत्य के आठ वर्ष के पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। यहाँ शास्त्रीय गायन के अतिरिक्त भाव संगीत शिक्षण की भी व्यवस्था है।^१

६ प्राचीन कलाकेन्द्र चण्डीगढ़ —

अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मेंडल मिरज, भातखण्ड संगीत विद्यापीठ लखनऊ, प्रयाग संगीत समीति इलाहाबाद के संगीत संबंधी प्रचार-प्रसार के कार्यों से प्रेरणा लेकर सन् १९५६ में श्री रत्न. रम. कौसर और उनके सहयोगियों ने मिलकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में चल रही संगीत संस्थाओं का सूत्रबद्ध करने तथा उन सभी में एक सुनिश्चित शिक्षण एवं परीक्षा प्रणाली का प्रारंभ करने के उद्देश्य से चण्डीगढ़ में, 'प्राचीन कलाकेन्द्र' नामक संस्था की स्थापना की।

कुछ प्रान्तीय सरकारों और विश्वविद्यालयों ने, 'प्राचीन कला केन्द्र' चण्डीगढ़ का मान्यता भी प्रदान की है। 'प्राचीन कला केन्द्र' 'सेन्टर आफ़ स्टुडेंट्स ट्रेनिंग इन म्यूजिकल स्टडिज' नामक एक और संस्था भी चण्डीगढ़ में चला रहा है। यह संस्था संगीत शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के लोक संगीत एवं नृत्य का अध्ययन एवं शोध का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रही है।

इस संस्था ने अब तक देश में कई प्रान्तों में अपने संबद्ध संगीत महाविद्यालय तथा परिसरों आयोजित करने वाले रैकग्नाइज्ड सेंटर भी स्थापित किये हैं जिनसे बड़ी संख्या में परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं।^२

^१ प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ के वर्ष १९६९-७० के पाठ्यक्रम एवं नियमावली पर आधारित

विश्वविद्यालयों में संगीत संकायों (फैकल्टी) एवं विभागों की स्थापना —

इन संस्थाओं से प्रेरणा लेकर देश के विभिन्न अंचलों में नई-नई संस्थाएँ जन्म लेने लगीं तथा वे अपना संबद्धीकरण, परीक्षाएँ संचालित करने वाली किसी न किसी प्रमुख संस्था से करने लगीं। संगीत के संस्थागत शिक्षण के सूत्रपात के समय से लगभग ५० वर्ष के भीतर देश के कोने-कोने में एक न एक संगीत संस्था चल निकली।

संगीत का संस्थागत शिक्षण प्रारंभ होने के समय से, शिक्षाविदों और प्रशासकों का एक वर्ग संगीत को सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय की भाँति सम्मिलित किये जाने के विरोध में था। ज्ञान-विज्ञान के विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षण का औचित्य उनकी समझ में नहीं आ पाता था। परंतु पंडित भातखण्डे एवं पलुस्कर जी तथा उनके शिष्य वर्ग के दृढ़ निश्चय त्याग और ठोस कार्य के परिणामस्वरूप विरोधी स्वर का शांत होना पड़ा तथा धीरे-धीरे सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यालयीन, और विश्वविद्यालय स्तर पर भी संगीत की शिक्षण के एक विषय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा।

“उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में पाठ्यक्रम में संगीत व अन्य ललित कलाओं को सर्वाधिक महत्ता प्रदान की थी।”^१ आयोग की सिफारिशों का अमल में लाते हुये, देश के सभी प्रान्तों में धीरे-धीरे हाई स्कूल, इन्टरमीडियेट, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में संगीत को एक विषय के रूप में सम्मिलित करना प्रारंभ किया

^१ रिपोर्ट ऑफ रजुक्शन कमिशन, अक्टूबर ५२, जून ५३, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ रजुक्शन, पृ. ८३, पृ. ८५

१ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी के अंतर्गत संगीत एवं ललित कला संकाय
की स्थापना -

सन् १९०६ में डॉक्टर रूनी बेसेन्ट द्वारा
धियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना बनारस में की गयी
जिसमें शिक्षण का एक विषय संगीत भी था। बनारस
हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदनमोहन मालवीय
जी भी शिक्षा के एक विषय के रूप में संगीत को
अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभ कराना चाहते थे; इस
संबंध में उन्होंने पंडित भातखण्डे और पल्लुस्कर जी
की संगीत सेवाओं के विषय में सुन रखा था। अतः
मालवीयजी ने भातखण्डे जी से पत्र व्यवहार कर उनका
मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा, "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
के संगीत शिक्षा-विभाग में पंडित भातखण्डे के ही
बताये हुये मार्ग पर उन्हीं के बनाये हुये पाठ्यक्रम के
अनुसार संगीत-शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया गया।"^१

सन् १९२० में जब इस संस्था की स्थापना
हुई, इसका नाम, "श्री कला संगीत भारती" था। पंडित
ओकारनाथ जी को इसका प्रथम प्राचार्य नियुक्त किया गया
था।^२ फिर भी इस संस्था के प्रारंभिक पाँच वर्ष संघर्ष
करते हुये बीते; किन्तु सन् १९२२-२६ से तत्कालीन
उपकुलपति महोदय डॉ. सर सी. पी. रामास्वामी अय्यर की
प्रेरणा से इनके पुर्नगठन की जा योजना बनी, इसके
कार्यान्वित होने पर इसका वर्तमान रूप निरग्रा।^३

सन् १९२६ तक यहाँ गायन तथा वादन
के प्रमुख विषयों में डिप्लोमा तथा बी. म्यूज. तक के पाठ्यक्रम

१ भातखण्डे स्मृति ग्रंथ पृ. ४६ तथा पृ. ३५२

२ नाद-रूप - प्रथम अंक संपादकीय - श्री कला संगीत भारती, पृ. १, की. एच. प्र.

३ डा. सी. पी. रामास्वामी अय्यर के विचार पृ. ३४५

चलाये गये। सन् १९५६ से एम. म्यूज. तथा सन् १९६१ से डी. म्यूज. (जैक्टर ऑफ म्यूजिक) के पाठ्यक्रम आरंभ हुये।^१ इस संगीत महाविद्यालय में शोध विभाग प्रारंभ से ही था। इस शोध विभाग में रीजर के पद पर सर्वप्रथम १९५६ में कु. प्रेमलता शर्मा की नियुक्ति की गयी।^२ प्रारंभ में यह पद गायन एवं वाद्य विभागों के अंतर्गत था। परंतु वर्ष १९६६ में संगीत शास्त्र विभाग का पृथक रूप में निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत, 'मास्टर ऑफ म्यूजिकोलॉजी' एवं 'पी. एच. डी.' के पाठ्यक्रम तथा दो वर्ष का 'म्यूजिक एप्रोसियेशन' कोर्स प्रारंभ किये गये।^३ सन् १९८१ में इस विभाग में प्रोफेसर का एक पद प्रदान किया गया जिस पर डा. प्रेमलता शर्मा पदोन्नत की गयीं।^४ वं इस संकाय की १९८५ तक अचिछाटा रही। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर बी. भार. देवधर, डा. गौतम, डा. लालमणी मिश्र तथा वर्तमान में शोमली एन. राजम् के द्वारा इस संगीत संस्था को अपनी सेवा अर्पित की जा रही है।^५

यहाँ संस्थागत शिक्षण हेतु भी विद्यार्थियों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये प्रवेश के समय ही प्रतिभा परीक्षण (Attitude test) के द्वारा आवेदनीय तथ्यों को रोक दिया जाता है तथा कक्षा में अधिक्राधिक विद्यार्थियों की संख्या की अपेक्षा ही नहीं की जाती। जो भी प्रतिभा समपन्न विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, उन्हें गहन अध्ययन एवं अभ्यास कराया जाता है। ताकि वे एक होनहार कलाकार संगीतशास्त्री अथवा आदर्श शिक्षक बन सकें। इस प्रकार यहाँ प्रारंभ से ही संस्थागत शिक्षण

१ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संगीत संकाय प्रोफेक्स पर आधारित

२ वही "

३ "

४ वही

५ वही

व्यवस्था में गुरु-शिष्य शिक्षा प्रणाली के उपयोगी तत्वों का समावेश किया गया है। इस संस्था के पुरुष छात्रों के लिये पृथक छात्रावास तथा महिलाओं के लिये पृथक छात्रावास में रहने एवं अभ्यास करने की पूरी व्यवस्था है। विदेशी छात्रों को, 'इन्टरनैशनल हाउस' में रखा जाता है।^१

२ इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय सौरागढ़ -

संगीत विश्वविद्यालय का स्वप्न सर्वप्रथम पंडित भातखण्डे ने देखा था तथा उसका उल्लेख उन्होंने माधव संगीत महाविद्यालय जबलपुर की सन् १९२२ की परीक्षा तथा निरीक्षणों के वृत्तान्त में किया था।

“ निकट भविष्य में संगीत की यूनीवर्सिटी खोली जाये” भातखण्डे ही नहीं थे, सभी शिक्षाशास्त्री जो व्यक्तित्व के विकास में उदार शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं, बौद्धिक विकास के साथ-साथ भावनात्मक विकास हेतु, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं के शिक्षण की व्यवस्था किये जाने के पक्षधर रहे हैं।

इसी प्रकार के उदात्त विचारों से प्रेरित होकर ही सौरागढ़ (जिला राजनांद गाँव) के राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंग एवं रानी पद्मावती देवी ने मध्यप्रदेश के तत्कालीन मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल से राजप्रसाद सौरागढ़ में विश्वविद्यालय खोलने का आग्रह किया। और पंडित जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप १४ अक्टूबर सन् १९२६ में स्वयं कीर्तिका इन्दिरा गांधी ने सौरागढ़ आकर इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।^२

इस विश्वविद्यालय में संगीत ललित

१ विष्णु देव से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, बनारस, २६.८.८९

२ भातखण्डे स्मृति ग्रंथ, पृ. २६

३ इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय सौरागढ़, कलेन्डर १९६४, पृ. ३

कलाओं एवं सहायक मानविकीय विषयों के साथ शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टि एवं उनके बहुमुखी विकास की चेष्टा की जाती है। वे सभी ललित कलाओं से परिचित होते हैं तथा इसके अंतरावलंबन का शान भी उनमें उत्पन्न होता है। इन कलाओं के प्रायोगिक एवं शास्त्रीय पक्षों का अधिकाधिक विकास हो सके, शोध के लिये सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हों, एवं संभावनायें निर्माण करने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है।

यह विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश के अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संगीत विद्यालयों महाविद्यालयों को अपने साथ सम्बद्ध करने हेतु स्केट द्वारा अधिकृत था। अतः वर्ष १९६१ तक इससे मध्यप्रदेश तथा उसके बाहर की संस्थाएँ संबद्ध होकर अब इनकी संख्या कुल २९ है। इनके आतिरेक्त इस विश्व-विद्यालय ने कुछ संस्थाओं को विश्वविद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों की भाँति मान्यता दी है वे कुल ११ हैं।^१

३ विश्व - भारती शांतिनिकेतन -

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर न केवल एक महान् कवि थे, वरन् एक महान् संगीतज्ञ, शिक्षाशास्त्री, चिन्तक और दार्शनिक भी थे। उनकी यह मान्यता थी कि व्याक्तित्व के विकास में शान-विज्ञान के साथ संगीत एवं ललित कलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में संगीत और ललित कलाओं की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य शिक्षा के पाठ्य-क्रमों में संगीत और ललित कलाओं को सम्मिलित करने का अनूठा प्रयोग सन् १९०१ में शांतिनिकेतन आश्रम से प्रारंभ हुआ।^२ दरअसल यह आश्रम सन् १९६३ में महर्षि

१ इन्दिरा संगीत विश्वविद्यालय सौरागढ़, कैलेंडर, पृ. ३१३.

२ विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष १९६६-६७ के पाठ्यक्रम व नियमावली पर आधारित

देवेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका विस्तार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के द्वारा किया गया। यह आक्षेप १९२१ से विश्वभारती के रूप में विकसित होता रहा तथा भारतीय संसद के सन् १९२१ के रेगुलेशन के द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में मान्य हुआ।^१

विश्वभारती में प्रत्येक 'संकाय' को एक 'भवन' की संज्ञा दी गयी है। 'संगीत भवन' के पाठ्यक्रमों में रवीन्द्र संगीत की शिक्षा हेतु 'रवीन्द्र संगीत विभाग' तथा हिन्दुस्तानी संगीत की शिक्षा हेतु पृथक विभाग रखा गया है। कर्नाटक संगीत के विषय भी प्रारंभ किये गये हैं। यद्यपि अनेक वर्षों तक यहाँ संगीत के केवल बी. म्यूज. डिग्री तक के पाठ्यक्रम ही प्रचलित थे। परन्तु वर्ष १९७८ से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की गयी है। इसके उपरान्त शोधकार्य हेतु पी. एच. डी. की भी व्यवस्था है।

४ रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता

गुरुदेव के पैतृक गृह 'जोड़ासांको' कलकत्ता में ८ मई १९६२ को, 'रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय' की स्थापना डा. विधानचंद्र राय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने की।^२ पश्चिम बंगाल की सरकार ने सन् १९५६ में नृत्य, नाट्य एवं संगीत की स्थापना जोड़ासांको में की थी।^३ फिर इस अकादमी को ही रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अकादमी से विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन का यह कार्य गुरुदेव की १०१ वीं जन्मशती के अवसर पर सम्पन्न हुआ।^४ यह रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय पश्चिम की

१ विश्व भारती शान्ति मिशन के वर्ष १९७७-७८ के पाठ्यक्रम पर आधारित

२ वही

३ रवीन्द्रभारती यूनीवर्सिटी प्रोस्पेक्टस, वर्ष ७७-७८, पृ. १

४ वही

५ वही, पृ. ७७

सभी संगीत एवं ललित कला संस्थाओं को अपने साथ संबद्ध करने हेतु अधिकृत हैं। इसका स्वयं का शिक्षा विभाग, समरेल्ड बाबर कैम्पस, बी. टी. रोड कलकता में स्थित है।^१

यहाँ आर्ट्स एवं फाइन आर्ट्स हेतु दूसरे संकाय (फैकल्टी) हैं। तथा विजुअल आर्ट्स हेतु प्रथम संकाय है। यहाँ संगीत एक आर्नस विषय के रूप में है। स्वीन्ड-भारती विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या अब २५ के करीब है। शोधकार्य पर यहाँ पी. एच. डी. प्रदान करने का प्रावधान है।^२

५ संगीत एवं ललित कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतवर्ष के जिन विश्वविद्यालयों ने संगीत एवं ललित कलाओं के पाठ्यक्रम प्रारंभ कर इनकी गहन शिक्षा की व्यवस्था करने का उल्लेखनीय कार्य किया, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय का वर्णन आवश्यक है। यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय सन् १९३२ से प्रारंभ हुआ तथापि उसमें संगीत का पठनपाठन १९५९ से संभव हुआ।^३

दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में बी. ए. आनर्स पाठ्यक्रम में संगीत एक 'आर्नस' विषय की भाँति लिया जा सकता है। हिन्दुस्तानी संगीत के साथ ही यहाँ कर्नाटक संगीत की शिक्षा की भी व्यवस्था है। इनमें एम. ए. करने की भी सुविधा है। यहाँ शोधकार्य का प्रारंभिक ज्ञान कराने हेतु 'एम. फिल.' की एक वर्षीय डिग्री का प्रावधान है। एम. फिल. करने के उपरान्त ही पी. एच. डी. हेतु पंजीयन होता है।^४

३ संगीत व ललित कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष १९६६-६७ के पाठ्यक्रम के अनुसार।

४ वही

१ स्वीन्ड भारती यूनिवर्सिटी प्रिन्सिपेल्स वर्ष ६६-६७ पृ. १६-१७

२ वही

पृ. १६-१७

जिन अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 'फैकल्टी आफ आर्ट्स' के अधीन ही प्रचलित हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं।¹—

- १ गुरुनानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर
- २ पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
- ३ पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला
- ४ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
- ५ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
- ६ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक
- ७ मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ
- ८ आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
- ९ कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर
- १० इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
- ११ जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर
- १२ भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल
- १३ इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर
- १४ विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
- १५ नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
- १६ कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
- १७ गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कर्नाटक
- १८ दयालबाग, रज्जुकेशन इंस्टीट्यूट, आगरा
- १९ वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान)
- २० अमरावती विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र
- २१ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राँची (म. प्र.)
- २२ भागलपुर विश्वविद्यालय, (बिहार)
- २३ जोधपुर विश्वविद्यालय, (राजस्थान)
- २४ मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)
- २५ पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)

^१ इन्डियन यूनिवर्सिटीज हैन्डबुक, १९८१-८२, पृ. ४२६

- २६ पूना विश्वविद्यालय पूना (महाराष्ट्र)
 २७ रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता
 २८ रोहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली^१

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त देश के अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में संगीत केवल बी. ए. पाठ्यक्रम के संक्षिप्त विषय की भाँति ही उपलब्ध है। ये विश्वविद्यालय निम्नांकित हैं—

- १ अलगाढ़ विश्वविद्यालय, अलगाढ़
- २ काशी विद्यापीठ, वाशगसी
- ३ उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग
- ४ कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी
- ५ नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शीलांग
- ६ बरहमपुर विश्वविद्यालय, बरहमपुर (उड़ीसा)
- ७ भावनगर विश्वविद्यालय, गुजरात
- ८ गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
- ९ सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविधानगर (गुजरात)
- १० साऊथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत
- ११ सिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
- १२ अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद
- १३ बिहार विश्वविद्यालय, फैजाबाद
- १४ बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)
- १५ कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
- १६ हरिसिंह गाँव विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- १७ गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल (उ.प्र.)
- १८ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)
- १९ गुरु दयासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (म.प्र.)
- २० गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उ.प्र.)

१ इन्डियन यूनिवर्सिटीज हैन्डबुक, १९८१-८२, पृ. ४२६
 २ वही, पृ. ५१५

- २१ जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
- २२ जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालिपर (म. प्र.)
- २३ कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
- २४ कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उ. प्र.)
- २५ मगध विश्वविद्यालय, गया (बिहार)
- २६ दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)
- २६ मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर)
- २७ रांची विश्वविद्यालय, रांची (बिहार)
- २८ रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (म. प्र.)^१

जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में अभी तक संगीत को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। संबलपुर विश्वविद्यालय में इन्टरमीडियेट पाठ्यक्रम में ही संगीत को सचिद्वक् विषय की भाँति रखा गया है। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में संगीत हेतु केवल एक तृतीय वर्षीय डिप्लोमा है।^२

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि अभी सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों ने संगीत को भलिभाँति नहीं अपनाया है। इनमें स्नातक के साथ स्नातकोत्तर शिक्षण के प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। इसके साथ ही आज इस बात पर ध्यान देने और उसके लिये प्रयास करने की आवश्यकता उससे भी अधिक है; वह है संगीत का गिरता स्तर? हमारे सामने यह एक प्रश्नीय है कि इतने प्रचार-प्रसार और शिक्षण की सुविधायें उपलब्ध होने के बाद भी स्थिति दिनप्रतिदिन क्यों दयनीय होती जा रही है। आज अब और अधिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने और संगीत शिक्षण को फैलाने की अपेक्षा इसकी चल रही शिक्षण संस्थाओं की

^१ इन्डियन यूनिवर्सिटीज हैन्डबुक, १९८१-८२, पृ. २१५

^२ वही, पृ. ९४८

शिक्षा व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिससे इस कला का गुणात्मक सुधार भी संभव हो सके।

इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्राचीन इतिहास पर द्वितीय अध्याय में किये गये दृष्टिक्षेपण के पश्चात् तथा वर्तमान में कब और कैसे प्रचलित संगीत-शिक्षा-व्यवस्था का प्रारंभ हुआ इसका विवेचन करने के बाद हम पाते हैं कि बीसवीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही संगीत के विकास, प्रचार-प्रसार, संगीत शिक्षा के नये उपक्रम, संगीत शिक्षा की सर्वसुलभता, पाठ्य पुस्तकों की रचना, विविध पाठ्यक्रम निर्माण, संगीत संबंधी लक्ष्य एवं लक्षणग्रंथों का प्रणयन, परीक्षा-विधि आदि कई दृष्टियों से क्रान्तिकारी परिवर्तन लेकर उपस्थित हुआ। इसके पूर्व संगीत-शिक्षा घरानेदार गायक-वादकों एवं समाज के विशिष्ट वर्ग राजा-महाराजाओं के राजदरबारों तथा अंतःपुर में ही कैद होकर रह गयी थी। सर्वसाधारण के लिये यह दुर्लभ हो चुकी थी। बीसवीं सदी में ही संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया गया। यह सर्वविदित है कि इस महान् और पुनीत कार्य को करने का श्रेय संगीत के दो मनीषियों आचार्य विष्णूदिगम्बर पलुस्कर और आचार्य विष्णुनारायण भातखण्डे को है। दोनों ने संगीत कला के उद्धार के लिये बृहद् संगीत-शिक्षा को आवश्यक माना और अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिये संगीत महाविधालयों की स्थापना के साथ एक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया।

जिसके फलस्वरूप आधुनिक समय में संगीत-शिक्षा तथा कला का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय विश्वविद्यालयों में 'स्नातक' उपाधि के लिये विषयों की लम्बी सूची में संगीत भी वैकल्पिक विषय के रूप में समाविष्ट है तथा कहीं-कहीं स्नातकोत्तर

स्वयं पी. रघु. डी. उपाधि के लिये भी सामान्य विषय हैं। इसके अतिरिक्त अनेक संगीत विधायीयों, जैसे प्रयाग संगीत समीति, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ आदि के द्वारा संगीत के विशेष अध्ययन के लिये डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पी. रघु. डी., डी. म्यूज, स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया है। आज देश में रम. र., डी. म्यूज, रम. म्यूज, पी. रघु. डी. प्राप्त युवक युवतियों की कमी नहीं है। इससे स्पष्ट होगा है कि संगीत कला के प्रति लोकसुधि संबंधित दुयी है और इस कला की शिक्षा तथा व्यवसाय के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। परंतु जिस गति से संगीत कला स्वयं शिक्षा का संख्यात्मक विकास हुआ, क्या उस गति से उसके विद्यार्थियों का गुणात्मक विकास हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर हम यही पाते हैं कि वर्तमान संगीत शिक्षण पद्धति गुणात्मक विकास की अपेक्षा संख्यात्मक विकास की ओर अधिक आग्रही है। चार-पाँच साल की अवधि में सीखने वाले से चालीस-पचास राग रागिनियों की जानकारी और फिर निष्ठात होने की अपेक्षा की जाती है जो कि असंभव है। इस संबंध में कुछ अनुभवी वृद्ध कलाकारों के वक्तव्य स्वयं संस्मरण उल्लेखनीय हैं —

जकीरुद्दीन खाँ और अलाबंद खाँ —

उत्तर काशी के धरान में अब से कुछ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध गायक जकीरुद्दीन खाँ और अलाबंद खाँ ने अपनी गायकी से संपूर्ण भारत में धूम मचा दी थी। स्वयं भालखण्डजी ने स्वीकार किया था कि विभिन्न रागों में लगने वाली धुतियों का सही प्रदर्शन दोनों भाई ही कर सकते थे। जयपुर नरेश रामसिंह के दरबारी गायक तथा प्रकाण्ड संगीत विद्वान बहराम खाँ

सं दोनों भाइयों ने संगीत शिक्षा ग्रहण की। उनके यहाँ के वयोवृद्ध कलाकारों का कथन है कि बहराम खाँ दोनों भाइयों का प्रतिदिन रात्रि के 10-11 बजे से नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने बिठाते थे और प्रातःकाल तक निरन्तर रियाज़ करवाते थे। यदि इस बीच में दोनों में से किसी का ज़रा भी निद्रा आने लगती तो वे आग और तम्बाकू से भरा डुब्का उसके ऊपर ऊँटल दिया करते थे। आलाप की उच्च शिक्षा के लिये खाँ साहब ने इन्हें तत्काल सेना धराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ आलमसेन का भी शिष्य बनाया था। इस प्रकार कठोर साधना और सही मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप ही दोनों भाइयों ने समस्त भारतवर्ष में ख्याति अर्जित की।¹⁹

उस्ताद नज़ीर खाँ —

“मेरे उस्ताद ने मेरी तालीम के शुरू के छ महीनों में शुद्ध स्वर सप्तक के अलावा कुछ भी गाने नहीं दिया। पहले-पहले तो मैं बहुत दुःखी और निराश रहने लगा मगर छः महीने बाद मेरा गला सात सुरों पर ऐसा ढोड़ने लगा कि उसमें कोई अटकाव ही न रहा। मेरे सुर ऐसे चलने लगे जैसे पानी का रेंगा। फिर मेरे उस्ताद ने मेरे साथ-साथ, ‘सारेगमपधनीसां। सांनिधपमगरेसा’ द्रुत लय में गाना आरंभ किया। उनके साथ गाने से मेरे गले में तरह-तरह के कण और विभिन्न हरकतें पैदा होने लगीं। फिर उन्होंने मुझे जगह-जगह रोकना शुरू किया, कभी धँवल कभी निषाद पर ठहराते और फिर वहीं से लौटाते मतलब यह कि इस तरीक़े से उन्होंने एक संपूर्ण तान से हजारों तानें निकलवायीं। यह मैं नहीं जानता था कि राग क्या चीज़ है, मगर गला किसी

भी जगह रुकता नहीं था। उस्ताद सिर्फ हाँथ से लय का इशारा करते और मैं उनके इशारे पर गला फेंकता था। ऐसी मेहनत से गवैया बनते हैं। पुराने उस्ताद अपने शार्गियों से रुक-रुक, दो-दो बरस तक सिर्फ सुर भुँवकते थे। तभी उनके गले से हो जाते थे जैसे रेशम की ओर। तैयार गले में आप चाहें जो रंग जल दीजिये।^१

अंजनीबाई मालपेकर —

“नजीर खाँ के पास अंजनीबाई मालपेकर की तालीम सुबह चार बजे से प्रारंभ होकर ९-१० बजे तक चलती थी। लगातार १० वर्षों तक इसी प्रकार तालीम चालू रही। पहले ३½ वर्षों में केवल यमन फिर १½ वर्ष तक भैरवी सिर्फ ये ही दो राग शुरू के छः वर्षों में तैयार किये गये। इस शिक्षा के संबंध में अंजनीबाई कहती हैं, “मेरे गुरु बोलते थे कि यमन यह सब तीव्र स्वरों का राग है और भैरवी सब कोमल स्वरों का राग है इन दोनों रागों के संगोपांग अभ्यास से सप्तक के सभी स्वर गले में उत्तम शीति से चढ़ जाते हैं। फिर कोई राग गाना कठिन नहीं होता।”^२

हीराबाई बड़ोदकर —

वहींदू खाँ पढ़ाई में मेहनत का विशेष आग्रह रखते थे। चीज के स्थाई अंतर के ठीक तौर से लयबद्ध कर पाने के लिये १५-२० दिनों की तालीम दिया करते थे। राग की प्रत्येक चीज की शिक्षा के लिये ४०-४० दिन। फिर दो तीन महीने उसका

१ संगीत १९६०, फरवरी, पृ. ४१, 'उस्ताद नजीर खाँ'

२ संगीत कला विहार, सितम्बर १९६४, पृ. ३३९

अभ्यास तब कहीं जाकर उसे गले में फिट कर दिया जाता था। इतने भगीरथ प्रयासों के बाद उस्तादजी समझते थे कि छात्र को उस राग की कुछ जानकारी हो गयी है, कुछ समझ आ गयी है। तदुपरांत मंद्र सप्तक में विचार करने की शिक्षा शुरू होती। वहीं इस सप्तक में कम से कम छः सात तरीके हासिल करने का आग्रह रखते थे। उसके बाद यथाक्रम मध्य-सप्तक और फिर आसीर में विस्तार करने का पाठ दिया करते थे। एक-एक तान के अभ्यास को एक घंटा समय देते थे।" १

कसरवाई केलकर -

"गों साहब ने सबसे पहले मुझे तोड़ी सिखाना प्रारंभ किया था। इसी राग का सिखाने में उन्होंने मुझसे सब प्रकार से मेहनत कवा ली थी। एक सादा आरोह - अवरोह का सरल पलटा व कहते और मैं उसे रटना शुरू कर देती; उसमें कोई त्रुटि होती तो वे उसे दुखस्त करते थे। इस प्रकार एक ही पलटा मैं घंटों गाली रहती थी और गों साहब सामने बैठ सुना करते थे। एक ही पलटा करीब १०-१५ दिन चलता रहता और उसकी रटाई कोई लाखों बार होती होगी।" २

बाबा आलाउद्दीन गों मैहर -

स्वयं बाबा शिष्यों के रियाज व शिक्षा के संबंध में अत्यधिक कठोर थे। निस्संदेह उनकी कठोरता ने ही उस्ताद अलीअकबर गों, पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णाजी, निखिल बनर्जी, जोतीन

१ संगीत कला विहार, १९२० जुलाई, पृ. ३१५.

२ वही, १९६६ अक्टूबर, पृ. ४२१

महाराचार्य जैसे कलाकारों को जन्म दिया। वैसे उस्ताद अत्यन्त कोमल हृदय थे; पर संगीत के प्रति लापरवाही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार निरुगल बन्जी कुछ अस्वस्थ थे अतः अभ्यास के समय में उन्होंने कुछ छूट चाही, किन्तु बाबा ने स्पष्ट कह दिया—
 “अभ्यास के समय में कोई छूट नहीं मिलेगी भले ही मर जाओ।” अभ्यास के प्रति बाबा की इसी उदारता और शिष्यों के प्रति अनुदारता ने एक बार स्वयं बाबा के पुत्र अलीअकबर साँ को घर से भागने पर विवश कर दिया।^१

आज हमारी शिक्षा पद्धति विशेष कर संगीत शिक्षा में इस प्रकार से कुशलता पर बल देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यही कारण है कि आज स्म. रु. अथवा संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी को अपना वाद्य मिलाना तक नहीं आता न ही उनके पास डिग्री के स्तर का क्रियात्मक अथवा सैद्धांतिक ज्ञान ही होता है; और ये ही उपाधिधारी युवक-युवतियाँ विद्यालयों, महाविद्यालयों में शिक्षा देने का कार्य करने लगते हैं। यदि आज स्वयं आचार्य पलुस्कर अथवा डॉ. भातखण्डे जीवित होते तो इन विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा संगीत संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों, अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा समूची शिक्षण व्यवस्था व उसकी अनियमितताओं को देखकर अत्यन्त दुःखी होते।

संगीत शिक्षा का गिरता स्तर और उपाधि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इन दो पाटों के मध्य आज संगीत महाविद्यालयों का संचालन हो रहा है और रेकॉर्ड की भाँति उपाधियाँ बँट रही हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णुदत्तों के समय संगीत-शिक्षा

संबंधी परिस्थितियों में और वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त अंतर है। तब संगीत-शिक्षा के लिये वातावरण का निर्माण करना पड़ा था और आज इसके लिये वातावरण बन चुका है, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। परंतु विष्णुदत्तों के बाद संगीत-शिक्षा-पद्धति की आवश्यकताओं पर विचार, विनिमय, समयानुकूल परिवर्तन, परिवर्द्धन तथा संशोधन की आवश्यकता ही नहीं समझी गयी। जैसा चल रहा है चलने दो अपनी जीविका चल रही है चलने दो बाकी क्या लेना-देना है। यही कारण है कि आज संगीत कला का इतना प्रसार होत हुआ, संगीत-शिक्षा की इतनी सुविधाएँ होने पर गुणवत्ता की दृष्टि से वर्तमान संगीत-कला और शिक्षा-व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी है।

संगीत जगत के प्रसिद्ध चिन्तक विद्वान संगीतज्ञ एवं कलाकार भी संगीत जगत में फैल रहे संकमनों और समस्याओं के लिये चिन्ताग्रस्त हैं। संस्थागत-शिक्षा-पद्धति की समस्याओं के प्रति इन विद्वानों के दृष्टिकोणों का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। ये दृष्टिकोण इन समस्याओं की गंभीरता के प्रति हमें सचेष्ट करने के साथ इनके समाधान की दिशा दिखाने में हमारे लिये सहायक हैं। ये वक्तव्य प्रत्यक्ष साक्ष्यकार द्वारा प्राप्त किये गये हैं -

श्रीमती सुमति भुटाटकर -

संस्थागत-शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य जनसामान्य में संगीत-कला का प्रचार करना रहा है। अतः यह कहना गलत है कि ये शिक्षा-पद्धति बिल्कुल ही अनुपयोगी है। आज जितना संगीत जनसाधारण समझते हैं उतना प्राचीन काल में नहीं समझते थे, इसका होय संस्थागत शिक्षा पद्धति की ही है। हाँ इसमें कुछ दोष भी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। उनके अनुसार ये दोष पाठ्यक्रम, शिक्षा-विधि, छात्रों

श्रीसंख्या, परीक्षा-पद्धति, स्वर-लीपी के प्रयोग आदि बातों से संबंधित हैं।

महादेव प्रसाद मिश्र -

स्कूली शिक्षा में किसी भी स्तर पर इमानदारी नहीं है। ज्ञान-परिचय वालों का नंबर अधिक है देते हैं योग्य व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। पंडित जी का वक्तव्य संस्थागत-शिक्षा-पद्धति में फैल भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है।

श्री धन्नुलाल मिश्र -

संस्थागत संगीत-शिक्षा पद्धति के विषय में पंडितजी की धारणा है कि इस संगीत पद्धति से शिक्षा द्वारा सांगीतिक ज्ञान की वृद्धि अवश्य हो रही है, समझ बढ़ रही है। पर इससे गायकी का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है; पुस्तकीय ज्ञान अवश्य सिखाया जा रहा है। इस गायन वादन में लोच है न भावनात्मकता न गमकों के प्रयोग द्वारा गायन का माधुर्य ही विकसित किया जा रहा है। यह एक प्रकार का तकनीकी गायन है।

संस्थागत-शिक्षा-पद्धति में पुस्तकीय ज्ञान के साथ गायन वादन में लोच, भावनात्मकता और माधुर्य को विकसित करने के गुरु सिखाये जाने भी आवश्यक हैं ऐसा पंडितजी का मानना है।

कुमारी कमल तई तौब -

संस्थागत-संगीत-शिक्षा केवल लोगों को संगीत का परिचय देती है। कलाकार उत्पन्न करने में यह सफल नहीं हुई है। शास्त्रीय संगीत में गुणात्मक स्तर की वृद्धि के लिये कमल तई उचित शिक्षा और मेहनत की आवश्यकता पर बल देती हैं।

हफीज अहमद खान -

खान साहब के मतानुसार संस्थागत शिक्षा - पद्धति से डिग्री हासिल की जाती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रदर्शन स्तर का गायन-वादन नहीं आ सकता इसके लिये संस्थागत - शिक्षा - पद्धति के पाठ्यक्रम, राग-संख्या, शिक्षा-विधि आदि बहुत सी बातों में परिवर्तन करने होंगे।

श्री क. जी. गिंड -

गिंड जी का मत है कि आज हर क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टि रखकर सोचा जाता है। दोष तो दोनों ही पद्धतियों में हैं। पहले जैसे मिठावान गुरु और शिष्य आज नहीं हैं अतः दोष तो सर्वप्रथम हममें है यदि हम अपने दोषों को दूर करें तो सभी पद्धतियाँ निर्दोष हो जायेंगी।

नियाज अहमद खान -

स्कूल में सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें मिलता है पर असल गाना उन्हें नहीं आता। सुर से सुर का क्या रिश्ता है कैसे स्वर लगाना है उन्हें नहीं मालूम। राग में कौन से स्वर पर रुकना है, किस स्वर का प्रयोग कैसे करना है यह उन्हें नहीं मालूम। रागसंगीत बहुत आवश्यक है आज यह चीज समाप्त हो रही है। संस्था में आज तक एक भी कलाकार नहीं बना है वे केवल कानसेन बनाते हैं।

पंडित जसराज -

स्कूली तालीम एक रूढ़ तक बहुत जरूरी है इससे विद्यार्थी में एक दृष्टि आती है इस दृष्टि से वह अपने को और अपने गुरु को पहचान सकता है, उसे किसके पास जाना है और क्या सीखना

हैं। संस्थागत - शिक्षा - पद्धति से उच्चकोटि का कलाकार तो आज तक देखने में नहीं आया है।

श्री बिमलेन्दु मुरगर्जी -

का मानना है आज से २० साल पहले भारतवर्ष जी जिस स्थिति में उस छोड़कर गये थे वो उस स्तर से भी नीचे आ गयी है। जिन्होंने इस शिक्षा - पद्धति की जिम्मेदारी उठायी यदि वे अपने इस दायित्व की पूर्ति ठीक तरह से करते तो आज इस शिक्षा - पद्धति के परिणाम हमारे सामने कुछ और ही होते।

यशवंत बुआ जोशी -

संस्थागत - शिक्षा में विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। पहले जिस पेशे के रूप में संगीत अपनाना होता था वही संगीत सीखता था। आज सभी शौक से संगीत सीखते हैं पेशा दूसरा होता है। आज गाने का आनंद ले सकते हैं गा नहीं सकते।

प्रभाकर कारेकर -

संस्थागत - शिक्षा - पद्धति द्वारा कलाकारों की निर्मिति नहीं हो सकती। प्रदर्शनों के स्तर की कला सीखने के लिये गुरु के पीछे ही रहना होगा।

अजय पोहनकर -

बहुत अच्छे विचार नहीं हैं मेरे संस्थागत शिक्षा के विषय में यहाँ सब कुछ सिर्फ डिग्री प्राप्त करने तक सीमित है। इसमें तानसेन तो क्या कानसेन भी पैदा नहीं हो रहे हैं। संस्था में कार्य करने वाले बहुत अच्छे हों तभी कुछ हो सकता

हैं। शास्त्रीय संगीत में संख्यात्मकता की वृद्धि हो रही है और गुणात्मकता घटती जा रही है।^१

आज संस्थागत - शिक्षा - पद्धति के विषय में संगीत जगत के बुजुर्ग विद्वान तथा उदीयमान प्रतिनिधियों दोनों की मान्यता है कि संगीत - शिक्षा की इस पद्धति के दोषों के निवारण द्वारा इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। प्रसिद्ध चिन्तक और विद्वान श्री वामन हरी देशपांडे भी संगीत जगत में फैल रहे संक्रमण और समस्याओं के लिये चिन्ताग्रस्त हैं। उनके अनुसार संगीत के प्रति आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इन समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करे। उनके अनुसार - "फिर भी अवस्था उतनी अंधकारपूर्ण अथवा अपेक्षा भंग करने वाली नहीं है। बिलकुल आज की घटनाओं को सामने रखकर उचित मार्गदर्शन का लाभ हो तो उन्नति के नये दालान खुल सकते हैं। आज के जमाने में भी हाविकारक सिद्ध होने वाली बातों पर भी, कुछ सुधारात्मक उपायों द्वारा काबू कर लिया जा सकता है।"^२

करीब - करीब संगीत जगत के अधिकतर सभी विद्वज्जनों की आज यही दृष्टि है। तब स्वयं पहले हमें उन समस्याओं, उन कारणों को जानना होगा जिनके कारण हम वर्तमान स्थिति को पहुँचे हैं। उसके बाद ही हम सुधारात्मक उपाय अपनाकर संगीत - शिक्षा - व्यवस्था में सुधार करके संगीत कला के स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं, उसमें गुणात्मक स्तर की वृद्धि कर सकते हैं।

२ संगीत कला विहार, १९६०, सितम्बर, 'हिन्दुस्तानी संगीत की नवधारा', पृ. ३९०

१ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, बम्बई, १४.१०.२९

वर्तमान संस्थागत संगीत शिक्षा की समस्याएँ -

१ विधालयीन संगीत शिक्षा -

सबसे पहली कमजोरी हमारी संस्थागत - संगीत - शिक्षा - व्यवस्था की यह है कि कुछ विधालयों को छोड़कर अधिकांश सभी विधालयों में संगीत शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रारंभिक कक्षाएँ तो इस शिक्षा की व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग हैं; कहीं - कहीं माध्यमिक कक्षाओं से संगीत शिक्षा आरंभ की जाती है। केन्द्रीय विधालयों में माध्यमिक कक्षाओं में संगीत शिक्षा की व्यवस्था है परंतु उसके बाद उसे समाप्त कर दिया गया है। ये जो भी संगीत शिक्षा विधालयों में छोड़ी बहुत चल रही है उसका संगीत की आधारगत शिक्षा से कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ भी थोड़ा बहुत सुगम संगीत सिखा दिया गया है जिसका उपयोग बाद में वार्षिकोत्सव, १५ अगस्त, २६ जनवरी के जलसों में किया जा सके। अतः यहाँ संगीत शिक्षा की ठोस नींव पड़े इस उद्देश्य से संगीत शिक्षा का संबंध कोसों दूर दिखाई पड़ता है। विधालयीन स्तर पर संगीत शिक्षा की गतिविधियाँ शून्य ही हैं। जहाँ संगीत कला की ठोस नींव पड़ सकती थी, संस्कार पड़ सकता था वहाँ हमने इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी।

२ महाविधालयीन तथा विश्वविधालयीन संगीत-शिक्षा -

इसके बाद हम आते हैं महाविधालयीन और विश्वविधालयीन संगीत - शिक्षा - व्यवस्था की ओर जो कि वर्तमान संगीत शिक्षा की आधारशिला है। यहाँ हम पहले देखा चुके हैं कि कुछ महाविधालयों और विश्वविधालयों को छोड़कर सभी में संगीत विषय पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय अथवा ऑनर्स कोर्स के रूप में तथा बाद में उच्च-शिक्षा के विषय के रूप में समाविष्ट है। जिनमें

कुछ महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था नहीं है; वहाँ भी हम अपेक्षा करते हैं कि इस संगीत शिक्षा की व्यवस्था हो जाय। क्या संगीत शिक्षा की यह व्यवस्था हमारे सम्मुख कोई उपयोगिता रख सकेगी या रहती है? क्योंकि यहाँ प्रवेश के पहले कुछ छात्रों ने यदि गांधर्व महाविद्यालय मंडल या प्रयाग संगीत समीति की एक-दो वर्ष की संगीत परीक्षाएँ पास कर ली हों या कुछ का यदि भाग्य से उनके स्कूल में इसकी व्यवस्था हो तो, संगीत विषय से प्रारंभिक परिचय हो गया हो तो यह उनकी एक विशेष योग्यता होगी। अन्यथा यों ही बिना प्रवेश परीक्षा के ही उन्हें यहाँ प्रवेश की अनुमति मिल जाती है, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है; चह विद्यार्थी में संगीत कला की शिक्षा ग्रहण करने के आवश्यक गुण हों अथवा नहीं। फिर ताल स्वर पक्के किये जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता शुरू हो जाता है पाठ्यक्रम को पूर्ण करने और एक के बाद एक परीक्षाएँ पास करने का सिलसिला और तीन साल बी. ए. और दो साल स्म. ए. पास करने के बाद वही विद्यार्थी संगीत का पूर्ण शाखा समझ लिया जाता है जिसे बी. ए. में प्रवेश के समय संगीत का 'आर्ट' भी नहीं आता था। कुछ शास्त्र रट-घोटकर कुछ क्रियात्मक के अंक जोड़कर द्वितीय श्रेणी तो विद्यार्थी की कही जाती ही नहीं है। जो थोड़े इस कला के गुण से नैसर्गिक प्रतिभा सम्पन्न होते हैं या पहले से थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किये रहते हैं उनकी तो प्रथम श्रेणी निश्चित ही होती है। इस तरह भले ही अपना वाद्ययंत्र या तानपूरा मिलाने का ज्ञान न हो पर डिग्री तो मिल ही जाती है। अब इन विद्यार्थियों के लिये सर्वसुलभ कार्य होता है संगीत की शिक्षा प्रदान करना। जो नैसर्गिक प्रतिभा से सम्पन्न हैं वे

विद्यार्थी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारकर कस्बे या शहर के स्तर के कलाकार बन जाते हैं। उच्चकोटि के स्तर तक आने वाले कलाकारों में स्न. राजम्, मालिनी राजूरकर, सरलाभिर्ड, उल्हास कशालकर जैसे कुछ गिनती के ही कलाकार हैं जो इस शिक्षा-व्यवस्था से जुड़कर भी अपने लिये लगने और परिष्कृत के बल पर एक अलग मार्ग बना लेते हैं। परंतु इन्हें संस्थागत-शिक्षा-व्यवस्था से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अलग से उचित रीति से योग्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी ही पड़ती है। अतः इस शिक्षण-व्यवस्था के अंतर्गत चल रही शिक्षा प्रक्रिया से हम वर्तमान स्थिति के सिवा और आशा भी क्या कर सकते हैं। अतः इस व्यवस्था के अंतर्गत कलाकार और विद्वान तो क्या आज एक उच्च स्तर का समक्षदार विद्यार्थी भी नहीं तैयार हो रहा है। इससे लिये इस संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है।

३ प्रवेश परीक्षा -

संगीत शिक्षा के लिये योग्य विद्यार्थियों का चुनाव हो सक इसके लिये प्रवेश परीक्षा का कोई महाविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में प्रावधान ही नहीं है। यदि कहीं है तो नाम मात्र के लिये, और उसका भी कड़ाई से पालन नहीं होता। जिससे योग्य व अयोग्य दोनों विद्यार्थियों को शिक्षक को साथ लेकर चलना होता है। इससे शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और योग्य विद्यार्थियों का नुक्सान होता है।

४ पाठ्यक्रम -

आज से २० साल पहले जो पाठ्यक्रम बनाये गये वही आज भी बिना किसी संशोधन, परिवर्तन के वैसे ही चल रहे हैं। आज परिस्थितियों तब से काफी अलग

ही चुकी हैं। तब ये पाठ्यक्रम सामान्य जन की शास्त्रीय संगीत का परिचय ही जाये इस दृष्टि से बनाये गये थे। आज परिचय का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, अतः अब आवश्यकता है परिचित व्यक्तियों को एक ठोस दृष्टि प्रदान करने की। आज आवश्यकता है ऐसे पाठ्यक्रम की जो इस कला के साधकों के जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं की धिंता से मुक्त करके निर्विघ्न इसकी साधना का अवसर प्रदान करे अर्थात् संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रम को जीविकोपार्जन की समस्या दूर करने के आधार पर व्यावसायिक बनाने की।

हमारे प्रचलित पाठ्यक्रम काफी लम्बे-चौड़े हैं। एक वर्ष में कम से कम १०, १२, १६ रागों से तो कम राग किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं मिलेंगे। परंतु हमारे संगीत का जो आधार स्वर-लय-ताल है जो संगीत-कला की बुनियाद है उसकी ठोस शिक्षा के संबंध में किसी पाठ्यक्रम में व्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती। यहाँ तक कि प्रारंभिक वर्षों में कराये जाने वाले अलंकार भी ढंग से नहीं कराये जाते। इसके मूल में कारण यही दिखलाई पड़ता है कि पहले साल में ही पाठ्यक्रमों में ६: या आठ राग होते हैं। अतः १२ दिन मुखिल से अलंकार करने के बाद या कहीं-कहीं ६-६ दिन बाद ही राग सिरगाना शुरू कर दिया जाता है। शिक्षक का भी क्या दोष इतने राग फिर सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन, वर्ष में आने वाली अनगिनत छुट्टियों के बीच भी उसे तो पाठ्यक्रम पूरा कराना ही पड़ता है। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी को अलंकार ही छुटवाला रहेगा तब तो चुका कोर्स पूरा। और ये राग संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि शम. स. का विद्यार्थी भी एक भी राग कुशलता से नहीं गा सकता। पाठ्यक्रम में स्वर-ताल की सुदृढ़ता के लिये कोई व्यवस्था न होना व राग संख्या की अधिकता भी इस पाठ्यक्रम का एक

दोष हैं।

इसके साथ ही संगीत के क्रिया व सैद्धांतिक दोनों पक्षों का समान महत्व संगीत शिक्षा में होना चाहिये पर अधिकांश प्रश्नपत्रों में यदि क्रियात्मक पर 65 अंक रखे जाते हैं तो सिद्धांत पर केवल 20 इस प्रकार का भेद-भाव स्वयं विद्यार्थियों की दृष्टि में सिद्धांत पक्ष की उपयोगिता को एकदम घटा देता है। इसके बाद जो धरानेदार शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं वे उस दिशा में और भी हानिकारक कार्य करते हैं। वे सिद्धांत-पक्ष को एकदम निरर्थक व उद्देश्यहीन बताते हैं जबकि क्रियात्मक संगीत शास्त्र का आधार लेकर ही चलता है। इसके बिना क्रियात्मक ज्ञान पंगु हो जाता है। क्रिया और शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अतः पाठ्यक्रम में संगीत शिक्षा के दोनों पक्षों का समान महत्व देना आवश्यक है। सिद्धांत पक्ष को भी क्रिया पक्ष से अधिक महत्व देना अनुचित है क्योंकि संगीत कला एक क्रिया-प्रधान विषय है। अतः इसमें क्रिया स्थान महत्वपूर्ण है।

संगीत - कला क्रिया - प्रधान होने के कारण उसके क्रियात्मक-प्रदर्शन की कुशलता भी संगीत-शिक्षा का ही एक अंग होनी चाहिये। परंतु संगीत के क्रियात्मक प्रदर्शन के संबंध में पाठ्यक्रम में अनिवार्यता की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रारंभिक कक्षाओं से ही संगीत-प्रदर्शन वर्ष में दो या तीन बार और माह में एक बार कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी का अनिवार्य होना चाहिये।

संगीत कला भी शास्त्रीय-संगीत-शिक्षा का एक अंग है। इसका भी प्रावधान पाठ्यक्रमों में नहीं पाया जाता है। उच्च कोटि के कलाकारों का गायन-वादन सुनते रहने से विद्यार्थियों में स्वर-ज्ञान व ताल-ज्ञान पक्का होने के साथ-साथ गायकी की तकनीक, बारीकियों, विभिन्न कलाकारों के सौन्दर्य पक्षों का समझने जानने की बुद्धि का निर्माण होता है। साथ ही इससे उनकी स्वयं

की एक दृष्टि भी निर्माण होती है। इतने महत्वपूर्ण विषय की ही हमारे पाठ्यक्रमों में पूर्ण उपेक्षा की गई है।

इसके साथ ही पाठ्यक्रम में सुगम संगीत का समावेश न होना भी इसकी बहुत बड़ी कमी है। हर स्थान पर शास्त्रीय संगीत प्रभावी नहीं होता, गाया भी नहीं जा सकता। अतः एक गायक को भजन, गीत, गजल, लोकगीत सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। यह भी शायद बिल्कुल निराधार दलील है कि सुगम संगीत की ओर प्रवृत्त विद्यार्थी या गायक शास्त्रीय गायन में निपुण नहीं हो सकेंगे आज प्रभा अत्रे, परवीन सुल्ताना, प्रभाकर कारेकर, कंकणा वनर्जी आदि कई ऐसे सफल शास्त्रीय संगीत के गायक तथा गायिका होने के बाद भी उतनी कुशलता से सुगम संगीत भी गाते हैं। बल्कि शास्त्रीय संगीत की साधना करने वाले व्यक्ति के द्वारा गाया जाने वाला उच्च स्तर का सुगम संगीत अधिक प्रभावी और आकर्षक होता है, क्योंकि उसमें ऐसे गायक के स्वर, लय और ताल की परिमार्जितता अलग ही महसूस होती है। सुगम संगीत के द्वारा ही जन-साधारण को शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित किया जा सकता है यह मूलभूत सत्य है। उपशास्त्रीय जैसे दुमरी आदि तथा कहीं-कहीं भजन, गीत आदि संगीत प्रकारों का समावेश पाठ्यक्रम में है अवश्य पर उनकी शिक्षा के संबंध में उदासीनता ही बरती जाती है। इसका एक कारण यह है कि विद्यार्थियों के गले उतने तैयार नहीं होते दूसरा समय की कमी तीसरा योग्य शिक्षकों का अभाव।

पाठ्यक्रमों में जीविकोपार्जन की समस्या को लेकर व्यावसायिक आधार प्रदान करके इन समस्याओं का अंत करने वाले मुद्दों का पूर्णतः अभाव है। इस कमी के कारण संगीत-शिक्षा एक विद्यार्थी को जीवन-संग्राम में जूझने की शक्ति नहीं दे पाती और विद्यार्थी तब आय प्राप्त के

लिये अन्य स्त्रोतों की ओर बढ़ता है और तब रुकनिष्ठ होकर उसका संगीत साधना करना दूभर हो जाता है और इसका भी प्रभाव संगीत कला के स्तर पर बुरा ही पड़ता है। अतः जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान करने के लिये अब संगीत-शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यवसायिक आधार प्रदान करने के साथ-साथ उसमें विविधता लाने की भी आवश्यकता है।

५ समय का अभाव -

संगीत जैसे विषयों के लिये अन्य विषयों की भाँति ४५ मिनट का घंटा सभी महाविद्यालयों में रखा जाता है। जबकि सभी विषयों की शिक्षण अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न होती है। संगीत जैसे विषय की शिक्षा के लिये ४५ मिनट का घंटा बहुत ही कम समय है। कम से कम २-१० मिनट ताँ वाद्ययंत्रों की मिलाने में ही निकल जाते हैं तब बचे समय में क्या शिक्षा दे पायेंगे शिक्षक। तिसपर पाठ्यक्रम और छुट्टियों की अधिकता के कारण समय का यह अभाव और भी खतरकला है।

६ छात्र संख्या -

कक्षाओं में छात्र संख्या की कोई सीमा नहीं होती। संगीत ऐसा विषय है जिस सामुहिक शिक्षा का विषय बनाने के बाद भी उसकी कक्षाओं में छात्र-संख्या की अधिकता के कारण अध्यापन कार्य उचित रीति से नहीं हो पाता है और इसका भी प्रभाव संगीत-शिक्षा पर पड़ता है। अतः क्रियात्मक कक्षाओं में संगीत-शिक्षा सुविधापूर्ण ढंग से हो सके इसके लिये प्रयोग द्वारा निश्चित किया जाय कि एक कक्षा में निर्धारित सीमा से अधिक छात्रों की संख्या न हो।

६ परीक्षा पद्धति -

शिक्षा का परीक्षा के साथ अटूट संबंध है, क्योंकि परीक्षा ही शिक्षा की कसौटी है यदि शिक्षा-पद्धति ही दोषपूर्ण होगी तो परीक्षा-पद्धति का दोषपूर्ण होना उसके समानांतर ही चलेगा। अतः आज संगीत विषय में भी शिक्षा-प्रणाली में उत्पन्न दोषों के कारण परीक्षा पद्धति भी पूर्णतः दोषपूर्ण हो रही है।

आज हर छोटे-बड़े कस्बों, शहरों, गाँवों तक में संगीत संस्थाएँ चल रही हैं और ये संस्थाएँ चड़ल्ले से समीतियों, बोर्डों की परीक्षाएँ ऐसे विद्यार्थियों से पास करवाती जा रही हैं जिन्हें संगीत का कस, गभीरता भी नहीं आ पाता है। फिर यही संगीत की उच्चशिक्षा प्राप्त विद्यार्थी ही संगीत-शिक्षक, व्याख्याता के पद पर आसीन हो जाते हैं। कहीं यदि स्थान नहीं मिला तो वे संगीत-शिक्षा-संस्था खोलकर बैठ जाते हैं।

एक व्याख्याता जिनका कि नाम लेने से उन्होंने मना किया है अपना स्वयं का अनुभव इस प्रकार बताते हैं, "एक बार परीक्षा चलते वक्त मुझे यह अनुभव हुआ। जब परीक्षक विद्यार्थी की क्रियात्मक परीक्षा लेने के दौरान उससे कुछ मौखिक प्रश्न कर रहे थे तब विद्यार्थी बार-बार हाल के सामने की ओर सुलने वाले द्वार की ओर देखने लगता था। उसकी इस हरकत से उन्हें कुछ संशय हुआ; तब जाँच करने के बाद पता चला कि स्वयं विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर आसीन महिला उस द्वार की ओर से परीक्षक द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर स्लेट पर लिखकर विद्यार्थी को दिखा रही थी। हम सबको पता था पर परीक्षक द्वारा इस हरकत को पकड़ लेना कितना शर्मनाक था।" यह है एक विश्व-विद्यालय में चल रही परीक्षा का दृष्टान्त तब सामान्य संस्थाओं की गति क्या होगी? इसके भी

कुछ स्वअनुभव पंडित श्यामदास मिश्रजी ने संगीत पत्रिका के १९२४ के अंक में दिये हैं जो इस प्रकार हैं -
 पंडित जी के अनुसार - "एक बार मैं एक नगर में गया वहाँ मुझे क्रियात्मक परीक्षा लेनी थी। वहाँ संगीत प्रभाकर के एक विद्यार्थी ने राग मालकौंस गाना आरंभ किया। मैंने कहा कि प्रभाकर के अंतर्गत निर्धारित रागों में से ही कोई राग सुनाओ तो उसने तुरंत जवाब दिया - 'तो ठीक है, भूपाली सुनाता हूँ।' उस परीक्षार्थी को यह तक नहीं मालूम था कि 'प्रभाकर' में कौन-कौन से राग हैं। मेरे बताने पर भी 'प्रभाकर' के निर्धारित कोर्स का वह एक भी राग नहीं सुना सका।^१

एक जगह एक केन्द्र पर एक परीक्षार्थी सामने परीक्षा देने बैठा। मैंने आरंभ करने को कहा, तो वह 'जनगणमन अधिनायक जय है - - - - -' तन्मयता से गाने लगा। मेरी तो अजीब स्थिति हो गयी। सोचा, अगर बीच में रोकता हूँ, तो राष्ट्रगीत के सम्मान को ठेस पहुँचेंगी; मैं तुरंत खड़ा हो गया राष्ट्रगान के सम्मानार्थ वह परीक्षार्थी पौंच मिनट तक स्तब्ध-स्तम्भ रह उसी गाने को गाता रहा। रुकने पर ही मैं बैठ सका और पूछा - "भई, किस वर्ष की परीक्षा दे रहे हो?" वह बोला - "चतुर्थ वर्ष शास्त्रीय गायन की।" मैंने पूछा - "शास्त्रीय व राष्ट्रीय में कुछ फर्क भी है क्या?" उस परीक्षार्थी ने निर्भीक होकर कहा - "मास्टर साहब मुझे यही गाना सिखाये हैं और प्रत्येक वर्ष मैं यही गाकर पास हो जाता हूँ।" मैंने पूछा - "परीक्षा फीस कितने रुपये दिये थे? दो सौ रुपये फार्म भरते वक़्त और दो सौ रुपये अभी कुछ देर पहले जमा कर चुका हूँ।"^२

दो वर्ष पूर्व की एक घटना मुझे सदा

^१ संगीत १९२४, भई, वर्तमान परिवेश में संगीत परीक्षाओं की व्यवस्था पृ. ३९

^२ वही

स्मरण रहेगी। एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में मुझे परीक्षक बना कर भेजा गया, जहाँ पहुँचने के लिये मुझे रेलगाड़ी से बेलगाड़ी तक के बीच ग्यारह स्थानों की विभिन्न सवारियों से यात्रायेँ करनी पड़ीं, और अंत में तीन किलोमीटर तक पदयात्रा भी करनी पड़ी; तब कहीं जाकर केन्द्र पर पहुँचा। वर्षा होने के कारण पदयात्रा में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर मन ही मन मैं बहुत खुश था कि चलो आज भारतवर्ष के कोने-कोने में संगति-संस्थायेँ कार्यरत हैं। मन-ही-मन रजिस्ट्रार महोदय से लेकर केन्द्र-व्यवस्थापक तक को साधुवाद भी दिया। केन्द्र पर प्रातः आठ बजे पहुँचा। मैंने पहली ही पत्र द्वारा इसकी सूचना भेज दी थी कि प्रातः नौ बजे से तीन बजे तक क्रियात्मक परीक्षा सम्पन्न होगी। स्नान करने बैठा तो देखा केन्द्राध्यक्ष एक जोड़ा बड़िया धोती का लिये चल आ रहे हैं। मैंने पूछा—“ये सब क्या हैं?” व्यवस्थापक महोदय ने कहा सर आपके परन्ने के लिये हैं।” मैंने कहा कि—“भई, मेरी अरेंची में कस्त्र हैं; आप कष्ट न करें।” व्यवस्थापक ने बताया—“यहाँ का यही दस्त्र है; यह सत्रह वर्षों का विधालय है।” मैंने इस दस्त्र का खण्डन किया तथा आग्रहपूर्वक उनके इस प्रस्ताव को कुत्ताया। जब एक बज गया, तब मैंने कहा कि आपके परीक्षार्थिगण कहां हैं? नौ बजे से परीक्षायेँ शुरू होनी थीं एक बज रहा है मुझे लौटना भी है।” तब उन्होंने कहा—“आप धबकायेँ नहीं सारी व्यवस्थायेँ हो जायेंगी। आप खुश होकर जायेंगे। आज तक इस केन्द्र से कोई नाखुश होकर नहीं लौटा है।” मैं उनके कहे का कोई अर्थ न लगा सका। मन-ही-मन अटकलें लगाता रहा कैसी खुशी और कैसी नाखुशी? दो बज गये तब मैंने थोड़ा बिगड़कर कहा—“आपका यह केन्द्र कैसा है जहाँ अब तक परीक्षार्थियों का पला नहीं है।” तब व्यवस्थापक खुल और कहा—“मिलजनी यहाँ परीक्षायेँ नहीं होती रे फिक्स हैं। प्रथम,

द्वितीय वर्ष २० रुपये प्रति विद्यार्थी तथा पंचम और षष्ठम वर्ष दो सौ रुपये प्रति विद्यार्थी। मैंने परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर करवा लिए हैं कृपया देन लें।" उनके इस कथन पर मैं आंकु रह गया और कई मिनटों तक किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में रहा फिर मैंने बुद्धि से काम लिया। सोचा, अगर इन्कार करता हूँ, तो इन्के बीच धिरा हूँ, मुश्किल में पड़ सकता हूँ। बेहतर यही होगा किसी तरह निकलना; और केन्द्रव्यवस्थापक से हस्ताक्षर मुहर आदि भी तो लगानी थी ताकि यात्राभत्ता बिल तो बन सके। फिर मैंने उन परीक्षार्थियों द्वारा जमा राशि का लेन से इन्कार करते हुए विधालय का भेंट स्वरूप देते हुए कहा - "कि मेरी ओर से एक हारमोनियम, तबला तथा तानपूरा आदि खरीदकर कुशल शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कराये।" किसी तरह लौटकर जब रेलवे स्टेशन पहुँचा तब चैन की साँस ली और परीक्षाफल में फेल करते हुए संबंधित रजिस्ट्रार को अनुरोध पत्र लिखा कि ऐसे केन्द्रों को तत्काल बंद करने की आवश्यकता है।^१

एक केन्द्र पर गया तो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी मिले, जिन्हें स्वयं यह नहीं पता था कि वे किस वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं।^२

ऐसी अनियमिततायें तो मैंने कई केन्द्रों पर पाई कि परीक्षार्थी कोई और हैं और परीक्षा देने कोई और बैठा है। एक प्रमुख केन्द्र पर मुझे इसी तरह परीक्षा लेते हुए कुछ शक सा हुआ और तत्काल मैंने परीक्षार्थी से पूछा कि - "आपके पिता का नाम क्या है?" परीक्षार्थी सकपकाया और गलत नाम लिया जो कि

^१ संगीत १९८४, मई, वर्तमान परिवेश में संगीत परीक्षाओं की व्यवस्था, पृ. ४०

^२ वही

अंकपत्र में अंकित नहीं था। मैंने जब जोरदार ढंग से पूछताछ की तो पहले परीक्षार्थी ने इन्कार करते हुये कहा- "गलत प्रिंट हो गया होगा।" जब मैंने कहा कि - "एक आवेदन पत्र लिखो अंकपत्र में पिला का नाम गलत छप गया है अतः सुधार दिया जाय।" तब परीक्षार्थी और केन्द्र-व्यवस्थापक बुरी तरह धबकाये। अंत में उन्होंने सच्चाई स्वीकारी। इस घटना के कारण मैंने संबंधित रजिस्ट्रार से अनुरोध किया कि की. म्यूज. और प्रवीण स्तर की परीक्षाओं में आवेदन-पत्र पर फोटो चिपकाये। इसके लिये प्रयाग संगीत समीति के रजिस्ट्रार को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। परंतु इसमें एक और सुझाव है कि फोटोग्राफ पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर लगी हो, तो बेहतर होगा। परीक्षार्थियों द्वारा फोटो बदलने की घटनायें भी मैंने पकड़ी हैं।^१

यह घटनायें तो आम जैसी हैं कि केन्द्र-व्यवस्थापक अनुचित दबाव डालकर परीक्षार्थियों को पास-फेल करवाते हैं। एक बार मैं एक केन्द्र पर परीक्षा लेने गया। परीक्षा के बाद केन्द्र-व्यवस्थापक ने मुझसे बंबर जानने चाहे। मैंने स्पष्ट इन्कार कर दिया। तब केन्द्र-व्यवस्थापक ने मुझसे कुछ ऐसे विद्यार्थियों को फेल करने के लिये कहा, जिन्हें मैंने अच्छा पाया था। इसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि उक्त परीक्षार्थी केन्द्र व्यवस्थापक का शिष्य नहीं था और केन्द्र व्यवस्थापक अपना ट्यूशन-मार्केट बनाने की खातिर उस परीक्षार्थी को फेल करवाना चाहते थे। दूसरी ओर वही केन्द्र व्यवस्थापक अपने कुछ शिष्यों को जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, पास करने की पैरवी मुझसे कर रहे थे। स्टेशन तक यही चर्चा करते रहे; ट्रेन चलते वक़्त एक पुर्जी पकड़या जिसमें उनके अपने शिष्यों की लम्बी लिस्ट थी। घर आने

^१ संगीत १९८४, मई, 'वर्तमान परिवेश में संगीत परीक्षाओं की व्यवस्था', पृ. १०

पर कई पत्र भी आग्रह भर उनके प्राप्त हुए और परीक्षाफल घोषित होने पर गालियों भरा पत्र भी प्राप्त हुआ।^१

एक केन्द्र व्यवस्थापक ने तो उस समय हद ही कर दी, जब वे स्वयं मेरे घर पर पहुँच गये तथा कहने लगे - "कहाँ जायेंगे मित्राजी, आप परीक्षा लेने। बड़ी दिक्कतों का रास्ता है। मैं स्वयं आ गया हूँ सेवा में।" बच्चों की मिठाई के नाम पर उन्होंने २००/- निकाल और कहने लगे - "आप जायेंगे तो आन-जान में खर्च तो होगा ही, समय भी बरबाद होगा। अच्छा होगा, आप यहीं बैठ-बैठ नंबर भरकर भेज दें। मैं परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर पत्र ले आया हूँ।" मैंने उन व्यवस्थापक महोदय का काफी फटकारा तथा कहा कि - "आपने इतनी हिम्मत कैसे की। और, जब निश्चित लिखि पर मैं उस केन्द्र पर गया तो, महौल देखकर मन अजीब घृणा से भर उठा। एक भी परीक्षार्थी स्वर-लय में नहीं था।^२

एक केन्द्र पर, 'प्रभाकर' के एक परीक्षार्थी ने हारमोनियम बजाकर गाना चाहा। मैंने रोका, और देखा कि स्वर खोलकर गाने पर भी परीक्षार्थी बेहद बेसुरा गा रहा है। फिर मैंने बजाकर गाने की अनुमति दी कि देखें स्वर से कितना वास्ता है। देखकर हैरानी हुई कि हारमोनियम का स्वर कही है, गा कही से रहा है। इस केन्द्र पर परीक्षार्थियों ने तानपूरा देखा तक नहीं था।^३

अनुमंडलीय स्तर के शहर में एक केन्द्र पर मैं परीक्षा लेने पहुँचा, तो सारे दिन मैं विधालय का खोजला

१ संगीत, १९८४, पृ. ४९, मई, 'वर्तमान परिवेश में संगीत परीक्षाओं की व्यस्था'

२ वही, १९८४, पृ. ४९, " " " " " " "

३ वही

रहा था कई लोगों से पूछताछ करता रहा, पर सभी ने अनभिज्ञता ही जाहिर की। समीती द्वारा प्रेषित पत्रों पर भी काफी रोज-क्रेज की; न कोई साइन बोर्ड न कोई विधालय काफी शाम बीतने पर पत्र चला कि विधालय तो कोई नहीं है पर हाँ, इस नाम का व्यक्ति पान की दुकान चलाता है। रोजता-रोजता पहुँचा तो दुकानदार सज्जन ही केन्द्र व्यवस्थापक निकले। सबसे पहले दिन भर से दो रहे शिक्षावाले से निवटना पड़ा। तब केन्द्रव्यवस्थापक महोदय से मुलातिष हुआ; जो अब भी सुमसुमकर पान लगाकर ग्राहकों को पेश कर रहे थे। उनके पास बिठाने की जगह भी नहीं थी, अतः मैं भी अन्य ग्राहकों की भौलिंग रुड़ रहने का बाध्य था। केन्द्र व्यवस्थापक कहने लगे - "पूरे दिन आपका इंतजार किया, पर आप नहीं आये।" मैंने कहा आपको लिसा देना था कि विधालय पान की दुकान में कार्यरत है।" २

यह तो केन्द्रव्यवस्थापक की व परीक्षार्थियों की बातें हुईं। कुछ परीक्षक महोदय भी विचित्र होते हैं, जिनकी अजीबोगरीब हरकतों से केन्द्रव्यवस्थापकों को ही नहीं अपितु परीक्षार्थियों व अभिभावकों का भी परेशानी उठानी पड़ती है; बदनामी होती है समीतियों और बोर्डों की।

मैंने अनेकों ऐसे परीक्षकों को देखा है जिन्हें स्वर और लय से वास्ता नहीं। एक परीक्षक राग-पहचान कराते वक़्त इतने बेसुर हो रहे थे कि स्वयं मुझे भी पता नहीं चला कि वे आखिर कौन सा राग पृथ रहे हैं। ३

क्रियात्मक परीक्षकों के लिये एक बड़ी समस्या यह है कि वे किसी केन्द्र पर परीक्षा ले रहे हैं, अगर यही केन्द्रव्यवस्थापक अगले वर्ष परीक्षक के रूप में उन्हें

१ संगीत, १९८४ पृ. ४१, मई, 'वर्तमान परियोजना में संगीत परीक्षाओं की व्यवस्था'

२ वही, १९८४ पृ. ४२, मई " " " " " " " "

केन्द्र पर पधारेंगे, तो निश्चय ही बदला लेंगे। इस संकीर्णता से वे उबर नहीं पाते, फलस्वरूप वे केन्द्र-व्यवस्थापक की हाँथों की कठपुतली बन जाते हैं। और जब वही केन्द्र-व्यवस्थापक परीक्षक होकर आते हैं तो उनसे वे भी अपने गलत कार्यों को संपादित करवाते हैं। यह प्रक्रिया सचमुच ही चिन्तनीय है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मैं एक केन्द्र पर गया और काफी इमानदारी और न्याय देते हुये वहाँ मैंने परीक्षायें लीं। दो वर्ष के पश्चात् उक्त केन्द्र के व्यवस्थापक परीक्षा लेने मेरे केन्द्र पर पधारें। मैंने उन्हें उचित मानसम्मान दिया, पर उन्होंने बदले की भावना से ग्रस्त होकर मेरे काफी अच्छे और कुशल परीक्षार्थियों को चुन-चुनकर फेल किया। संयोग से एक वर्ष के पश्चात् ही मैं पुनः उनके केन्द्र पर परीक्षक नियुक्त हुआ। अब वे काफी घबराये, ढोड़-धूप करके रजिस्ट्रार से मेरा नाम कटवाकर अन्य परीक्षक की नियुक्ति करवाई। जबकि मैं बदले की भावना में कतई विश्वास नहीं करता। इसमें परीक्षार्थी का क्या दोष जो उससे बदला लिया जाय। मेरी दृष्टि में इस विचारधारा के अंतर्गत किये गये कार्य निंदनीय हैं।

कुछ परीक्षक अपनी धाक जमाने के चक्कर में अपना आपा लो बैठते हैं, तो कुछ परीक्षक अच्छे व कुशल परीक्षार्थी को अपना प्रतियोगी मानकर दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। अनावश्यक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और कहीं न कहीं परीक्षार्थी को फँसाना ही अपना ध्येय समझते हैं।

एक केन्द्र पर एक परीक्षक द्वितीय वर्ष (गायन) की एक परीक्षार्थी छात्रा से तिलक कामोद, मालकौंस पूछने लगे संबंधित केन्द्र-व्यवस्थापक ने विनयपूर्ण भाव से कहा - "महोदय ये तो पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के राग हैं; आप कृपया द्वितीय वर्ष के राग पूछें।" इस पर परीक्षक

महोदय तमतमाकर खड़े हो गये तथा कागज कलम फेंकते हुये बोले, " फिर आप लीजिये परीक्षा में चला। बहुत अनुनय विनय के बाद परीक्षक महोदय को मनाया जा सका, पर उनकी कड़ाहट का फल बाद के सारे विद्यार्थियों का भुगतना पड़ा।^१

अक्सर परीक्षार्थियों की खातिर मेहमानों से बढ़कर की जाती है। परंतु कुछ परीक्षक उस पर भी अकड़कर दोनों सामान की लिस्ट या अनावश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोकत शुरू कर देते हैं। शिष्टाचारकेंद्र व्यवस्थापक को काफी परेशानी उठानी पड़ जाती है। एक परीक्षक मेरे केंद्र पर परीक्षा लेने पधारें। आते ही उन्होंने मुझे की फरमाइश की। अब बड़िया में इसकी व्यवस्था होने में काफी कठिनाई हुई, देर होली देख परीक्षक का गुस्सा से पारा सातवें आसमान पर चढ़ने लगा। लगे अपना बिस्तर बाँधने खैर, एक मोटरसाइकिल से चालीस किलोमीटर दूर मुंगेर से मुर्गा कनवाकर मंगवाया, तब जाकर परीक्षक महोदय का क्रोध शांत हुआ। शाम होते ही उन्होंने इंगलिश शराब की माँग कर दी, अब तो मेरे लिये मुश्किलों का अंवार लगा गया। एक तो वैष्णव परिवार का मैं, ऊपर से छोटे शहर में इंगलिश शराब का मिलना मुश्किल। फलस्वरूप एक व्यक्ति को पटना भेजकर मँगवाई गई, जिस पर जरूरत से ज्यादा लागत का बोझ उठाना पड़ा। वैसे, उचित तो यही था कि इस तरह की नाजामज व्यवस्था से स्पष्ट इन्कार कर देता। पर परीक्षक महोदय बात-बात में बिस्तर बाँधने लगते थे। फलस्वरूप मुझे उनकी आदलों को देख मजबूरन व्यवस्थाये करनी पड़ी; अन्यथा पुनः दूसरे परीक्षक की नियुक्ति में काफी समय लगता। ऊपर से नियमानुसार दूसरे परीक्षक का पूरा

^१ संगीत १९८४, मई, 'वर्तमान परिवेश में संगीत परीक्षाओं की व्यवस्था' पृ. ४२

यात्रा - भत्ता वहन करना पड़ता और परीक्षार्थियों का परेशानी उठानी पड़ती सा अलग।^१

एक परीक्षक तो मई महीने की गर्मी में भी अपने जाड़े का गंदा कोट, पतलून, स्वेटर, दुशाला आदि लेते आये और कहा - "इन्हें लान्ड्री में धुलवा दें।" अब मुझे अपने पास से अर्जेंट धुलाई-चार्ज देकर उनके सारे वस्त्र धुलवाने पड़े।^२

एक केन्द्र में एक परीक्षक बात-बात पर परीक्षार्थियों को डाँट पिलाने लगे। प्रथम वर्ष की छोटी-छोटी बच्चियों से भी डाँट-डाँटकर बातें करते तथा बात-बात में धमकी देते, "फेल कर दूँगा।" एक बच्ची से इसी क्रम में परीक्षक ने पूछा - "बोला, कैसे परीक्षा पास की जाती है?" कुजुर्ग केन्द्र व्यवस्थापक ने खुश होले हुये परीक्षा दे रही बच्ची से कहा "बोला न मेहनत और अभ्यास से।" इतना कहते ही परीक्षक महादेय आप से बाहर हो गये तथा व्यवस्थापक को डाँटते हुये कहने लगे - "आप चुप रहिये परीक्षा मेहनत व अभ्यास से नहीं नोटों सहायस की जाती है।" संयोग से उस केन्द्र पर मैं भी उपस्थित था। मेरे साथ ही वहाँ बैठे सारे परीक्षार्थी और अभिभावकगण भी आवक रह गये। दूसरे केन्द्र पर बोलना उचित न समझकर मैं चुपचाप वहाँ से लौट गया। बाद में पता चला कि उक्त परीक्षक चार हजार रुपये कमाकर गये।^३

कोई-कोई परीक्षक तो इतने धीरिया दर्जे के होते हैं कि उनसे धृणा होने लगती है। इसी नमूने के एक परीक्षक मेरे केन्द्र पर पधारे। कथक नृत्य

^१ संगीत १९८४, मई, 'वर्तमान परिवेश में संगीत परीक्षाओं की व्यवस्था', पृ. ४३

^२ वही

^३ वही

की परीक्षाएँ चल रही थीं। एक उच्च अधिकारी की पुत्री पंचम वर्ष (कथक-नृत्य) की परीक्षा दे रही थी। परीक्षक महोदय पूरे मूड़ में आकर इस तरह वाहवाही देने लगे, जैसे वे परीक्षक न होकर कोठे पर बैठे रहस्य हों। मुस्बुरा-मुस्बुराकर बातें करते तथा अन्य परीक्षार्थियों व अभिभावकों की उपस्थिति में ही नृत्य कर रही परीक्षार्थियों को 'फर्स्ट डिवीजन' देने का आश्वासन देते हुए सीमा उन्होंने तब पार कर दी जब वे उक्त परीक्षार्थी से किसी फिल्मी गाने पर नृत्य करने की परमादेश करते हुए बोले - "कोई ऐसा फिल्मी गाना दिखाओ जिसमें कमर अधिक लथके।" बरदाश्त की भी कोई सीमा होती है। उक्त परीक्षार्थी छात्रा की माँ वहीं उपस्थित थीं। वे तमतमाकर उठ खड़ी हुईं, पर मेरी प्रतीक्षा रखते हुए अपनी बन्धी को तुरंत वहाँ से ले गयीं।" बाद में उस छात्रा के अभिभावक ने इसी बटना के कारण अपनी पुत्री को नृत्य की शिक्षा ही दिलाना बंद कर दी।^१

यद्यपि मुझे अभी स्वयं परीक्षा लेने का कोई अनुभव नहीं है और अधिकारी व्यक्ति से बातें करने पर इस विषय में कोई सुलकर सामने आना नहीं चाहता अतः मैंने संगीत पत्रिका में पंडित श्यामदास मिश्र के अनुभवों को ही उदाहरण रूप में यहाँ उद्धृत करके इस पक्ष पर प्रकाश डालने की कुछ चेष्टा की है।

यह तो हुआ क्रियात्मक-परीक्षा सम्पन्न होने तक होने वाला भ्रष्टाचार आगे लिखित प्रश्न-पत्रों के समय की जाने वाली चौधली भी कुछ कम नहीं है। लिखित परीक्षा के मूल्यांकन हेतु अंक-प्रणाली अधिक न्यायोचित और तर्कसंगत नहीं है।^{२३१} प्रलिखित अंक

पान पर विद्यार्थी उत्तीर्ण, ४२ अथवा ४८ प्रतिशत अंक पान पर विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी तथा ६० प्रतिशत अंक पान पर प्रथम श्रेणी, ६५ प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर विशेष योग्यता प्राप्त समझा जाता है। ३३ प्रतिशत अंक से ४४ प्रतिशत अंक तृतीय श्रेणी, ४५ प्रतिशत से ५९ प्रतिशत तक द्वितीय श्रेणी, ६० प्रतिशत से ६४ प्रतिशत अंक प्रथम श्रेणी तथा ६५ से १०० प्रतिशत अंक विशेष योग्यता के सूचक हैं। अंकों के आधार पर योग्यता प्रदान करने की इस विधि में दोष यह है कि इसमें ३३ प्रतिशत अंक पान वाला भी तृतीय श्रेणी की योग्यता रखता है और ४४ प्रतिशत अंक पान वाले की भी तृतीय श्रेणी ही रहती है। यही परिस्थिति द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, विशेष योग्यता के क्षेत्र में भी है। किसी प्रश्न के उत्तर हेतु जो भी अंक दिये जाते हैं; परीक्षक की इच्छा पर ही निर्भर होते हैं। किसी प्रश्न को १०० में ३५ अंक तो दूसरे को ३६ या ३८ अंक किस आधार पर दिये जा रहे हैं, इसका कोई समाधान-कारक उत्तर नहीं दिया जा सकता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि ३५ से ३८ अंक प्राप्त करने वाले का उत्तर अधिक अच्छा है। परंतु उसी परीक्षक द्वारा कभी-कभी इससे हल्के उत्तर हेतु अधिक अंक भी प्रदान कर दिये जाते हैं।

अंक मूल्यांकन प्रणाली शैक्षिक उपलब्धि का एक बहुत अपूर्ण मापदण्ड है ऐसा क्यों, इस संबंध में कुछ कारण नीचे दिये जा रहे हैं -

१ निश्चितता -

परीक्षकों के स्तरों में बड़ी विभिन्नता होती है हम निश्चय ही यह चाहते हैं कि एक विद्यार्थी के अंक उसके उत्तर की गुणवत्ता से संबंधित हों, न कि इस बात पर कि कौन सा परीक्षक अंक

प्रदान करेगा।

२ परीक्षक प्रायः यह निर्णय करते हैं कि कौन उतीर्ण हो और कौन अनुतीर्ण। यदि उतीर्ण अंक ३५ हैं तो वे सामान्य रूप से ३५ अंक प्रदान करते हैं तथा बहुत कम (शायद कोई नहीं) ३४ या ३३ अंक प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की श्रद्धा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यूनतम अंकों में भी देखी जा सकती है।

३ यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि कुछ विषयों में जैसे गणित में अधिकतम प्रदत्त अंक १०० हो सकते हैं तथा न्यूनतम ० या शून्य के समीप। बहुत से अन्य विषयों में ऐसा कभी नहीं होता। उदाहरणार्थ अधिकतम अंक ६० तथा न्यूनतम अंक २० हो सकते हैं। इस प्रकार १०० अंकों के प्रश्न पत्रों में अंकों की वास्तविक परिधि पचास होती है। जब विभिन्न प्रश्नपत्रों के अंक जोड़े जाते हैं, तब जिस विषय में अंकों की परिधि अधिक होती है, उनका कुल परिणाम पर असंतुलित प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ हम दो विषयों के अंक जैसे रसायन शास्त्र के अंक की परिधि ३० से ६० के बीच रहती है तो गणित के अंकों की परिधि २ से ६५ तक परिवर्तित होती है। इसका परिणाम यह होगा कि गणित का भार रसायन शास्त्र की अपेक्षा तीन गुना होगा। परिणामतः हम विद्यार्थी के गणित में प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे न कि रसायनशास्त्र का। इसके साथ ही परीक्षार्थी की क्रियात्मक-परीक्षा भी न्यायपूर्वक नहीं ली जाती है न उसका मूल्यांकन ही न्यायपूर्ण ढंग से हो पाता है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की क्रियात्मक परीक्षा गायन या नृत्य विषय में परीक्षक

एक साथ द.:-द. अधवा बीस-बीस परीक्षार्थियों की लेते हैं। उच्च-वर्ग की परीक्षाओं में भी यदि विद्यार्थियों की संख्या कम है तब तो ठीक अन्यथा बहुत कम समय में सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर परीक्षक खाना-पूर्ति कर देते हैं। इन विद्यार्थियों के द्वारा उस समय दिया गया क्रियात्मक परीक्षण का कुछ भी शेष नहीं रहता है कि बाद में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनर्मुल्यांकन हो सके। इस प्रकार सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली आज जिस प्रकार से अन्य विषयों में लागू है, वही संगीत विषय के लिये भी उपयुक्त मान ली गयी है।

(ब) घरानेदार शिक्षा पद्धति का लोप —

हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में 'संगीत-शिक्षा-प्रणाली' के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। जो थोड़ी सामग्री यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती है उसके आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि संगीत शिक्षा विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से दी जाती रही होगी और इसे ही गुरु-शिष्य-परंपरा के नाम से सम्बोधित किया गया होगा। वैदिक युग में संगीत शिक्षा संबंधी जो विवरण प्राप्त होता है उसके अंतर्गत किसी विद्यालय अथवा शाला के नाम का उल्लेख प्राप्त नहीं होता इसके अतिरिक्त कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आदि के संबंध में भी कोई विवरण प्राप्त नहीं होता।

"प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाठ्य तथा गान की तीन वृत्तियों क्लृप्ति, मध्य तथा द्रुत के उल्लेख के साथ आचार्य की भस्त्रा का भी प्रतिपादन किया गया है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि स्वर-शास्त्र का जिन्होंने गंभीर अध्ययन किया हो वही शिष्यों के अध्यापन के लिये सुयोग्य शिक्षक हैं। स्वर-शास्त्र के प्रायोगिक-पक्ष परिज्ञान के लिये गुरु सान्निध्य अत्यन्त आवश्यक है।"^१

उपरोक्त पंक्तियों से अनुमान लगता है कि वैदिक-युग में संगीत-शिक्षा व्यक्तिगत रूप में निश्चय ही गुरुकुल परंपरा द्वारा दी जाती होगी। किन्तु बौद्ध-काल में कलाओं के संदर्भ में जातक-साहित्य में उपलब्ध सामग्री द्वारा कुछ विशेष विश्वविद्यालयों की जानकारी प्राप्त होती है।

^१ भारतीय संगीत का इतिहास, डा. दीधर शरच्चंद्र परांजपे, पृ. १३

वाराणसी - उस समय एक महत्वपूर्ण विद्या केन्द्र था।
नालन्दा, विक्रमशिला, तदन्तपुरी, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों
में गान्धर्व का स्वतंत्र विभाग (फैकल्टी) था। तथा
इसके अधिष्ठाता के रूप में भारत विख्यात संगीतज्ञों
की नियुक्ति हुआ करती थी।^१

कुशल नृत्य-गान विभारद गन्धर्वों के
होने का उल्लेख महाभारत - काल में मिलता है। ये
संगीतार्थ होते थे। अर्जुन ने इन्हीं गन्धर्व संगीतार्थों
से संगीत की शिक्षा ली थी। अर्जुन स्वयं मत्सराज
विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत शिक्षा देते थे।
गुरु का पद अत्यन्त सम्माननीय था जैसा कि अर्जुन
के कथन से स्पष्ट है - जब वे विराट के द्वारा उत्तरा
से विवाह के प्रस्ताव पर कहते हैं कि उत्तरा से
उनका संबंध पितातुल्य है।^२

रामायण काल में संगीतकारों के अन्तर्गत
संगीत के वे ज्ञाता आते थे जो व्यवहार और सिद्धांत
दोनों में कुशल हों। लव-कुश के गुरु आचार्य वालमीकि
ही थे। जिन्होंने वेद मंत्रों के ओत्तरिक्त रामायण के
सुस्वर पाठ करने की शिक्षा भी उन्हें दी थी।

गुरु कुल शिक्षा पद्धति का अनुमोदन भरत
काल में भी प्राप्त होता है। भरतार्य ने आचार्य के
अनेक गुणों में - स्मरण-शक्ति, मति, तर्कशक्ति, मेधा आदि
तथा शिष्यों के गुणों में - बुद्धि, स्मरण-शक्ति, श्रद्धा,
कार्य के प्रति लगन, संचर्ष, उत्साह आदि का उल्लेख
किया है।^३

जैनकाल में मुनि सुंदर सुर कृत, 'जयानंद
देवल चरित' में भी संगीत-शिक्षा के विषय में गुरुकुल शिक्षा

१ 'भारतीय संगीत का इतिहास', डा. श्रीधर शरच्चंद्र परांजपे, १९६१

२ प्राचीन भारत में संगीत, चमकवती श्रीवास्तव, पृ. ६९-८०

३ संगीत बोध, डा. श्रीधर शरच्चंद्र परांजपे, १९८१

पद्धति के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं।^१

महाकवि कालीदास के नाटकों में भी संगीत शिक्षण के संबंध में उल्लेख हैं। नृत्य के शिक्षण के संबंध में महाकवि कालीदास के नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' नामक नाटक में हरदत्त और गणदास में नृत्य-शिक्षा पर प्रतिस्पर्धा और वाद-विवाद का उल्लेख है, जिसमें वे छात्रों को नृत्य कला की शिक्षा देने और उसमें कला के उचित प्रबोधन की क्षमता के विकास के सही तरीकों पर विचार-विमर्श करते हैं।^२

इस प्रकार प्राचीन काल की शिक्षण-प्रणाली के संबंध में हम स्पष्टतया कह सकते हैं कि संगीत का स्थान उसमें उच्च विधा एवं कला के रूप में था। व्यक्ति के सुसंस्कृत और सम्यक् समझे जाने हेतु अन्य विधाओं के साथ संगीत विधा का ज्ञान भी आवश्यक था। संगीत शिक्षा के लिये गुरुकुलों तथा आधुनिक अर्थों में संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है; किन्तु यह सत्य है कि कुशलता और निपुणता प्राप्त करने के लिये प्रत्यक्ष गुरु गुरु से व्यक्तिगत रूप से संगीत शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था।

प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का आग्रह केवल संगीत कला के क्षेत्र में ही नहीं था; अपितु भारतीय दर्शन, ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र-विधा, सांख्य शास्त्र, आयुर्वेदविज्ञान तथा अन्य सभी कलाओं और विषयों में गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति ने अभूतपूर्व क्रांति पैदा कर दी थी। गुरुकुल का अर्थ है गुरु के घर में रहकर विद्यार्जन करना। उस काल में विद्यार्थी किसी गुरु के आश्रम में रहकर किसी भी विषय की शिक्षा ग्रहण करते

१ भारतीय संगीत का इतिहास, भगवतशरण रानी, पृ. १६.

२ मालविकाग्निमित्रम्, कालीदासरचित, पृ. २८, अंक १-२.

करते थे। शिक्षा प्राप्त के लिये उन्हें कई-कई वर्षों गुरु की सेवा में रत होना आवश्यक था।

‘गुरु’, ‘विनय’, और ‘साधना’ इन तीनों शब्दों का इस परम्परा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था।

‘गुरु’ जो किसी विषय से पूर्णरूपेण परिचित करवाये, उपदेश एवं ज्ञान दे, वो गुरु की पदवी ग्रहण करने योग्य है।

(Guru, as many people now know, means, master, spiritual teacher, preceptor.)¹

गुरु का बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है। इसलिये गुरु का आदर अन्य सब मनुष्यों से अधिक किया जाना चाहिये। इस संबंध में सूरजमान लिखते हैं —

‘उत्पादक ब्रह्मद्रोही गौरियान ब्रह्मदा पिता।

ब्रह्मा जन्म हि विप्रस्य च ह्यशाश्वतम्॥”

अर्थात् भौतिक शरीर को जन्म देने वाले पिता और ज्ञान देने वाले गुरु में से ज्ञान देने वाला गुरु पिता की अपेक्षा अधिक पूजनीय है।²

पंडित रविवंशकर जी के अनुसार —
“We give a very important place to the ‘Guru’, for we consider him to be the representation of the divine. There is a saying—

‘पानी पीया धान के,
गुरु बनाया जानके।’

which means that one should drink water only after it has been filtered, and one should take a Guru only after one feels sure of the decision’³

1 my music my life, पं. रविवंशकर, पृ. 99

2 शिक्षा में नये प्रयोग, सूरजमान, पृ. 66

3 my music my life, पं. रविवंशकर, पृ. 99

‘विनय’ से तात्पर्य है ‘विनम्रता’ से। विनम्रता को बहुत बड़ा गुण माना जाता था। प्रत्येक शिष्य यह समझता था कि उसके माता-पिता और गुरु का आदर करने से ही उसका निर्वाण होगा। इसलिये प्राचीन भारत में बालकों को इस बात की शिक्षा दी जाती थी कि वे ‘लौकिक’ और ‘अलौकिक’ दोनों ही क्षेत्रों में पदार्थ सत्ता की अधीनता स्वैच्छापूर्वक ही स्वीकार कर सकें।

इस शिक्षा-पद्धति का तीसरा गुण ‘साधना’ था। जिसका तात्पर्य अभ्यास, कठिन परिश्रम तथा अनुशासन से था।

The third principal term associated with our music is ‘Sadhana’ which means practice and discipline eventually leading to self realization. It means practicing with a fanatic zeal and ardent dedication to the Gurus and the music.⁹

इस पद्धति में शिष्य अनुशासन को स्वयं ग्रहण कर लेता था, अनुशासन उसे सिखाना नहीं पड़ता था।

इस प्रकार गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति में गुरु, विनय तथा साधना बहुत महत्व रखते थे। इनके अलावा शिक्षण स्थान का भी बहुत महत्व था। शिक्षण स्थान जन कोलाहल से दूर, रुकान्त में प्रकृति की गोद में होता था। जहाँ के सौन्दर्य से प्रभावित होकर मानव स्वयं ही प्रभु की महिमा गा उठता था। ऐसे स्थान में चित्त को रुकावट करना भी अपेक्षाकृत सरल था। दूसरे शब्दों में संगीत शिक्षा में स्थान की रुकान्तता भी महत्वपूर्ण थी।

यं गुरु अपनी विधाओं में पूर्णतः पारंगत थे। यं कुछ शिष्यों को अपनी परीक्षा द्वारा पुनः स्वीकार कर लेते थे। फिर उन्हें पूर्ण इमानदारी से अपनी विधा प्रदान करते थे। इसमें लाभ-हानि द्रव्य अर्जन का कोई प्रश्न नहीं था। इसलिये गुरु और शिष्य के परस्पर संबंध बहुत अच्छे होते थे; बहुत आत्मीयता-पूर्ण होते थे।

The relation between the teacher and the taught were of the happiest kind. The pupil looked up to his preceptor as his father. The teacher and his pupil were united by a common aim of preserving and propagating the sacred teaching and showing its worth in their life and conduct.¹

‘जिस प्रकार आजकल धरानेदार शिक्षा पद्धति में किसी गायकी विशेष को स्वीकार करने के लिये उस्ताद से शिष्य को गंडा बंधवाकर संगीत शिक्षा प्रारंभ करनी पड़ती है; उसी प्रकार प्राचीन काल में इस विधि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उस काल में भी इस अवसर पर सम्पन्न छात्र गुरुदक्षिणा में हीरे-मोती देते थे तो कुछ गरीब छात्र, यथासंभव धन एकत्र करके देते थे।’²

हिन्दुस्तानी संगीत में गुरुकुल-पद्धति के संबंध में प्रो. बी. आर. देवधर लिखते हैं—

‘अपनी आजीविका के लिये उनको एक प्रकार की मिष्टा-वृत्ति पर, जिसे ‘मधुकरी’ कहते हैं निर्भर रहना होता था। इतना ही नहीं यदि, गुरु ईश्वर भक्ति में लीन सर्वस्व त्यागी होता, तो उसके उदर-पोषण का भार

१ ‘Ancient Indian Education’ Radha Kumud Mookerjee, पृ. १०१

२ संगीत कथा विहार, ‘पारंपरिक संगीत शिक्षा प्रणाली और संगीत शिक्षा एक दुर्लभात्मक अध्ययन’ १९८०, रत्न-जनक, पृ. २४४, अगस्त

भी शिष्य पर आ पड़ता था। अतः इस तरह शिष्य की मिष्टावृत्ति पर गुरु की आजीविका भी चलती थी। अक्सर कालीन स्वामी हरिदास इसी कोटि के गुरु थे।

संक्षेप में प्रत्येक विधार्थी गुरुधारणा के बाद दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ अपने गुरु को दिया करते थे। इस क्रिया से विधा के बारे में पवित्र भावों का निर्माण होने में मदद होती थी। गुरु शिष्य का नाता आजन्म अटूट माना जाता था। गुरु कात्र को अपने पुत्र जैसा ही मानते थे। इस प्रकार नजदीकी और प्रेम का नाता होने से शिष्य भी बड़े उत्साह और लगन से परिश्रम करता था। इस विधि के समाज के कुछ मान्यवर सज्जन साक्षी होते थे।

प्राचीन काल में गुरु-मुखा द्वारा दी जाने वाली यह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। पूर्व मध्यकाल (लगभग आठवीं शताब्दी) से इसमें थोड़ा परिवर्तन आया जिसके फलस्वरूप 'धरानों' की नींव पड़ गयी। यह 'धराना' अथवा 'संप्रदाय' गुरु तथा शिष्य के संयोग से बनता है। तथा इनकी शिक्षण पद्धति पूर्णरूपेण गुरुकुल पद्धति पर ही आधारित थी। ये धराने क्यों और कैसे बने? और संगीत शिक्षण का इन धरानों से क्या संबंध है? ये जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि 'धराना' शब्द का अर्थ एवं तात्पर्य क्या है?

वैसे तो धराना शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे घर, कुटुम्ब, परिवार, सम्प्रदाय, वंश, परंपरा आदि, परंतु संगीत में 'धराने' का जो तात्पर्य है उस संबंध में अनेक मत हैं -

श्री बाबू भाई वैकर संगीत धराने की व्याख्या करते हुए कहते हैं - 'इस शब्द की उत्पत्ति 'धर' शब्द से हुई जिस प्रकार एक घर के सब लोग मिलकर रहते हैं। सभी का रहन-सहन का ढंग, बोलने-चालने का ढंग और लौरे-तरीक़े एक से होते हैं, उसी

प्रकार एक ही शैली से गाने वालों को एक ही धराने का कह सकते हैं। यद्यपि फिर भी गायक के गायन में बौद्धिक स्तर के कारण फर्क हो सकता है, आवाज़ तथा गाने के विस्तार में भी फर्क हो सकता है। परंतु फिर भी एक धराने की गायन शैली के आधार पर गायन के ढंग का आधार एक ही होता है।^१

डा. कृष्णरावशंकर पंडित के अनुसार -
'शताब्दियों या बहुत वर्षों की परंपरा, उच्चकोटि के गुरु और कई पीढ़ियों की गुरु-शिष्य-परम्परा सब मिलाकर एक धराना बनता है।'^२

आपके ही कथनानुसार - 'भारतीय संगीत की यह विशेषता है कि इसमें कलाकार को अपनी प्रतिभा दिखलाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। गायक अपनी इच्छानुसार गीत नीयमों का पालन करते हुये, उस गीत के विभिन्न आलाप, बोल, बोल-लान, लान, गमक, मीड इत्यादि की रचना तथा विभिन्न लयकारियों के चमत्कार अथवा अलग ही कला-विरव निर्माण करता है। राग तो वही रहते हैं, किन्तु उनके प्रस्तुतिकरण के ढंग अलग-अलग रहते हैं। इसी से विभिन्न धरानों का उदय हुआ। विभिन्न शैलियों के निर्माताओं ने अपनी प्रतिभा तथा कठिन साधना से एक शैली का निर्माण किया जो लोकप्रिय हो गयी तथा उनके शिष्यों द्वारा उनका प्रचार प्रचुर मात्रा में किया गया। इसी तरह विकसित शैली को धराना कह सकते हैं।'^३

श्री वा. ह. देशपाण्डे के अनुसार -
'धराना' माने निराना या पहचान के हिसाब से गायकी की विशिष्ट शैली बनाये रखने वाली एक परंपरा है यह कहना

१ संगीत कला विहार १९५६, 'संगीत में धराना' जून, पृ. २५०

२ संगीत, १९६६, जुलाई, 'ग्वालियर धराना', पृ. २५

३ संगीत, १९६६ दिसम्बर, 'ग्वालियर की रूयाल गायन शैली' पृ. ८.

होगा। यानि परंपरा तथा प्रयोगात्मकता के सम्मिश्रण से धराने जड़ पकड़ते और बढ़ते जाते हैं।^१

धरानों की महत्वपूर्ण विशेषताओं और तत्वों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए देशपांडेजी ने कहा है—
 १. 'धराना' धराने की प्रतिष्ठा तभी प्राप्त करता है जब कई पीढ़ियों का सिलसिला लगातार चलता है।

२. धराने की अपनी 'रीति' या अनुशासन होता है। संगीत की भाषा में कहा जाय तो धराने के कुछ कायदे होते हैं।

३. प्रत्येक धराना एक प्रभावशाली गुरु की आवाज की प्रकृति पर आधारित होता है।^२

विधादान करने वाले गुरु और प्रतिभाशाली शिष्य होने पर ही 'सम्प्रदाय' अथवा 'धराने' का जन्म होता है। इस प्रकार धराने के बारे में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं और इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब एक गायक अपनी गायकी में कुछ स्वतंत्र प्रतिभा और विशेषता तथा अन्य गायकों से भिन्नता लाते हैं और जब वह गायकी अपने पुत्रों और शिष्यों को सिखाने लगता है तो शिष्यगण भी उसी प्रकार की गायकी गाने लगते हैं। कुछ पीढ़ियों तक गायकी की वह परम्परा चलने पर वह एक धराने के नाम से जानी जाने लगती है। उस धराने का नाम उस गुरु के नाम पर या उसके निवास स्थान के नाम पर पड़ जाता था।

अब हमें यह जानना आवश्यक है कि अगर धरानों की शिक्षण प्रणाली गुरु-शिष्य परम्परा पर ही आधारित थी तो इन धरानों की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई? इसका यह अर्थ नहीं कि मध्ययुग से पहले धराने थे ही नहीं, मध्ययुग से पहले सामवेदिक काल से धराने चल आ रहे हैं। बस युग परिवर्तन के साथ उसके स्वरूप में बदलाव आता रहा है।

१ 'धरानेदार गायकी', वा. ह. देशपांडे, पृ. २८

२ वही " " " " " " , पृ. २४

यह सर्वविदित है कि सामवेद में गायन की एक हजार शैलियाँ प्रचलित थीं परंतु वर्षों बाद केवल पंद्रह शाखायें ही रह गयीं प्रचार में। अंततः जो तीन शाखायें प्रचलित रही व थीं - शनायनी, जैमिनिय, कौथुमी। यह भी एक प्रकार के धराने कहे जा सकते हैं क्योंकि प्रत्येक शाखा का गायन करने वाले गायक अपने विशिष्ट नीयमों का पालन करते थे।

इस प्रकार चारों इन्हें पद्धति, शैली या गायन शाखायें कहे, एक प्रकार से ये धराने या वर्ग के अनुरूप ही द्विगर्ह देते हैं। वेदों के पश्चात् अनेक जातियों या गीतियों आदि प्रचलित हुईं परंतु उनमें भी विशिष्ट प्रणालियों का गाने वाले विशिष्ट समुदाय ही थे।

इसके पश्चात् हम प्रबंध पर आते हैं। प्रबंध में तीन विभाग थे इनमें से प्रत्येक के अपने उपविभाग थे। प्रबंध विभिन्न जातियों में भी विभक्त थे। इन सभी प्रबंधों का गायन सब नहीं करते थे वरन् अलग-अलग समुदाय अलग-अलग प्रकार के प्रबंध गायन में कुशलता रखते थे।

प्रबंध के पश्चात् ध्रुवपद का आविर्भाव हुआ। ध्रुवपद भी अलग-अलग ढंग से गाया जाने लगा और इसके भी चार विशिष्ट समुदाय बन गये जो कि धरानों का ही एक रूप थे। ध्रुवपद के ये समुदाय बानियों के रूप में खंडार बानी, नौहार बानी, गोबरहार बानी, डागुर बानी के नाम से प्रसिद्ध हुईं।

इसी प्रकार ध्रुपद के बाद जब रूयाल आया तो इसमें भी वर्ग बन गये। इसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि रूयाल शैली में गायक को स्वर के विभिन्न प्रयोगों व संगीत अलंकरणों के विविध प्रयोगों की स्वतंत्रता बहुत मिलती है। यह प्रबंध अथवा ध्रुपद की भाँति नीयमों में उतना जकड़ा नहीं होगा। गायक अपनी कल्पना शक्ति, भाव प्रदर्शित करने की सामर्थ्य व गल्ल में

चमत्कारिक तानों को प्रदर्शित करने की क्षमता आदि पर ही गायन सफल होना निर्भर करता है। इसलिये प्रत्येक गायक अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उसमें मधुरता, रंजकता व चमत्कारिकता लाने का प्रयत्न करता है। अपने गुरु से जो सीखा है उसके अतिरिक्त उसमें कुछ नयापन लाने का प्रयत्न करता है परंतु फिर भी गुरु की गायन शैली की छाप उसके गायन में मुख्य रूप से उभरती है। इसी स्वतंत्र प्रतिभा को दर्शाने हेतु किसी ने आलाप पर जोर दिया तो किसी ने तान पर किसी ने लयकारी दिखाने की चेष्टा की तो किसी ने स्वर की तरलता को ही महत्व दिया। इसी प्रकार प्रत्येक गायक ने अपनी-अपनी गायकी में निखार लाने का प्रयत्न किया जिनमें कुछ ने वास्तव में बहुत प्रशंसनीय प्रयत्न किया। जब वही गायकियाँ उन गायकों ने अपने शिष्यों को सिखाईं तो कुछ पीढ़ी तक चलने के बाद उन्होंने घरानों का रूप ले लिया; परंतु प्रसिद्धि केवल उन्हीं को मिल पायी जिनके गायन में अन्य साधकों की गायन शैली से पर्याप्त भिन्नता होने के कारण उनकी सौन्दर्याविष्कार प्रणाली अंतर रहा। इसी कारण घरानों की संख्या अत्यंत सीमित रही।

प्राचीन गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली में गुरु-शिष्य के संबंधों में जो पवित्रता तथा स्नेह का बंधन था वह धीरे-धीरे घराना-शिक्षा-पद्धति में लुप्त होता गया। शायद यह परिवर्तन युग की सामंतीय वृत्तियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ। प्राचीन भारत में गुरु का जीवन एक सन्यासी के जीवन के समान था, उनमें किसी प्रकार का अहंकार अथवा लोभ नहीं था; अपने कार्य 'विधादान' के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा थी। पर घराना शिक्षा पद्धति में जो गुरु हुए उन्होंने आश्रम व्यवस्था से अलग हटकर राजदरबारों में आश्रय पाया और इस आश्रय के फलस्वरूप उनके जीवन में विलासिता का आगमन हुआ। और परिणामस्वरूप उनमें अहंकार, लोभ, संकीर्णता की वृत्तियों का उदय हुआ। जिसके

कारण धराना-शिक्षा-पद्धति में अनेक दोषों का उद्भय हुआ
यं दोष इस प्रकार थे —

① शिष्य केवल एक गुरु से सीखने के कारण अन्य
शैलियों के ज्ञान से वंचित रह जाता था। धरानेदार
शिष्य के लिये किसी दूसरे धराने की गायकी सुनना
बिलकुल वर्जित था; क्योंकि हर धराना अपने आपको
सर्वश्रेष्ठ समझता था अपने धराने पर दूसरे धराने की
छाया भी अछूत मानता था। इस प्रवृत्ति से एक अहंकार
का भाव उद्भय होता था और शिष्य की वैयक्तिक
प्रतिभा के विकास में यह अहं भाव बड़ी बाधा डालता
था। धराना-शिक्षा पद्धति में उस्तादों ने अपना धराना
चलाने के लिये अपनी प्रतिकृतियाँ बनाने का कार्य आरंभ
किया था जिससे संगीत का विकास होने के स्थान
पर पतन होना प्रारंभ हो गया था। यद्यपि धराना-
शिक्षा पद्धति की इन कीटनारियों और संकीर्णताओं के
बीच भी अण्डुल करीम खाँ और अमीर खाँ जैसे कुछ
प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का
स्वतंत्र विकास अवश्य किया था।

② धराना-शिक्षा-पद्धति में एक बड़ा दोष यह
था कि गुरु अपनी आवाज़ के अनुसार जंघने वाले गमक
अलंकार आदि का प्रयोग करके तथा रियाज़ द्वारा अपने
गले में जो संगीत बिठाता है उसे सौन्दर्ययुक्त रूप से
रसीला बनाकर गाता है उसी को सीखाने के लिये अथवा
शिष्य के कंठ में उतारने का पूर्ण प्रयत्न करता है। यह
प्रयास वर्षों तक चलता है और इसे ही तालीम कहा
जाता है। कंठ साधना के माध्यम से आवाज़ को सुरीला
बनाया जा सकता है, फिर भी प्रत्येक आवाज़ का गुणधर्म
अलग होता है। इसीलिये गुरु को अपनी शिक्षा ढालते समय
शिष्य की आवाज़ के धर्म का अच्छी प्रकार समझना चाहिये
तथा उस पर चमकने वाली हरकतों को ही अधिक चमकाना

चाहिये इसी प्रकार शिष्य को भी गुरु के कलागुणों को आत्मसात करना चाहिये।^१ धराना शिक्षा पद्धति में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती थी; इसमें शिष्य को पूर्णरूपेण अंधानुकरणत्व की ओर ले जाया जाता था। गुरु अपने धराने की प्रथा के अनुसार ही शिष्य को तालीम दिया करते थे। इस प्रकार की शिक्षा शिष्य की प्रगति को संकुचित कर देती थी।

संगीतोपयोगी अनेक सूक्ष्म बिंदुओं को जानने पर भी शिष्य की व्यक्तिगत रुचि कल्पना तथा प्रकृतिप्रदत्त प्रतिभा अलग ही होगी। अतः उसकी प्रतिभा का प्रयोग भी गुरु से प्राप्त शिक्षा के साथ-साथ होना चाहिये तभी संगीत में वह शिष्य प्रतिभाशाली, गुणी और दक्ष माना जायेगा। गायन कला में कुछ नीयम तथा कुछ हरकतें निस्सन्देह राग को सुन्दर बनाती हैं। कुछ स्वर समुदाय निश्चित रूप से श्रोताओं को प्रभावित करते हैं। लगभग सभी धरानों के गायक उन विशेष हरकतों या मीड, मुर्की, गमक आदि का प्रयोग करते हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के गल में कुछ हरकतें निश्चित रूप से भिन्न होती हैं जिनका प्रयोग सुलभ रूप से करना चाहिये जिससे उसकी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा समाप्त न हो बल्कि और उभरकर निरंतर सामने आ सके। अपने स्वभाव, व्यक्तित्व, कल्पना, अनुभव आदि का शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित करके गुणयुक्त, सौन्दर्ययुक्त प्रभावोत्पादक संगीत प्रस्तुत करने पर ही कोई गायक एक कुशल व महान् गायक बन सकता है; भले ही वह किसी धराने से संबंध रखता हो।

व्यक्ति की कंठध्वनि के विशेष गुणधर्म पर निर्भर करता है कि वह गायन में किन अंगों का प्रधानता दे; मोटी और भारी आवाज के लिये गमकदार तान व धीमी तान शोभा देगी जबकि चपल व लचीली तथा कोमल

आवाज़ के लिये तेज़ लय की सपाट तान। संगीत शिक्षार्थी का हर ओर और हर जगह से सीखने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी सीमाबंधन में न रहकर प्रत्येक अच्छी चीज़ को गुरु के मार्गदर्शन में सीखना चाहिये व निरगारना चाहिये। गुरु को भी केवल अपना धराना चलाने के लिये अपनी प्रतिकृति (कॉपी कापी) बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये अन्यथा संगीत का विकास होने के बजाय पतन ही होगा। क्योंकि इस अंधानुकृति के चक्कर में विद्यार्थी की आवाज़ दोषरहित होत दुर्य भी दोषपूर्ण हो सकती है। देखा जाय तो धराने की सौन्दर्यप्रणाली का संबंध केवल विशिष्ट गायन पद्धति से है।

③ धराना - शिक्षा - पद्धति में समस्त जोर प्रायोगिक संगीत को दिया जाता था। संगीतज्ञ केवल अच्छे प्रदर्शक हुआ करते थे प्रायोगिक संगीत के नीयमों का पालना वे अच्छी तरह समझते थे। लेकिन शब्दों में उन्हें बताना नहीं आता था कि राग का विस्तार करते समय और बंदिश की रचना करते समय इन नीयमों का पालन क्यों और कहाँ-कहाँ करना आवश्यक है। सैद्धांतिक पक्ष की इस उपेक्षा के कारण उस काल का संगीत बहुत अंशों में नष्ट हो गया जो आज बचा है वह गुरु-शिष्य परंपरा द्वारा शिक्षा पद्धति के द्वारा गुरु-शिष्यों के आदान-प्रदान के आधार पर शेष है। इसमें कालक्रम के प्रभावस्वरूप अनेक परिवर्तन हो चुके हैं अतः हम नहीं कह सकते कि आज से चारसौ साल पहले का संगीत कैसा था? इस संबंध में श्री परांजये जी का मन्तव्य उल्लेखनीय है - 'कला तथा शास्त्र के विरोध की कल्पना कदापि ग्राह्य नहीं हो सकती। शास्त्र कला के विपरीत कोई वस्तु नहीं अपितु कला के तरल तत्वों का स्थायित्व और प्रतिष्ठा प्रदान करने का साधन है। कला पुरोगामी होने के कारण देश कालानुसार नवनवीन तत्वों को आत्मसात करती है तथा जीर्ण व पुरातन

संकेतों को दूर कर प्रत्यक्ष जीवन से जीवन तत्व ग्रहण करती हैं।^१ अतः कला का स्पष्टीकरण व समर्थन करने का उद्देश्य शास्त्र का होना चाहिये। कला क्योंकि पश्चिमी-शील है अतः शास्त्र का भी बदलना पड़ेगा। शास्त्र का अर्थ है बौद्धिक आकलन। परंतु केवल बौद्धिक आकलन से प्रयोग में कुशलता प्राप्त नहीं होती उसके लिये निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। बौद्धिक आकलन व साधना का समन्वय आदर्श शिक्षा का अंग है।

④ संगीत शिक्षा देने की कोई विधि नहीं होती थी। सब कुछ गुरु पर ही निर्भर करता था गीतों के नोटेशन लिखने की कोई प्रणाली नहीं थी। यदि शिष्य गुरु का याद कराया पाठ भूल जाता तो पुनः याद करने का कोई तरीका नहीं था। प्राचीन युग में जबकि शिष्यों की संख्या थोड़ी थी यह पद्धति सफल हो सकी। इस पद्धति द्वारा शिक्षा में कई बार समय का अपव्यय भी होता था।

⑤ शिष्य अपनी तरफ से अपने गुरु से कुछ नहीं पूछ सकता था। यहाँ तक कि राग का नाम पूछना तक अपमान समझा जाता था। इस संबंध में डा. सुमति मुरारकर का कथन है - 'Any inquiry from a disciple regarding the name or form of a raga, Asthaya or Antra, was sure an intolerable offence that the question had sometimes to for go all further training in consequence.'^२

⑥ अक्सर उस्ताद अपनी पूरी विद्या शिष्यों को इस ढर से नहीं देते थे कि कहीं शिष्य उनसे अधिक

१ संगीत १९६६, जुलाई, 'डा. शरच्चंद्र श्रीधर परांजपे', पृ. ४४

२ 'Evolution of Indian music' लक्ष्म्य संगीत, जून पृ. ४

न सीखा जाये, वे कोई न कोई महत्वपूर्ण गुर दिया ही लेते थे। उस्ताद लोग अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ के सिवा नाते-रिश्तेदारों तक को अपनी विशिष्ट गायकी के रहस्य सिखाने के लिये किसी भी तरह राजामंद नहीं होते थे। उन्होंने तालीम शब्द को तीन विशेषणों से विभूषित कर रखा था। प्रथम साम्प्रदायिक अथवा क़ानूनागत रहस्यों को 'खासुलखास' (अलिविशिष्ट) तालीम' कहा जाता था, जो केवल संतति के हिस्से की चीज़ थी। संबंधियों को दी जाने वाली तालीम को 'तालीम' खास कहा जाता था और 'तालीम आम' शिष्यों लिये थी।

'रामपुर के नवाब हैदरअली ख़ां ने प्रसिद्ध सुर-सिंगार-वादक उस्ताद बहादुर ख़ां के पेट से 'खासुलखास तालीम' को बड़ी मुश्किल से निकालकर लीपीबद्ध किया था। इसके लिये एक ओर तो नवाब साहब ने उस्ताद बहादुर ख़ां को लाखों रुपये गुरु दक्षिणा स्वरूप दिये और दूसरी ओर उन्होंने शारी ठाठ-बाट छोड़कर एक आदर्श और विनम्र शिष्य के रूप में वर्षों तक उनकी सेवा सुश्रुषा की अंततोगत्वा उस्ताद प्रसन्न हुए और उन्होंने खुले दिल से नवाब हैदरअली ख़ां को 'खासुलखास' तालीम अता फरमाई, बल्कि उन्हें अपना प्रतिरूप ही बना दिया। कहते हैं कि बीन की मिज़राबों के तीन सौ साठ कायदे उस्ताद बहादुर ख़ां ने नवाब साहब को एक लाख रुपये लेकर बतलाये थे।'^१

घराना-शिक्षा-पद्धति में उत्पन्न संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय यह घटना भी देती है - 'उवालयर के प्रसिद्ध विद्वान गायक हस्सू ख़ां साहब के तीन दक्षिणी ब्राह्मण शिष्यों में से बाबा दीक्षित सबसे तेज थे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। हस्सू ख़ां के परिवार को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा इस तरह बाबा दीक्षित के बढ़ने से उनके अपने ख़ानदान के व्यक्तियों का यश बढ़ नहीं सकता। इसलिये

उन्होंने हस्सू रंगों को बाबा दीक्षित से एक कठोर गुरु दीक्षणा लेने को मजबूर किया। हस्सू रंगों ने जब बाबा दीक्षित को बुलाकर उस कठोर गुरु-दीक्षणा का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा दीक्षित ने उसे स्वीकार कर लिया और हस्सू रंगों के हाथ पर जल छोड़ते हुए प्रण किया कि, 'केवल मंदिर और घर को छोड़कर, जिंदगी भर महफिल में मैं कभी नहीं गाऊंगा।' १

हमारे प्रदर्शन से कोष्ठ प्रदर्शन किसी का न हो। राजदरबार में किसी का मान-सम्मान हम से अधिक न हो। इन संकुचित और ईर्ष्या वृत्तियों के परिणामस्वरूप ही दूसरे घराने की गायकी न सुनना, रियाज छिपाकर किया जाना इन दोषों का प्रादुर्भाव घराना-शिक्षा-पद्धति में प्रारंभ हुआ। प्रो. श्यामसुन्दर मलिक ने घरानों की रूढ़िवादिता के उदाहरण देते हुए जो दृष्टांत दिये हैं वे भी उल्लेखनीय हैं - 'बाल उस जमाने की हैं जब मेरे ताऊजी अपने गाने का रियाज अपने खास उस्ताद और चाचा पंडित रामपतेश्वर जी 'मलिक' के निर्देशन में उन्हीं के निवास-स्थान पर किया करते थे। मेरे ताऊजी (संगीत-चार्य पंडित रामप्रसाद मलिक, प्रधान राजगायक, पडसौना राज) को उनके उस्ताद और चाचाजी द्वारा यह सख्त आदेश प्राप्त था कि वह अपने गाने का रियाज और लोगों से छिपाकर किया करें। उनका हुक्म था - "बेटा रियाज छुपाकर किया करो। तुम्हारे रियाज की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिये। यह तंत्र साधना की तरह है। तंत्र विद्या में रियाज को गोपनीय रखने का आदेश दिया गया है।

लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि जिस समय मेरे ताऊजी रियाज कर रहे होते, उसी समय कोई न कोई कलाकार वहाँ आ टपकता था। तब उस्तादजी मेरे ताऊजी से जल्दी से आकर कहते - 'बेटा, पत्ता सरका' उत्तर मिलता - 'उस्तादजी तो बंदा सरका' अर्थात् उस्तादजी ताऊजी को

रियाज बंद करने का हुक्म देते और लाऊजी अपना रियाज बंद करके तुरंत वहाँ से उठ जाते ॥११

धरानेदार कलाकारों की रुढ़िवादिता और संकीर्णता इस कदर बढ़ गयी थी कि उनमें कहावत बन गयी थी कि — 'हम तो एक बार कर्बला पर ही अपना प्रदर्शन करते हैं।' 'कर्बला' वह स्थान होता है जहाँ मुहर्रम के दिन लाजिये का मेला लगता है। यहाँ के इस मेले में हिन्दू-मुसलमान सभी सोल्लास शरीक होते थे। इसमें विभिन्न कलाकार इस अवसर पर शरीक होकर इसमें तमाम खेलों (गदका, बनेठी, ढाक, लाशा) का कलात्मक ढंग से खेला करते थे। इनकी तैयारी भले ही कई दिनों से की जाती थी पर प्रदर्शन केवल एक बार ही होता था। धीरे-धीरे उपरोक्त कहावत रुढ़ि हो गयी। आशय यह है कि कलाकार लोग भी अपना संगीत प्रदर्शन कभी मौका पड़ने पर राजा या बादशाह के हुक्म से करते थे और रियाज छिपाकर, इतना छिपाकर कि उनका पड़ोसी भी इस भेद से वाकिफ नहीं हो पाता था कि कलाकार महोदय ने रियाज कब किया। इस संकीर्णता और रुढ़िवादिता के कारण इस विधा के गुरु क्रमशः लुप्त होने लगे।

इसके अतिरिक्त इन गंडाबंद शागिर्दों को उस्ताद के निम्नकोटि के सभी कार्य करने पड़ते थे और जब इनसे छुट्टी मिलती थी और उस्तादजी का मूड होता था तब थोड़ी सी तालीम इन शिष्यों को मिल जाती थी। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जबकि तालीम देने के लिये उस्तादजी का मूड महीनों नहीं बनता था। इसके अनेक उदाहरण हैं—

पहले सालभर दिल लगाकर गुरु सेवा करने पर भी मुराद को बंदेअली खों साहब ने तालीम नहीं दी। निसार हुसैन खों ने वैसे बुआ को चार वर्षों में अधिक से अधिक आठ चीजें सिखायीं।

स्थान तक पहुँचा दिया। इस घटना के बाद हद्द-हस्सू खाँ अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने बन्ने खाँ को अपने धरान की खास तालीम देकर उत्कृष्ट गायक बना दिया।^१

इसी प्रकार प्रसिद्ध गायक विष्णुपंत धत्रे के साथ एक घटना घटी। धत्रे भी हद्द-हस्सू खाँ की गायकी पर फिदा थे। एक बार हद्द-हस्सू खाँ नाव में मधुरा से गोकुल की ओर जा रहे थे। यमुना जी उन दिनों काफी चढ़ी थी। थोड़ी दूर चलकर नाव मल्लाह के काबू से बाहर हो गयी नाव में सवार व्यक्ति धबधब लगने लगे और नाव बेसहारा बहने लगी। इस मौक की चढ़ी में विष्णुपंत धत्रे तुरन्त ही अपने कपड़े उतारकर जल में डुब पड़े और साहस करके मल्लाह से नाव की रस्सी फेंक देने के लिये कहा; रस्सी फेंक दी गयी। श्री धत्रे ने रस्सी का सिरा मुँह में दबा लिया और नदी की धार काटते हुए बड़ी दूर जाकर नाव को किनारे लगाने में सफल हो गये। अत्यन्त परिश्रम के कारण श्री धत्रे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उस्ताद हद्द-हस्सू खाँ ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा — 'पंडित तुने बड़ी बहादुरी से हमारी जान बचायी है। मैं अपने धरान की खास गायकी केवल तुझको ही दूँगा।'^२ क्या शाहिदों की ये सेवाये किसी प्रकार के लोहे के चने चबाने से कम थीं?

किसी तरह यदि गुरु की तालीम देने के लिये राजी कर भी लिया जाय तो उसके बाद जो मंजिल थी वह भी कोई कम कष्ट साध्य नहीं थी। शिष्य को हर प्रकार से गुरु की सेवा में रहना होता था। उसके बाद भी कई क्रोधी स्वभाव के उस्तादों को प्रसन्न करना कष्टकर कार्य था वे कब लहर में आकर सिरगाना छोड़ दें इसका पता न था — 'रामकृष्ण बुआ वझे ने ग्वालियर में रहते हुए अनेकों लोगों के पास सीखने का प्रयत्न किया। फिर भी उनकी मद्दत केवल

^१ संगीत, १९८२ जनवरी - फरवरी, 'खास तालीम लोहे के चने चबाना' पृ. ८
^२ वही पृ. ८

निसार हुसैन खाँ पर थी उन्होंने लिखा है, "कभी-कभी खाँ साहब लहर में आकर गर्म स्वभाव की आदत के अनुसार कह बैठते थे," "यहाँ से निकल जाओ तेरे बाप के हम कुछ नौकर हैं।" परंतु मैं गायन सीखने का संकल्प कर चुका था अतः, "मैं गायन सीखे बगैर नहीं जाऊँगा।" ऐसा उनसे कह देता। खाँ साहब के प्रसन्न रहने के लिये मैं प्रतिदिन उनका घर झाड़ता, पानी भरता तथा बाजार से मांस भी लाकर देता था। किन्तु उनके पास चार वर्ष रहकर भी, ज्यों-त्यों उन्होंने केवल पाँच चीजें मुझे सिखाई।^१

गुंडूआ इंगल का बालकृष्ण बुआ से गाना सीखते समय दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार था बिल्कुल सबेरे उठकर गुरु-गृह की सफाई धुलाई करना और पानी भरना इत्यादि सब कार्य करने के बाद स्नान तथा गुरु के लिये भोजन तैयार करना, तब फिर स्वयं मिठा मांगकर अपना पेट भरना। दोपहर में गुरु-गृह के अन्य कार्य करना और इस सब के पश्चात् जितना संभव हो गुरु सान्निध्य प्राप्त कर जो मिल जाय सीखा लेना। इतना करने पर भी वे बालकृष्ण बुआ की पत्नी का कोपभाजन ही बन रहते थे। और अंत तक भी उन्हें प्रसन्न न कर सकें।^२

भीमसेन के पिता श्री गुरुनाथ जोशी ने कुंदगोळ में सवाई गंधर्वजी (रामभाऊ) के पास भीमसेन के रहने तथा शिक्षा का प्रबंध किया कुछ दिनों के पश्चात् वे ये देखने के लिये कुंदगोल गये कि प्रगति कहाँ तक हुई है। भीमसेन पानी भर रहे थे। सामने दो घड़े थे; आसों लाल थीं पीठ पेट रुक हाँ रहे थे, हड्डियों निकल आई थीं, सांस जोर-जोर से चल रही थी। उनके पूछने पर उसने कहा बुरा आया था। पर सुनकर उनके पिता को क्रोध

^१ संगीत कला विहार, १९४९ मई, 'पं रामकृष्ण बुआ वरु' पृ. २६

^२ संगीत कला विहार, १९४९ सितम्बर, 'गायनाचार्य गुंडूआ इंगल', पृ. ६

आया। उन्होंने गंधर्व जी से पूछा बुरगार में भी आप उसे पानी भरने को कहते हैं। इस पर गंधर्वजी ने उत्तर दिया, - 'मुझे जो ठीक लगता है वही मैं करता हूँ। आपका पसंद न हो तो आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं।' ११

घराना परंपरा की शिक्षा के संबंध में पंडित श्यामदास मिश्रा अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं:-
'मैं जब गुरु-गृह में संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो प्रातः तीन बजे उठकर गुरु के पायतान केवल तानपूरा देखता था। गुरुजी के उठने के बाद नित्यक्रिया, अभ्यास, पूरे घर की सफाई, पुलवारी में कुदाल लेकर घंटों बागवानी, गुरु के वस्त्र धोना, फिर दिन के दो बजे भोजन, फिर गुरु के साथ विश्वविधालय जाना। शाम को लौटकर आने के बाद पुनः घर की सफाई, सेवा अभ्यास और रात्रि पुनः तानपूरा देखने की डियरी इसी बीध यदा-कदा गुरुजी का मूड बना तो कुछ गवाया, कभी खूब गवाया और जो गवाया गला से गला गवाया लिराकर नहीं। कभी-कभी तो सम्पूर्ण रात्रि ही अभ्यास की रात्रि बन गयी; कब सुबह उई पला ही न चला। उस दिन हम सभी गुरु भाई बड़े खुश होले थे कि जी भरकर आज गुरु प्रसाद मिला। बारह वर्ष की अल्पायु में चौबीस घंटों के बीध एक समय भोजन; बीध में न कोई नारला, न और कुछ कठिन तपस्या। न धरकैयाद न बचपन के मित्रों की।' १२

उस्तादों की कठोर और संकीर्ण प्रवृत्ति के कारण घराना-शिक्षा-पद्धति का लोप हो गया। इस शिक्षा पद्धति के लुप्त होने का कारण संस्थागत-शिक्षा-पद्धति का प्रसार भी है। यद्यपि घराना-शिक्षा-पद्धति में कई दोष थे परंतु इसके द्वारा जिन्होंने भी शिक्षा पाई उनकी शिक्षा

१ संगीत कला विहार, १९६३ जुलाई, पृ. ४५

२ संगीत १९८५, सितम्बर, 'गुरु शिष्य परंपरा' पृ. ३६

पूर्णतः ठोस थी। धराना-शिक्षा-परंपरा ने अनेक उच्चकोटि के कलाकार संगीत जगत को दिये।

संस्थागत-शिक्षा-पद्धति द्वारा संगीत शिक्षा के कारण आधुनिक युग में शास्त्रीय संगीत का शिक्षण और प्रसार-प्रचार बहुत व्यापक हो गया है। आज शास्त्रीय संगीत के जितने समारोह आयोजित किये जा रहे हैं, जितने विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और संगीत संस्थाओं में संगीत शिक्षा दी जा रही है, सम्पूर्ण इतिहास में ऐसी देखने को नहीं मिलती। लेकिन इतने पर भी ये शिक्षण संस्थाएँ अच्छे व प्रभावशाली मंचीय कलाकारों की जन्मभूमि नहीं बन पा रही हैं। यदि कोई प्रतिभा इनमें विकास कर भी जाती है तो भी उसका स्तर मध्यम कोटि के कलाकारों से ऊपर नहीं उठ पाता। यद्यपि ऐसे भी कुछ प्रतिभाशाली और लोकप्रिय कलाकार हैं जिन्होंने संगीत की शिक्षा प्राइवेट संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में पाई है; परंतु वहाँ से उन्हें केवल डिग्री ही हस्तगत हो पाई है। संगीत की सच्ची तालीम के लिये उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से योग्य गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ा है। उनके भीतर बैठा कलाकार इसी परंपरागत ढंग की तालीम का मूर्णी है।

धरानेदार-शिक्षा-पद्धति के दोषों को दूर करने के लिये संस्थागत-शिक्षा-पद्धति की शुरुआत की गयी पर वे दोष तो दूर न हो पाये अपितु धरानेदार-शिक्षा-पद्धति के लोप के कारण अनेक हानियाँ ही नजर आ रही हैं। संस्थागत-शिक्षा-पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त डिग्रीधारियों का संगीत के क्षेत्र में आज एक स्तर भी नहीं बन पा रहा है। आज संगीत शिक्षा की इस स्थिति ने सभी संगीत जगत के विद्वानों और कलाकारों को चिन्ता की स्थिति में डाल रखा है। पंडित जेलेन भट्टाचार्य के अनुसार — “आज जीवन के मध्याह्न में समस्त कलाकारों और संगीत शिक्षण संस्थाओं

सं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि नये सिरे से सोचें, नये दृष्टिकोण को अपनायें, नई पद्धतियों लागू करें अन्यथा अवश्य ही संगीत की चिन्मयी प्रतिमा गंठित होने का भय है। यद्यपि देर तो हो चुकी है पर अभी सर्वनाश नहीं हुआ है।^१ सभी संगीतज्ञों का मत यह है कि संस्थागत शिक्षा पद्धति और गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति का समन्वय करके ही वर्तमान परिस्थितियों में शास्त्रीय संगीत को बचाया जा सकता है। सभी ने एक मत से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिये गुरु-शिष्य-परंपरा द्वारा संगीत शिक्षा को ही मोठ माना है और एक स्तर पर संस्थागत-शिक्षा-पद्धति के साथ इस शिक्षा पद्धति का समन्वय नितांत आवश्यक है।

शंकर नारायणराव पंडित — “गुरु शिष्य परंपरा से ही संगीत समृद्ध किया जा सकता है व इसके द्वारा ही यह जीवित भी है।”^२

उस्ताद फैय्याज ख़ाँ -

‘संगीत की अवनति के कारण बतलाल हुसैन फैय्याज ख़ाँ साहब ने कहा कि सीना ब सीना सीरगने का चलन कम होता जा रहा है। और सीरगने वाले नोटेशनो पर निर्भर रहकर संगीत सीरग लेना चाहते हैं। लोग भूल जाते हैं कि इस विधा में पारांगत होने के लिये कितनी लगन साधना की जरूरत है।’^३

१ संगीत १९८६, जनवरी-फरवरी, पृ. ६३, ‘ताज’ स्तर में है।

२ वही, १९८६, “ - ”, पृ. ६८, संगीत परीक्षाएँ: संगीत के प्रकार - -

३ संगीत, १९८५, जुलाई, पृ. २८२ ‘उस्ताद फैय्याज ख़ाँ से एक भेंट’

रुओं साहब अब्दुल करीम रुओं - "रुओं साहब के अनुसार हिन्दुस्तानी संगीत गुरुमुख से सीखने पर ही उत्तम होता है।" १

रुओं साहब बड़े गुलामअली रुओं -

रुओं साहब से पूछा जाने पर कि, "क्या मौसिकी की तालीम का यह स्कूली ढंग कामयाब होगा?" रुओं साहब का उत्तर था - "आपको शक क्यों है? धनानेदार होखियार तालीम देने वालों की मौजूदगी में क्यों ऐसा मुमकिन नहीं है। पंडित विष्णू द्विगम्बर के गांधर्व मण्डल ने नारायणराव व्यास, विनायकराव पटवर्धन, जी. वी. पलुस्कर जैसे कलाकारों को हमें दिया है।

अब बदलते जमाने के साथ तालीम का ढंग बदलना चाहिये। दो-चार दर्जे तक तो सभी सीख सकते हैं पर बाद में चुने हुये लायक सीखने वालों को गान-बजाने की असली तालीम देना चाहिये जिससे वे सच्चे मानी में 'इल्मे मौसिकी' के जनकार बन सकें।" २

विनायकराव पटवर्धनजी -

"गुरु-मुख से सुनकर सीखने से अधिक उत्तम कोई पद्धति नहीं है, सच्चा गायन शिक्षण वही है। स्वर-लेखन का प्रयोग आज गाना सीखने में बहुत ही रहा है; फिर भी गुरुमुख की लंबात ही अलग है।" ३

१ 'संगीतार्थ मानकरी', एकलव्य, पृ. ९५

२ 'संगीत साधकों से भेंट', संगीत १९६२, मार्च, पृ. ५२

३ 'संगीत साधकों से भेंट', - - - , संगीत १९५१, अगस्त, पृ. ६२

राजाभैया पूँछवाल -

“विद्यमान काल में विधालयों में संगीत का शिक्षण स्वर लीपी से देने का प्रचार सर्वाधिक है। ऐसे विधालय की गायन-वादन की कक्षाओं में से होनहार विद्यार्थियों का चुनाव करके उनके लिये एक नई संस्था विद्यमान सरकार से स्थापन कराने का प्रयत्न हो रहा है। इस संस्था में सदस्य छात्रों का खाने-पीने का प्रबंध सरकार से होकर, विद्यमान के अच्छे और अनुभवी कलाकारों को आह्वय देकर इन छात्रों को कम से कम ५-६ वर्षों तक गायन-वादन का शिक्षण इन कलाकारों से देने का प्रबंध सरकार को करना चाहिये।”^१

गंगूबाई हंगल -

“कॉलेज, विश्वविधालय की संगीत परीक्षाएँ पास कर लेने से उपाधियाँ तो मिल जाती हैं, पर उनसे गवैय्या नहीं बनता। गवैय्या बनने के लिये यह आवश्यक है कि वह गुरु के सान्निध्य में रहे, उनके चिन्तन के साथ एकस्य होकर निष्ठा के साथ शिक्षा ग्रहण करे।

जो गायक गुरु-शिष्य-परंपरा द्वारा प्राप्त हुये थे वे आज शेष हैं। नये कलाकार तभी उभर सकते हैं जब वे अच्छे कलाकारों का सान्निध्य प्राप्त करें, गायकी के नये-नये बहत के रास्ते सीखें।”^२

बिस्मिल्लाह ख़ाँ -

संगीत स्कूलों के संबंध में आपकी राय पूँछे जाने पर आपने उत्तर दिया - “हाँ! अगर

^१ 'साक्षात्कार', १९५० संगीत कला विहार, अंक २, पृ. २६

^२ श्रीमती गंगूबाई हंगल, संगीत १९८६; परीक्षाअंक जनवरी-फरवरी, पृ. २८

आपको सिर्फ डिग्री लेना है तो, ठीक है ऐसे स्कूलों में जाकर पढ़िये। परंतु यदि गाना बजाना सीखना है तो आपको किसी उस्ताद के पास जाना होगा।"१

विलायत हुसैन खां -

"जहाँ तक तालीम का सवाल है मैं समझता हूँ कि जो महज डिग्री के लिये पढ़ रहे हैं पढ़ें। जिन्हें इल्म मौसिकी में कामयाब जानकारी हासिल करने की ख्वाहिश है उन्हें सरकार चुन वजीफ दे और गाने-बजाने वालों को काफी रुपया दे जिसमें वे अपनी गुजर-बसर कर सकें। मुझे खुद ऐसा मौका मिला तो मैं वादा करता हूँ कि हर पाँच साल बाद मैं दो-तीन ऐसे शार्गिर्द निकालता जिनका बजाना सुनकर सुनने वालों को भी मजा आ जाता।"२

श्री बी. आर. देवधर -

"परीक्षा देकर कोई गवैय्या नहीं बनता। उसके लिये तो गुरु के सान्निध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है।"३

श्रीमती सुमति मुटाटेकर - "समय के अनुसार हमारे संगीत की शिक्षण प्रणाली में तथा उसके रूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं किये गये हैं। संगीत की शिक्षा के लिये यह आवश्यक है कि गुरु प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे।"४ शास्त्रीय संगीत पर धराना-शिक्षा-

१ 'संगीत साधकों से भेंट', संगीत १९५३, फरवरी, पृ. २१९

२ 'संगीत साधकों से भेंट', संगीत १९३९, जुलाई, पृ. ४१

३ 'बानसेन तो बनते ही हैं', - - - - - , संगीत, १९२६ जनवरी, पृ. १७

४ 'संगीत साधकों से भेंट', संगीत १९५६, अप्रैल, पृ. ५३

पद्धति के टूटने का यह प्रभाव पड़ा है कि आज विद्यार्थी की बुनियाद ठोस नहीं हो पाती, जब बुनियाद ही नहीं बनेगी तो उसमें नवीनता का ग्रहण करने की क्षमता भी उत्पन्न नहीं होगी। आज भी धराना शिक्षा - पद्धति की संकीर्णता को यदि छोड़ दिया जाय; फिर भी धरानेदार - शिक्षा विद्यार्थी को उस स्तर तक देने आवश्यक है जब तक कि वह अच्छा या बुरा समझने की शक्ति, अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रहण - शक्ति की योग्यता विकसित न कर ले

गुरुकुल - शिक्षा - पद्धति के साथ संस्थागत - शिक्षा - पद्धति का समन्वय करके अवश्य संस्थागत - शिक्षा - पद्धति की उपयुक्तता बढ़ाई जा सकती है। आज की परिस्थितियों में रम. र. के बाद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित छात्रवृत्ति देकर, गुरुकुल - शिक्षा - पद्धति के अनुरूप कुछ शिक्षण संस्थाएँ बनाकर उनमें ५ वर्ष की अवधि के लिये रस देना चाहिये। यह प्रयास कलाकार उत्पन्न करने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी होगा। इतना ही नहीं ही नहीं वरन् संस्थागत - शिक्षा और शास्त्रोक्त ज्ञान की पृष्ठभूमि पर गुरु - कुल - शिक्षा और भी अधिक प्रभावी और विशाल दृष्टिकोण लिये हुये होगी।^१

पंडित व्ही. जी. जोग -

“कलाकारों के निर्माण की दृष्टि से देखा जाय तो आज की संगीत शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। उसके लिये आज गुरु - कुल - शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है, पूर्णत्व इसी प्रणाली से आयेगा।”^२

१ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा साभार प्राप्त, दिल्ली, २३.२.७८

२ पं. व्ही. जी. जोग साक्षात्कार १९६३, संगीत कला विहार, सितम्बर, पृ. ४०३

धरानेदार - शिक्षा - पद्धति के जो गुण हैं उनके आधार पर आज भी संगीत जगत के प्रकाष्ठ विद्वान, संगीतज्ञ, और कलाकार इस बात से एकमत से सहमत हैं कि आज संगीत शिक्षा के गिरते हुए स्तर को उठाने के लिये और भविष्य के उत्तराधिकारी कलाकारों को उत्पन्न करने और शास्त्रीय संगीत को नवजीवन तथा समृद्धि प्रदान करने के लिये धराना - शिक्षा - पद्धति द्वारा संगीत - शिक्षा प्रदान किये जाने की वितान्त आवश्यकता है। इसके बिना इस क्षेत्र में सुधार लाना संभव नहीं है; धरानेदार संगीत - शिक्षा द्वारा संगीत जगत में ठोस क्रांति लाई जा सकती है। गुरु - कुल - शिक्षा पद्धति में अनेक उपयोगी मनोवैज्ञानिक तत्व कार्य करते हैं जो आज भी संगीत - शिक्षा के लिये उपयोगी हैं। ये तत्व इस प्रकार हैं -

१ शिष्यों का चुनाव -

इस पद्धति में शिष्य स्वर सोने जैसे निकलते थे चारों इस प्रणाली द्वारा शिक्षा में समय अवश्य अधिक लगता था। इसका कारण यह था कि गुरु - शिष्य - परंपरा में ऐसे चुने हुए व्यक्ति ही संगीत सीखते थे, जिनमें संगीत सीखने की प्रवृत्ति, योग्यता और आकर्षण होता था। विद्यार्थियों की यह प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत कठोर होती थी। यहां तक कि कई सालों विद्यार्थी को कभी-कभी गुरु की सेवा करने पर भी एक अक्षर भी सीखने को नहीं मिलता था। जब गुरु पूर्णतः संतुष्ट हो जाते थे कि विद्यार्थी में संगीत शिक्षा की सच्ची लगन है, वह शिक्षा - प्राप्ति के लिये कैसा भी संघर्ष करने को तैयार है तब ही वे शिष्य को सिखाने के लिये राजी होते थे। इस तरह केवल उन्हीं चुने हुए शिष्यों को संगीत - शिक्षा दी जाती थी जिनके सामने कलाकार बनने का लक्ष्य होता था; उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वे गुरु पर भ्रष्टा रसकर परिश्रम और

साधना किया करते थे। दिन-रात साथ रहने से संगीत के संस्कार पुष्ट होते थे। इस कारण दोनों ओर से किये जाने वाले परिक्रम के अनुपात में परिणाम कहीं अधिक प्राप्त होता था। इस पद्धति में न परीक्षा - प्रणाली थी, न उपाधियों न विशेष साधन और सुविधायें; कम खर्चीली और फिर भी अधिक प्रभावशाली इस शिक्षा पद्धति में शिष्य कलाकार बनकर निकलता ही था। आज की शिक्षा - प्रणाली सारे साधन सुविधाओं से लैस और अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है, फिर भी कलाकार तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि छात्रों के अनुपात में अच्छे शिक्षक भी तैयार नहीं होते। इसके पीछे इस कारण का बहुत बड़ा हाथ है कि स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थी संगीत सीख सकते हैं। इनमें प्रवेश परीक्षा का कोई नियम नहीं है यदि कहीं है भी तो उसका पालन कितनी सच्चाई से होता है इसका कोई प्रमाण नहीं है। अतः प्रवेश लेने वाले इन विद्यार्थियों में कोई प्रतिभा नहीं होती, अधिकांश में संगीत के आवश्यक संस्कार भी नहीं होते, न रुचि होती है न सामान्य बौद्धिक स्तर ही, न संगीत सीखने का कोई लक्ष्य ही होता है। व इस विषय का चुनाव इसलिये करते हैं कि या तो अन्य विषयों में प्रवेश नहीं मिल पाता या घर सोचते हैं कि इसमें कम पढ़ना पड़ता है फिर भी पास हो जाते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों के बीच जो दो-तीन सुरीले विद्यार्थी होते हैं उन्हें भी न्याय नहीं मिल पाता।

२ साधना की कठिनाई के चरणों के प्रति आकर्षण - प्राचीन परंपरा के गुरुओं में ज्ञान की कमी नहीं थी और न ही उनमें कठिन चीजों को सिखाने का ही अभाव था। क्योंकि उन्होंने खुद शिक्षा

इन्हीं चरणों को पार करके प्राप्त की थी जिसके कारण उनमें उन चरणों को पार कराते हुए शिष्य को शिक्षा देने का पूर्ण धैर्य था। आज विधालयीन शिक्षा प्राप्त किये शिक्षकों को स्वयं साधना के उन चरणों को पार नहीं करना पड़ा तब वे शिष्य को कैसे साधना पद्धति द्वारा शिक्षा दे सकते हैं।

३ शिष्य का व्यक्तिगत निरीक्षण संभव -

धरानेदार-शिक्षा-प्रणाली में शिष्य की सारी कमियाँ और गुण पूर्णरूप से गुरु के सामने होते थे। जो कमियाँ होती थीं उन्हें पर्याप्त समय देकर गुरु अपने निरीक्षण में ही उन्हें ठीक करवाता था क्योंकि इतना समय होता था। आज की तरह पाठ्यक्रम साल में पूरा करने की जल्दी नहीं रहती थी। शिष्यों की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक पर गुरु व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाता था। अलग-अलग प्रत्येक शिष्य को उसके बौद्धिक स्तर और ग्रहण शक्ति के आधार पर शिक्षा दे सकता था। आज शिष्यों की संख्या प्रत्येक कक्षा में अधिक होने के कारण तथा पाठ्यक्रम की अधिकता और समय की सीमितता के कारण प्रत्येक शिष्य पर शिक्षक का व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाना असंभव ही है।

४ रियाज का अधिकता से होना -

शागिदों का अभ्यास इस प्रणाली में शुरू होता था। कई सालों तक केवल अलंकारों की शिक्षा, स्वर भरना तथा एक ही राग की शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि इस शिक्षा-पद्धति का सिद्धांत यही था कि, 'एक साधै सब सधै सब साधै सब जाय।' इस पद्धति द्वारा शिक्षा से शिष्यों को अपने

विषय में पूर्ण अधिकार हो जाता था। उन्हें जो भी पाठ मिलता था वह पूर्णतः मंजूर जाता था। उसके बिना आगे का पाठ गुरु शिष्य को देते ही नहीं थे।

५ अनुशासन की भावना का विकास -

धरानेदार-शिष्टा-पद्धति के कारण शिष्यों में भद्रा और अनुशासन अच्छा रहता था। उस समय संगीत शिक्षा इतनी सुलभ न होने के कारण शिष्य भी शिष्टा-पद्धति की कठोरता और अनुशासन का पालन पूर्णतः करते थे। यदि गुरु ने कहा कि अमुक पलट को एक हजार बार करो तो क्या मजाल जो शिष्य उस नौ सौ निन्यानवे के बाद छोड़ने की हिमाकत करे। आज संस्थागत-शिष्टा-पद्धति में संगीत-शिक्षा की सर्वजनसुलभता के कारण अनुशासन का वह स्तर तो दूर रहा साधारण अनुशासन भी देखने को नहीं मिलता। संगीत कक्षाओं में आना न आना पूर्णतः विद्यार्थी की मर्जी पर निर्भर करता है।

६ सांगीतिक संस्कारों का निर्माण -

संगीत के संस्कार विद्यार्थी में गुरुकुलीन-शिष्टा-पद्धति में ठोस पड़ते थे। क्योंकि इस परंपरा से शिक्षा में विद्यार्थी को एक अनुकूल सांगीतिक वातावरण मिलता था। प्रारंभ में शिक्षार्थी को केवल कुछ सरगम पलटें रटने का काम देकर बाकी समय तानपूरा घेड़ते हुये गुरु का गायन सुनना होता था। इसके अतिरिक्त गुरु-बंधुओं की तालीम और रियाज सुनने के अवसर भी गुरु-गृह में रहने के कारण हर समय ही उपलब्ध रहते थे। कभी-कभी तो यह सुनने की तालीम पाँच-छः वर्षों तक चला करती थी। इसके अतिरिक्त शिष्यों को गुरु के साथ प्रत्येक जलसे में जाना अनिवार्य था जिससे अनेक

विद्वानों का गायन अथवा वादन भी वे सुनते थे। इस संगीतमय वातावरण के कारण शिक्षार्थी के मस्तिष्क में संगीत के संस्कार पूर्ण रूप से संचित हो जाते थे। जो कि भविष्य में शिक्षा ग्रहण करते हुए काम में आते थे। इससे सीखने की कठिनाइयाँ कम हो जाती थीं।

६ मंच प्रदर्शन के भय की समाप्ति -

मंच प्रदर्शन का भय प्रायः शिक्षा-ग्रहण करने के काल में ही विद्यार्थियों के मन से निकल जाता था। गुरु अपने साथ अच्छी-अच्छी महफिलों में शिष्यों को ले जाते थे। और उनका सामान्य परिचय श्रोताओं को देते थे। बुद्धि तैयार विद्यार्थियों से गुरु या तो अपने साथ संगति करवाते थे या फिर उनका छोटा कार्यक्रम प्रथक करवाते थे। प्रदर्शन शिष्य गुरु की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता था। इन प्रयासों से प्रारंभ से ही शिष्य के मन से मंच-प्रदर्शन के प्रति भय की भावना दूर हो जाती थी।

(स) साधना का अभाव —

स्वामी हरिदास अथवा बैजूबावरा जैसे महान् गायकों की चमत्कारिक सिद्धियों के विषय में कुछ पढ़ने या सुनने पर हम दोनों तले उँगली दबाते हैं - उनमें कौन सी ऐसी शक्ति थी, कैसी विलक्षण साधना थी कि वे अपने संगीत के द्वारा ऐन्द्रजालिक चमत्कार दिखलाने में समर्थ हो पाते थे। मेघ राग से वर्षा तथा दीपक राग से दीप जलने संभव थे, पत्थर पिघलाने वाली चटना, संगीत श्रवण से हरिणों के खिंचे चल आने की चटना; क्या वास्तव में वे ऐसी शक्ति रखते थे? अथवा ये सब केवल किवंदलियों ही हैं? यह शंका आम लोगों के मन में तो क्या स्वयं संगीत प्रेमियों के मन में भी उठती है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में ये बातें संभव नहीं हैं; अवश्य ही इन्हें बहुत बड़ा-चढ़ाकर वर्णित किया गया है।

इस प्रकार अपनी भ्रांत धारणाओं के कारण हम स्वयं अपनी अभ्यांतरिक शक्तियों से अनभिज्ञ एवं अपरिचित रह जाते हैं। इसका मूल कारण है हमारा आत्मिक हास। हमारे नेत्रों के सामने इस वैचित्रमय विश्व में विज्ञान ऐसे-ऐसे चमत्कार प्रस्तुत कर रहा है, मानव अपनी अनंत शक्तियों और प्रतिभा का ऐसा परिचय दे रहा है कि हम हैरान हो रहे हैं, और धीरे-धीरे अपनी अंतर्निहित शक्तियों में विश्वास करने लगे हैं। *God made man after his own image* अर्थात् ईश्वर ने अपने अनुरूप ही मानव का निर्माण किया है, इस कथन की वास्तविकता को दृढयंगम करने लगे हैं। पुराणों में स्थान-स्थान पर आकाशवाणी की चर्चा तथा युद्धों में आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र इत्यादि के व्यवहारों का वर्णन हमें केवल कल्पनाजनित अथवा अतिरंजित लगता

था। परंतु अब रेडियो, टेलीविजन, अणुबम, चालक-विहीन विमान आदि आविष्कारों को देखकर हम शास्त्रों एवं पुराणों में वर्णित चमत्कारों पर पुनः विश्वास करने लगे हैं। अब अपने अविश्वास पर हमें स्वयं लज्जा का बोध होने लगा है - अर! यह तो सभी सम्भव है व्यर्थ ही भ्रमवश हम अपने प्राचीन इतिहास को झूठा अथवा अतिरंजित समझ बैठे थे।

इसी प्रकार संगीत कला का गौरवपूर्ण अतीत हमें बतलाता है कि संगीत में जादू का असर था, सम्मोहिनी शक्ति थी। उसमें मानव ही नहीं अपितु पशु-पक्षियों को भी सम्मोहित करने की क्षमता थी। संगीत ने नदी की वेगवती धाराओं को अपना करण मोड़ने के लिये विवश कर दिया था, पत्थरों को पिघलाया, प्रदीप जलाया, ठूठ वृक्षों में हरे पत्ते लगा दिये, ये सब किसी देवी शक्ति से नहीं अपितु साधना से ही संभव हो सका था।

तानसेन ने संगीत साधना की; वे अपने गायन से दीप प्रज्वलित कर सकते थे, वर्षा करवा सकते थे। लेकिन तानसेन की गायकी में भी वह शक्ति, वह जादू नहीं था जो उनके गुरु स्वामी हरिदास की गायकी में था। तभी तो शहंशाह अकबर के आमंत्रण को उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया था, "अकबर से अधिक मेरे ऊपर ईश्वर की सत्ता का राज्य है।" तब संगीत प्रेमी अकबर वेश बदलकर तानसेन के शिष्य के रूप में उनके साथ हरिदासजी के पास पहुँचा। तानसेन ने स्वामीजी के सम्मुख गलत ढंग से गाना आरंभ किया तब अकबर को समझाने के लिये स्वामीजी ने गाना आरंभ किया; सच्ची गायकी क्या होती है तब अकबर जान सका। तब अकबर ने स्वामी हरिदासजी से पूछा था, "तानसेन की गायकी में वह जादुई शक्ति नहीं जो आपकी गायकी में है?" इस पर स्वामीजी ने जवाब दिया था, "तानसेन अपने स्वार्थ के लिये गाता है,

वह तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम है, तुम्हारे आदेश से उसे गाना पड़ता है। जबकि मैं केवल अपने और अपने प्रभु के लिये गाता हूँ।”

तानसेन का समय तो चार सौ वर्ष पुराना है। आज से एक दशक पहले भी संगीत की सम्मोहिनी शक्ति की अनेक मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। इस संबंध में स्वयं भातरगण्डजी ने अपना संस्मरण दिया है — “कुछ वर्ष हुए एक हिन्दुस्तानी प्रसिद्ध गायक के मुँह से राग पूरिया मैंने सुना था। मैं सत्य कहता हूँ कि उसके गाने से क्षण भर के लिये मैं बेसुध हो गया था। मेरे शरीर में हो एक बार तो रोमांच भी हुआ मैं समझता हूँ कि उत्तम गाने से औरंग में पत्नी भर आना, ठंडक लगने जैसी कैपकैपी आती है वैसी होकर रोमांच होना, कोई-सा भी शब्द सहन न होना, हम क्यों हैं, क्या हैं, क्षण भर के लिये भूल जाना इत्यादि चमत्कारिक प्रभाव श्रोताओं के ऊपर होता हुआ रसिक लोगों से जो हम सुनते हैं, वह बिल्कुल निराधार नहीं है।”^१

इस संबंध में विष्णूदिगम्बरजी का अनुभव और भी अधिक दिलचस्प है — “गिरिनार की पहाड़ियों में घूमते हुए पंडितजी की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। गिरिनार की पहाड़ियों में वे घूम रहे थे, इसी समय जंगल में घाटी के बीच दूर से आली हुई मधुर ध्वनि को सुना। वे ध्वनि की दिशा में चलते गये और आखिर में एक पुराने जीर्ण-शीर्ण मंदिर में पहुँच गये। मंदिर में एक देवी की मूर्ति थी और उसके सामने वही सन्यासी बैठा आत्मलीन गा रहा था। पंडितजी वहाँ खड़े सुनते रहे। शीघ्र ही उन्होंने मंदिर की आस-पास की चीजों में एक परिवर्तन अनुभव किया। वह पुराना जीर्ण-शीर्ण मंदिर ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें प्राण

छाल दिया है, उन्होंने महसूस किया जैसे मंदिर के पत्थर सजीव हो गए हैं। धीरे-धीरे संगीत ने पंडितजी को पूरी तरह से आविष्ट कर लिया; उन्होंने महसूस किया जैसे उनके शरीर में कंपन हो रहा हो और उनकी नसों में संगीत बह रहा हो। इस अनोखे और अलौकिक अनुभव ने पंडितजी को पूरी तरह से हिला दिया था। वे बुरी तरह से परेशान हो गए थे और उन्होंने सोचा कि इस तपस्वी में अवश्य जादुई शक्ति है।^१

पंडित पलुस्करजी के बाद की पीढ़ी में आने वाले संगीत कलाकारों में भी कला-साधना के फलस्वरूप अनेक प्रत्यक्ष चमत्कार सुनने को मिलते हैं—

‘एक समय राजा भैया पंचवाल प्रयाग के श्री कन्हैयालाल भागवत के यहाँ जब बैरवी गा रहे थे तो पिंजड़ में बंद तोला जागकर बोलने लगा और प्रभात सूचक पक्षी चहचहाने लग। राधरस के सरस्वती विधालय में भी आप जब बिमों-मल्लार गा रहे थे तो अकस्मात् ही ठंडी वायू चलने लगी और अप्रत्याशित रूप से आकाश मेघाच्छन्न हो उठा।^२

इस संबंध में श्री ओंकारनाथ ठाकुर का प्रयोग भी उल्लेखनीय है — “मैं खोजशील रहा हूँ। लाहौर का एक निजी अनुभव आपको सुनाता हूँ। वहाँ के चिड़ियाघर में एक बहुत खतरनाक शेर आया था। मैंने अपने महारक्षिक साथी से कहा चलो अपना बेली साथ ले चलो, शेर के पिंजड़े के पास थोड़ी दूर जाकर तुम्हें अपने बेली पर कोमल गंधार का ‘टच’ देकर काफी राग के स्वर आंदोलित करने होंगे।” वे बोले, “भाई हो बड़े बुद्ध सैर चला।” चिड़ियाघर के रक्षक ने हमें रोका, उच्चर शेर दहाड़ मारता जाला था, जिससे कुछ दृशिक तो बेहोश भी हो जाते थे, किन्तु हम दोनों रक्षक को दक्षिणा चमाकर पिंजड़े के पास

^१ पलुस्कर स्मृति ग्रंथ, पृ. १८२

^२ संगीत, १९५६ जून, ‘हमारे राजा भैया’ पृ. २९, ३०

पहुँचें। हम कमजोर नहीं थे। शेर आगे बढ़ा और इधर उक्त स्वर चीर-छीर घड़े गये मैं आपसे अतियुक्ति के साथ नहीं कहता - शेर का गुरीना बंद हो गया, शेर के पंज पंजड़े से बाहर निकल मानो वह हमारे साथ खेलना चाहता है। शेर की आँखों से पालतू कुत्ते जैसा प्यार टपक रहा था। मुझे देखना था कोमल गंधार में दिल का कोमल करने की क्षमता है या नहीं।"^१

कला-साधना के फलस्वरूप कला में जो प्रभाव उत्पन्न होता है इसके लिये गोविंदराव टेबें जी ने अपनी पुस्तक, 'माझा संगीत व्यासंग' में अपना एक अनुभव लिखा है - "मौजुद्दीन खाँ का जन्म लगनऊ के कलावंत घराने में हुआ। कठ्वाल बच्चे सादिक अली से उन्होंने ठुमरी की तालीम पाई।^२ उनकी महफिल में मुझे एक बार तानपूरा घेड़न का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी के हाथों में काफी के प्याले थे। मौजुद्दीन खाँ साहब ने 'अरे बोल रे पफीया' ये भैरवी की ठुमरी शुरू की। जलसे के जागरण के कारण सभी अलसाये से हो रहे थे, परंतु वह आलस चार पाँवों से कहीं गया पता नहीं। सभी इस उत्कृष्ट गायक के गायन में तल्लीन हो गये, काफी के प्याले वैसी ही रह गये। एक भी तोला की आँख कोरी नहीं रही। खुद गाने वाले का गला भर रहा था। यह देखकर महफिल के बीच में ही वे बोले, "आप सब की आँख में पानी आये इसमें मुझे बड़प्पन नहीं लग रहा। इस कला का हासिल करने के लिये मैंने जन्म भर जो कष्ट उठाये तब मेरे इतने कष्टों का देखाकर मुझे आपकी तरफ से दाय नहीं मिलेगी क्या?" तुरत ही उन्होंने फिरत शुरू की और सारी महफिल गुलाबजल के फव्वारे चहर पर मार गये हों इस तरह ताज़ी हो गयी।^३

^१ संगीत, १९५३ मार्च, पृ. २५६

^२ माझा संगीत व्यासंग, गोविंदराव टेबें, पृ ११२

^३ वही " " " " " , पृ १०३

नर्थ खों साहब को रेल में बैठकर धूमने का अत्यधिक शौक था, पर उसके लिये टिकिट लेना होगा है, इसकी उन्हें जानकारी न थी। एक बार किसी को बिना बताया वे तानपूरा लेकर स्टेशन पर जाकर प्रथम क्लास के डब्बे में जाकर बैठ गये किसी बीच के स्टेशन पर टिकिट चेकर ने उन्हें पकड़ा और बोला, "अरे तीसरे क्लास में बैठते तो भी टिकिट कम हुआ होता।" उस पर वे राजीबो बोलते हैं, "हम दरबार में भी गद्दी पर बैठते हैं।"

इस उत्तर से उस चेकर को क्रोध आया। उसने खों साहब को स्टेशन पर ही रोक दिया, इतना होत-होत रात के दो बजे खों साहब के रियाज का समय हो गया उन्होंने रियाज आरंभ किया। तपस्या से प्राप्त हुई उस गायत्री के स्वर जैसे-जैसे धूमने लगे वैसे-वैसे मुग्ध जनता उनके चारों ओर एकत्रित होने लगी। उनमें ट्रेन के यात्री, सिग्नल, देने वाला, स्टेशन मास्टर, रेलवे पुलिस सभी थे। सभी खों साहब का गायन सुनकर सब कुछ भूल गये, थोड़ी देर में चेतना आने पर सब प्रकृताद्य हुई और स्टेशन मास्टर की खास आज्ञा पर खों साहब के आगे के प्रवास की व्यवस्था हुई।"१

संगीत के इसी जादू के संबंध में आर.सी. बोराल लिखते हैं - "आपने मुरतरी बाई आगरवाली का कभी नाम सुना होगा। हाँ, तो एक दिन उसका कार्यक्रम था। भाई इतनी थी कि सड़क भी लोगों से भरी हुई थी। मुरतरी बाई ने उस दिन ऐसा गाया कि लोग यथार्थ में रो उठे। मेरी अस्सी साल की दादी जो कि संगीत बहुत कम समझती थी, फूट-फूटकर रोने लगी। संगीत का ऐसा जादू मैंने आज तक नहीं देखा।"२

सख्त ही एक प्रश्न उपस्थित होगा है कि आज

१ नाद, गोपालकृष्ण भोव, पृ. ३६

२ संगीत, १९५४ दिसंबर, एक साप्ताहिक, पृ. ३६

क्यों नहीं संगीत के माध्यम से वर्षा हो सकती? दीप जल सकते हैं? या हमारे संगीत में इतनी भी शक्ति नहीं रह गयी है कि सुनने वाले को रोमांचित हो कर दे या अभ्युपात हो कर दे? कम-से कम पशु-पक्षी नहीं तो जीव जागत इन्सान को ही आकर्षित कर ले? इसके बाद हम दुहाई देते हैं कि शास्त्रीय संगीत सुनने के लिये कुछ समझ होनी चाहिये यह केवल कुछ बुद्धिजीवियों के लिये है। इस संबंध में उस्ताद अमीर ख़ाँ के विचार उद्धृत करना यहाँ उचित होगा - "यह कहना कि संगीत सुनने वाले संगीत की समझ नहीं रखते वैसा ही है जैसा कि बदजायका खाना न पसंद करने वाले इन्सान को उसे खाने की तमीज़ नहीं है कहकर चिढ़ाया जाय।" १

उस्ताद अमीर ख़ाँ का कहना था -
"शास्त्रीय संगीत तो संगीत का जुज़ है और उसका हर दिल अजीज़ न होना कोई मानी ही नहीं रखता। अगर संगीत एक जानवर तक पर असर कर देता है तो आखिर इन्सान तो एक सूझ-बूझ रखने वाला बशर है। संगीत जितनी दिल की चीज़ है उतनी दिमाग की नहीं और हर इन्सान के जिस्म में दिल चड़कता है।" २

तब उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यही होगा कि हम आज तानसेन से अधिक स्वार्थी और दूसरों की इच्छाओं के गुलाम हो गये हैं और इन्हीं प्रवृत्तियों के फलस्वरूप आज इस कला की साधना वैसी नहीं हो पा रही है जैसी कि पहले करते थे। आज का संगीत विधार्थी कला साधना इसलिये नहीं करना चाहता कि उसके अंतर्स में तो इसकी साध-प्यास है नहीं और बाहर उसे कुछ भौतिक प्राप्ति होली नज़र नहीं आती। सोवह कलासाधक नहीं अपितु पदवीधारी बनकर रह गया है। केवल डिग्री हासिल करके कोई

नौकरी मिल जाये और नौकरी पक्की होत ही रही-सही संगीत साधना, जो वह करता था उसे भी लितांजली दे बैठता है।

यही स्थिति उस कला साधक की भी है जो प्रदर्शक बनना चाहता है। उसने भी यही मान्यता बना रखी है कि साधना की क्या आवश्यकता है? केवल सरस्वत मँहंग प्रदर्शन किसी तरह होत रहें। इसी प्रदर्शन-बाजी में यदि लग गया दौंव और मिल गयी कोई पद, पदवी या उपाधि तो पौ बारह।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर के विधार्थियों में यह भी धारणा बनी हुई है कि पुराने उस्तादों की तरह रियाज करने की क्या आवश्यकता है संगीत को समझना ही बस काफी है। यह भी एक प्रमुख व बड़ा कारण है कि हमारे संगीत का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। आज का विधार्थी कम से कम मेहनत करके कलाकार बन जाना चाहता है। स्वर्गीय विष्णु - दिगम्बरजी कहा करते थे कि बी. ए. की डिग्री फेल होने पर भी ठकेल-ठकेल कर ली जा सकती है, लेकिन संगीत के लिये यह बात लागू नहीं होती बी. ए. की डिग्री एक बार मिलने पर हमेशा के लिये फुर्सत हो जाती है। संगीत की पदवी निभाने के लिये कलाकार को उम्रभर मेहनत करनी पड़ती है। योरोप का एक अठिलीय गायक चार-चार, पाँच-पाँच घंटे ऑपेरा में गाया करता था फिर भी वह सबेर दो-तीन घंटे अभ्यास भी करता था। एक दिन उसके एक भक्त ने मेहनत के समय धर जाकर पूछा कि आप तीन-चार घंटे ऑपेरा में जाते हैं लोग आपको देवता के समान मानते हैं, फिर इतना अधिक आपका मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? उसने जवाब दिया, "दो दिन रियाज छोड़ दूँ तो यह बात जान सकूँगा कि मेरा गला कहीं रुकता है, चार दिन रियाज छोड़ता हूँ तो यह बात मित्रों को पता चलन लगेगी और

द्वः दिन तक अभ्यास न करने पर मेरे श्रोताओं के मन में खटकने वाली गलतियाँ मैं करने लगूँ। यदि मुझे लोकप्रियता बनाये रखनी है तो मुझे कभी रियाज नहीं छोड़ना है।^१ तानसेन के संबंध में भी इसी प्रकार की किंवदंति प्रचलित है।

तो संगीत-कला में एक प्रस्थापित कलाकार के लिये भी रियाज का इतना महत्व है तो फिर जिस अभी साधना के चरण पार करने हैं, प्रस्थापित होना है उसके लिये रियाज की क्या महत्ता होगी हम समझ सकते हैं। आज रियाज और अभ्यास की कमी के कारण ही विश्वविषयों से प्रतिवर्ष संगीत-मास्टर की उपाधि लेकर निकलने वाले हजारों विधार्थियों में एक कलाकार भी उत्पन्न नहीं हो रहा है।

यद्यपि संगीत शिक्षण में प्रतिभा, मार्गदर्शन और रियाज तथा चिन्तन का समान रूप से योगदान आवश्यक है। प्रतिभा और उचित मार्गदर्शन विधार्थी को प्राप्त हैं तो वह केवल उनके बल पर आगे नहीं बढ़ सकता बिना रियाज के। चिन्तन करने की क्षमता भी उसमें प्रारंभिक रियाज के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा उसके बाद ही उत्पन्न होगी। संगीत के अतीत में झोंकने पर ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिन्हें उनके गुरुओं ने यह कहकर भगा दिया था कि तुम्हें संगीत नहीं आ सकता। तब उनकी जीवितियों देखने पर ज्ञात होता है कि अखंड रियाज के बल पर उन्होंने संगीत जगत में उच्चतम स्तर के कलाकारों में स्थान पाया है।

इनमें सबसे सुदावरुश का नाम उल्लेखनीय है। 'आपकी आवाज खर्ची होने के कारण सभी इन्हें शिष्य बनाने से इन्कार कर देते थे। अत्यंत दुरी होकर वे ग्वालियर के उस्ताद नथन राँ की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी सारी कहानी शुरू से आखीर तक सुना

दी। उन्होंने खुदावरुश को दिलासा दी और कहा, 'तुम हमारे उस्ताद के खानदान के हो हम तुम्हें बहुत खुरी से सिखायेंगे मगर तुम्हारी आवाज़ सुधाने के लिये हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी; साथ ही उससे भी अधिक मेहनत और रियाज तुम्हें करना पड़ेगा।' मतलब यह कि खूब ठोक-बजाकर धीरे-धीरे खुदावरुश की तालीम आरंभ हुई। उनकी मेहनत के बल पर नत्थन खों ने इन्हें उच्चकोटि के गायकों में लाकर खड़ा कर दिया।^१

इसी श्रेणी के कलाकारों में रामकृष्ण बुआ वस का नाम भी उल्लेखनीय है - 'खों साहब मेंहरी दुसैन व निसार दुसैन हट्ट-हट्ट खों की गद्दी चला रहे थे। उस समय ग्वालियर गये हुए विद्यार्थियों में रामकृष्ण बुआ ही विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। संगीत शिक्षा की प्राप्ति के लिये आप धर से भाग खड़े हुए थे और धूमले-धामले ग्वालियर पहुँचे। उस समय मानो ग्वालियर गंधर्व लोक था, जहाँ जाओ वही लोग गाते पाये जाते थे। पेट भरने के लिये रामकृष्ण बुआ जी ने भिक्षा माँगना आरंभ किया; किन्तु भिक्षा भी पेट भर नहीं मिलती थी। अस्तु आधे पेट रहकर ५-६ वर्ष बिला दिये। "मैं लंगोटी लगाकर गाँव में दिन भर घूमा करता, और तान आलापा करता था।"

एक दिन बालागुरु ने मुझसे कहा, "तू यहाँ किसलिये आया है? तुझे गाना आना संभव नहीं; तेरा स्वरूप अच्छा है तू नाटक कम्पनी में चला जा।" आरंभ से ही मेरा स्वभाव कड़क होने के कारण मैंने उत्तर दिया, "आप मेरी हँसी उड़ाते हैं यह ठीक नहीं। यहाँ गाना सीखने जो पचास-साठ लोग आये हैं; उनमें गाने वाला मैं ही एक निकलूँगा ध्यान रहे।" मैं जिस किसी भी महफिल में जाता, यदि वहाँ बाला गुरुजी होते तो वे कहा करते थे, "आओ तानसेन"। जिसके भी पास जाता वही दुत्कारन लगा था।"

मुसलमान लोग कहते, 'अबे लौंड तू क्यों आया है, तुझे गाना नहीं आ सकता।' इतने अपमानजनक निन्दनीय शब्द प्रतिदिन सुनकर भी मैंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा। परन्तु जो लोग मेरा निरादर कहते थे वही मेरी प्रशंसा करने लगे और करने लगे इसने तो मेरी आवाज़ बना ली।^१

रियाज़ की शक्ति से ही रामभाऊ ने अपनी प्राकृतिक रूप से रखी आवाज़ में मधुरता लाकर 'सवाई गंधर्व' की उपाधि प्राप्त कर ली। यह उनकी जी तोड़ मेहनत और पुरुषार्थ से ही संभव हो सका।^२

इतिहास में इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं जिनकी कि आवाज़ ही गाने योग्य नहीं थी; उन्होंने साधना द्वारा उच्चकोटि के कलाकारों की पदवी पायी। अथवा बिना गुरु के मार्गदर्शन के भी संगीत जगत में अपना स्थान बना लिया। परन्तु सम्पूर्ण इतिहास की रोज़ करने पर भी ऐसा दुष्टान्त नहीं मिलेगा जो केवल बुद्धि, प्रतिभा और मार्गदर्शन के क्लृप्त पर बिना रियाज़ के संगीत संसार में किसी ऊँचाई को छू पाया हो। इस सम्बन्ध में यहाँ श्री गोविन्दराव टेबेजी के विचार उद्धृत करने आवश्यक हैं— 'ईश्वर प्राप्त मधुर आवाज़ वाले गायकों को सुनने का मोह सभी प्रकार के मोलाओं को आकर्षित करता है। परन्तु उनकी मधुर आवाज़ के सामने उनका कर्तृत्व पीछे पड़ता है और कालान्तर में ऐसे गायकों के पास उसका महत्व नहीं रह जाता। इसके विपरीत जिनका आवाज़ की देने नहीं मिली उन्हें शिक्षा, निरीक्षण तथा परितोष आदि के द्वारा चिरकाल तक तन्मयता के साथ आराधना करनी पड़ती है। ऐसे लोग ही काल के अंतरंग को प्राप्त कर बैठते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गायन कला को सुंदर आवाज़ से शत्रुत्व है; परन्तु सुंदर आवाज़ को मेहनत से शत्रुत्व दिगता है।'^३

१ संगीत कला विहार, १९४९ ई. 'पं. रामकृष्ण कुमारा वसु', पृ. २६

२ संगीतार्थ मानकरी, पृ. २५

३ भाषा संगीत व्यासंग, गोविन्दराव टेबे, पृ. २१०

संगीत - शिक्षा के दौरान जो तत्त्व इतना महत्वपूर्ण हैं जिस पर संगीत शिक्षार्थी का सम्पूर्ण भविष्य निर्भर करता है, जिसके माध्यम से ही वह अपनी सही मंजिल तय कर सकता है आज उसी रियाज का युवापीढ़ी ने नजर अन्दाज कर दिया है।

अभ्यास शब्द अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है जीवन के किसी क्षेत्र में हाँ उसमें दृढ़ता लाने के लिये अभ्यास करना ही होता है। अभ्यास का साधारण अर्थ है कि किसी कार्य को बार-बार किया जाय। अभ्यास की महत्ता के संबंध में कवि रहीम ने कहा है -

करत करत अभ्यास के जड़मलि होत सुजान।

रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त नितान॥

या याद करना ही अभ्यास कहलाता है। अभ्यास गायन का हाँ या वादन का, खेल का हाँ या पढ़ाई का सभी अभ्यास का भाव एवं अर्थ एक ही है; जिससे कार्यसिद्धि में दृढ़ता आती है। संगीत एक अभ्यासजन्य विधा है। संगीत में साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है संगीत के साधकों को प्रतिदिन नियम से साधना करनी होती है। संगीत एक क्रियात्मक विधा है।

नियमितता, निरंतरता, जागरूकता, सकाग्रता, रचनात्मक कल्पना, रचनात्मक प्रवृत्ति, श्रद्धा, निष्ठा और लगन सच्चे अभ्यास की मुख्य बातें हैं। संगीत के मंचीय कलाकारों अर्थात् मंच प्रदर्शन करने वालों को मंच पर बरकरार रहने हेतु सतत अभ्यास - रत रहना होता है।

उत्तम अभ्यास से कला में निरगार पैदा होता है। सतत अभ्यास से कलाकार की सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है; वह चिन्तन व कल्पना में सामंजस्य स्थापित करते हुये नव सृजन का शंखनाद करता है। अभ्यास से संगीत का व्यावहारिक पक्ष सबल होता है। शैली तथा स्वर-सामंजस्य का सौंदर्य, भव्यता और लय की श्रेष्ठता संगीत

साधना के लक्षण हैं।

आज संगीत शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों और महाविद्यालयों में होने के कारण डिग्री का महत्व बढ़ गया है; साथ ही गुरु-शिष्य-परंपरा पूर्ण रूपेण समाप्त होने जा रही है। गुरु-शिष्य-परंपरा में ही जाने वाली शिक्षा में रियाज अथवा अभ्यास कराने का जो अद्भुत सिलसिला चला करता था; जिसके फलस्वरूप गायन अथवा वादन में प्रभाव उत्पन्न होता था आज वह सिलसिला नहीं चल पा रहा है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में संगीत की सदैव ही तपस्या का माध्यम माना गया है, जिसका एक-एक स्वर उस अमर मंत्र की तरह है जो तुरंत असर करता है; बशर्ते कि इसमें पूरी इमानदारी के साथ अभ्यास किया जाय। आज अभ्यास की कमी के कारण ही संगीत का स्वर्गीय आनंद समाप्त होता जा रहा है। संगीत-कला की साधना में रियाज का महत्व बताते हुए विनायकाय पटवर्धन जी ने लिखा है - "यदि आवाज और गला ठीक न हो तो भी रियाज से ठीक हो जाता है।"^१

गुदई महाराज -

"अभ्यास ही सब कुछ है।"^२

उस्ताद अमीर ख़ाँ -

"कम से कम दो वर्ष तक षड्ज-साधना करके स्वर ठीक करें तत्पश्चात् आगे बढ़ें।"^३

जीवनलाल मट्टू -

"संगीत की सफलता स्वर व अलंकारों के अभ्यास पर निर्भर करती है।"

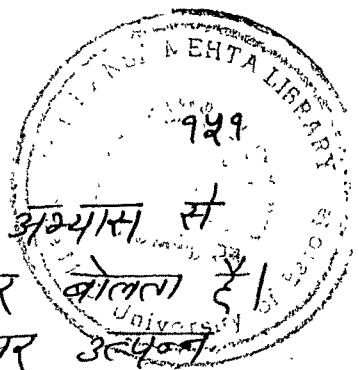
अतः पहले स्वर में जादू उत्पन्न करना ही आवश्यक

१ संगीत, १९५५, जुलाई, पृ. २

२ वही

३ आवाज सुरीली कैसे करें, लक्ष्मीनारायण गर्ग, पृ. ११४

४ संगीत १९५५, जुलाई, पृ. २



हैं और स्वर में जादू पैदा होना गिरंतर अभ्यास से ही संभव है। और वो जादू सर पर चढ़कर बोलता है। इस प्रभाव के फलस्वरूप स्वर में क्या असर उत्पन्न होता है? इस जानकर ही विसमिल्लाह रों ने कहा - 'सुर की ठोकर खाकर पत्थर भी पानी हो जाता है।' १

बाबा आलाउद्दीन रों - 'असली मजा तो सुर में ही है।' २
 ओंकारनाथ ठाकुर - 'स्वर के प्रभाव से हिंसक शेर को मैंने ऐसा मुग्ध कर दिया था कि उसकी आँखों से कृते जैसी मुहब्बत टपकने लगी थी।' ३

सुब्बूलक्ष्मी - 'स्वर काल और बदसूरत आदमी को भी सुंदर बना देता है।' ४

महात्मा गांधी - 'मेरी बीमारी सुरीले संगीत से जितनी जल्दी अच्छी हो सकती है उतनी किसी औषधी से नहीं।' ५

लूथर - 'मधुर स्वर मनुष्य को अधिक भव्य, सम्य, विनीत, नम्र तथा विवेकी बनाता है।' ६

स्वर में उपरोक्त सभी प्रभाव और शक्तियों उत्पन्न हो सकती हैं; बशर्ते कि उसका रियाज पूर्णतः ईमानदारी से किया जाय। अमेरिका के प्रसिद्ध गायक मैक्सिम लारी के रियाज के संबंध में जो विचार हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं - 'मेरे पास बड़े-बड़े चनाहटों के पुत्र एवं पुत्रि बड़ी-

१ आवाज सुरीली कैसे करे, लक्ष्मीनारायण गंग, पृ. १

२ वही " "

३ वही " "

४ वही पृ. २

५ वही पृ. २

६ वही पृ. २

रक्तों के चैंक लेकर आते हैं और मुझसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार हमें प्रथम गायकों की श्रेणी में सम्मिलित कर गवा दीजिये। मैं कह देता अच्छी बात है आप यहाँ नित्यप्रति अभ्यास करने आइयें। जब वे चल जाते तो मैं बड़ी जोर से हँसता था क्योंकि मैं देखता कि ईश्वर प्रदत्त मिठास से ओल-पोल स्वर सम्पन्न होतें हुए भी वे मेरे पास ऐसी दयनीय दशा में आते हैं। मैं जानता था कि इसका एकमात्र कारण इनका नियमित अभ्यास न करना ही है। दूसरे दिन से नये-नये सूट पहनकर मुख का क्रीम पावडर और अन्य उपक्रमों से सज्जित करके करके अपनी-अपनी कारों में वे मेरे यहाँ आ जाते पर कुछ ही देर बाद वहाँ हालीवुड की प्रसिद्ध नर्तकी एवं सुन्दरी रीटा हेंवर्थ के अंग सौष्ठव की चर्चा चलने लगी। मैं तो ऐसे दोस्त शिष्यों से पहले से ही परिचित था अतः ६८ वर्ष की अवस्था होतें हुए भी मैं उनमें मिलकर उन जैसा ही युवक बन जाता और सोचता कि यह प्रत्येक व्यक्ति रियाज की महत्ता समझ जाय तो संसार कलाकारों से भर जाय। इसीलिये तो ईश्वर प्रदत्त स्वर माधुर्य होतें हुए भी लाखों में से एक कलाकार बन पाता है।"१

इससे ज्ञात होता है कि स्वर-सौंदर्य होतें भी उसमें ओजस्विता उत्पन्न करने उसकी रक्षा करने के लिये दैनिक अभ्यास की कितनी आवश्यकता है। हमारे उच्चकोटि के कलाकारों ने संगीत-कला की प्राप्ति में साधना (रियाज) के योगदान और उसके महत्व को समझा था और इसी कारण वे इस कष्टसाध्य साधना में प्रवृत्त हो सके और संगीतकारों की ऊँचाईयों को छू सके थे। उन्होंने किस प्रकार की दुर्दमनीय साधना की है उसके कुछ दृष्टांत यहाँ देने आवश्यक समझती हूँ ताकि इन्हें पढ़ने के बाद हमारी युवा

पीढ़ी का कुछ प्रेरणा मिल सके। आज के युग और आज की परिस्थितियों में भी यदि नई पीढ़ी इन महान् विभूतियों से प्रेरणा लेकर, उनके द्वारा की गयी मेहनत का यदि एक चौधई भी कर ले तो हमारे शास्त्रीय संगीत का महान् कल्याण होगा। साधना के अभाव के फलस्वरूप उसमें जो कमियाँ परिलक्षित हो रही हैं वे अवश्य दूर होंगी और उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

नत्थन खों - १०-१२ साल आगरा में शिक्षा हो जाने पर नत्थन खों को आगे तालीम के लिये जयपुर जाना पड़ा। फिर उसी लगन-से जयपुर में शिक्षा ग्रहण करके आप निकले। २४ साल संगीत शिक्षा आपने ली वह भी पूर्णरूपेण संगीत को समर्पित होकर।

ध्रुपद गायक जकीरुद्दीन खों और अलाबन्दे खों -

डागर कानी
के धराने में अब से कुछ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध गायक जकीरुद्दीन खों और अलाबन्दे खों हुये थे; जिन्होंने अपनी गायकी से संपूर्ण भारत में धूम मचा दी थी। स्वयं भातखण्डे जी ने यह स्वीकार किया था कि विभिन्न रागों में प्रयुक्त होने वाली भुक्तियों का सही प्रदर्शन केवल दोनों भाई ही कर सकते थे। दोनों भाइयों का लालन-पालन उनके चाचा बहराम खों ने किया था। बहराम खों संगीत के प्रकाण्ड विद्वान् थे। ये जयपुर महाराज नरेश रामसिंह के दरबारी गायक थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में दोनों भाइयों ने संगीत-शिक्षा ग्रहण की। उनके यहाँ के वयोवृद्ध कलाकारों का कथन है कि ये दोनों भाइयों को प्रतिदिन रात्रि के दस-ग्यारह बजे से नियमित रूप से रियाज करने बिठाते थे और प्रातःकाल तक निरंतर रियाज करवाते थे। यदि इस बीच दोनों में से

किसी को जरा भी निद्रा आने लगती तो आग और तम्बाखू से भरा डुब्का उसके ऊपर ऊँडेल दिया करते थे। आलाप की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहरामखों ने इन्हें तत्कालीन सेनी घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ आलमसेन का शिष्य भी बनाया था। इस प्रकार कठोर साधना और सही मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप ही दोनों भाईयों ने समस्त भारतवर्ष में ख्याति अर्जित की।^१

खों साहब अल्लादिया खों -

‘मैं जब नाटक देखने जाता तब उसी रास्ते खों साहब अल्लादिया खों का घर पड़ता था। रात नौ बजे से रियाज शुरू होता था। एक आध मुखिकल राग में मुखिकल तान लेते हुये यदि कहीं गला अड़ा या उस जगह जरा सा भी कच्चापन दिखाई दिया कि उस तान को छोड़ने की शुरुआत होती थी। १०-१५ बार वही तान सुनकर अब जाने के बाद मैं नाटक देखने निकल जाया करता था। नाटक समाप्त होने पर मतलब ढाई-तीन घंटे बाद उसी रास्ते लौटने पर वही तान पलटा सुनने का मिलता था। इतनी अजरत मेहनत के बाद उस गले में अटक कहाँ रहेगी।’^२

बाबा आलाउद्दीन खों मैहर -

संगीत सीखने की इच्छा से बाबा आठ वर्ष की अवस्था से घर से भागे और सदाब्रत में रंगाना रगाकर, द्वारगाने में सोकर बाबा ने वे दिन व्यतीत किये।^३

इसके पश्चात् वे गायन सीखने नाबू गोपाल

१ संगीत कला विहार, १९६९ मार्च, पृ. १५

२ माझा संगीत व्यासंग, गोविन्दराव टेके, पृ. १६१

३ संगीत कला विहार, १९६२ अक्टूबर, पृ. ४१६

के पास गये उनके करने के अनुसार बाबा ने सात-आठ वर्ष तक पल्टे और सभी रागों के सरगम का छोटा। इसके साथ ही नंदलाल के पास गुरुजी के करने पर उन्होंने मृदंग सीखा।^१

फिर अचानक गुरु की मृत्यु होने पर उन्होंने वाद्य सीखना प्रारंभ किया। विवेकानंद के भाई हार्वे दत्त, मिस्टर लोबा से क्रमशः फिडल, क्लैरिनेट, शहनाई की शिक्षा तीन वर्ष तक ग्रहण की।^२ फिर अहमदअली खों का सरोद सुनकर बाबा ने उनसे गंडा बंधवाया और अत्यंत लगन से उनकी सेवा की पर फिर भी खों साहब ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया।

इसके पश्चात् उन्होंने वजीर खों का गंडा बंधा पर ३ वर्ष तक उस्ताद ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। बाबा की पत्नी की मृत्यु की घटना से उस्ताद का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सिखाना शुरू किया २ साल शिक्षा देने के बाद उन्होंने मुझे कहा, "अब तुम जा सकते हो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई।"^३

"उम्र के आठवें वर्ष घर से भाग खड़ा हुआ और चौतीसवें वर्ष में विद्या समाप्त करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर मैं देशपर्यटन के लिये चल पड़ा।^४"

स्वयं बाबा शिष्यों के रियाज के संबंध में अत्यधिक कठोर थे। निस्संदेह उनकी कठोरता ने ही उस्ताद अलीअकबर खों, पं. रविशंकर, अन्नपूर्णजी, निरिणल बनर्जी, तथा जोलीन भट्टाचार्य जैसे कलाकारों का जन्म दिया। वैसे उस्ताद अत्यंत कोमल हृदय थे पर संगीत के प्रति लापरवाही उन्हें बिल्कुल पसंद न थी। एक बार

१ संगीत कला विहार, १९६२ अक्टूबर, पृ. ४२०

२ वही, पृ. ४२२

३ वही, पृ. ४२४

४ वही, पृ. ४२६

निरिखल बनर्जी कुछ अस्वस्थ थे अतः अभ्यास के समय में उन्होंने कुछ घूट चाही। किंतु बाबा ने स्पष्ट कर दिया - "अभ्यास के समय में कोई घूट नहीं मिलेगी, भले ही मर जाओ।" अभ्यास के प्रति बाबा की इसी प्रकार की उदारता ने तथा शिष्यों के प्रति अनुदारता ने एक बार स्वयं बाबा के पुत्र अलीअकबर खों को घर से भागने पर विवश कर दिया था।^१

असगरी बेगम सागरवाली -

"मैं जब सात साल की थी तब उस्ताद जदूर खों मेरी माँ से माँगकर मुझे ले आये थे उस्ताद का लालीम देने का तरीका भयंकर रूप से कठोर और अनुशासनबद्ध था। शुरू के साढ़ेसात साल तो मैंने विभिन्न लयकारियों में मात्राओं को गिनने का ही रियाज किया था।

जब मैं युवा हुई तो एक रोज मेरे मन में आषा काजल लगाऊँ। मैं काजल लगा ही रही थी कि उस्ताद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी - 'सागरवाली' सुनते ही मैं फौरन रियाज पर बैठ गयी। खों साहब की आँखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने पूछा जा मैंने सिखाया, वह तुमने याद किया? और फिर अकस्मात् गरजे - "यह क्या है?" मैंने अपने कपड़ों पर इधर-उधर देखकर पूछा "क्या?" मैं भूल गयी थी कि मैंने आँखों पर काजल लगा लिया है। वे बोले कोई बात नहीं मैं कल तुम्हें देखूँगा।" अगले दिन उन्होंने नाई बुलवाया और उससे कहा - "सागरवाली का सिर मूँड दो।" नाई ने बहुत सलाह दी कि - "इसके बाल लम्बे हैं, इन्हें मत कटवाईये, दुबारा इन्हें बड़े होने में समय लगेगा।" पर उस्ताद कहीं मानने वाले थे। कहा कारो, कारो! अपने साज सिंगार में ही इतनी मशगूल

रहेगी तो क्या रियाज खाक करेगी।" और मेरा सिर मूँड दिया गया। यह सब सिर्फ आँखों में काजल लगाने की जगह से हुआ।^१

उस्ताद नजीर खाँ -

"मेरे उस्ताद ने मेरी तालीम के शुरू के छः महीनों में शुद्ध स्वर सप्तक के अलावा कुछ भी गाने नहीं दिया। पहल - पहल तो मैं बहुत ही निराशा और दुखी रहने लगा मगर छः महीने बाद मेरा गला सात सुरों पर ऐसा होड़ने लगा कि उसे कोई अटकाव ही न रहा। मेरे सुर ऐसे चलने लगे जैसे पानी का रैला। फिर मेरे उस्ताद ने मेरे साथ-साथ सारे गमपधनीसाँ। साँमि ध प म ग रेसा दुल लय में गाना आरंभ किया। उनके साथ गाने से मेरे गले में तरह-तरह के कण और हस्वते पैदा होने लगे। फिर उन्होंने मुझे जगह-जगह पर रोक्ना आरंभ किया, कभी धैकत कभी निषाद पर ठहराते और फिर वहीं से लौटाते। मतलब यह कि इस तरीके से उन्होंने मेरे मुख से एक सम्पूर्ण तान से हजारों तानें निकलवाईं। यह मैं नहीं जानता था कि राग क्या चीज है, मगर गला किसी भी जगह रुकता नहीं था। उस्ताद सिर्फ हाँथ से लय का इशारा करते और मैं उनके इशारे पर गला फेंकता था।"

ऐसी मेहनत से ही गवैया बनते हैं। पुराने उस्ताद अपने शार्गिदों से एक-एक, दो-दो बरस तक सिर्फ सुर भरवाते थे। तभी उनके गले ऐसे हो जाते थे जैसे रेशम की डोर। तैयार गले में आप चाहे जो रंग डाल दीजिये।^२

^१ संगीत, १९८४ जनवरी, पृ. १२३, 'ऐसी थी उस्ताद की तालीम'

^२ संगीत, १९६० फरवरी, पृ. ४१, 'उस्ताद नजीर खाँ'

शंकरराव पंडित -

उनका कंठ पौरुषेय था। उत्कट भ्रम करके उन्होंने कंठ स्वर के समान मुलायम बना लिया था। वे नित्य आठ-दस घंटे रियाज करते थे।^१

सारंगी नवाज बुंदू स्त्री -

"मेरे पैरों में पड़े हुए इन गड़दों को देखिये। अगर ये जानदार होते और बोल सकते तो आप साहबान को बला देते कि मेरी कामयाबी का राज क्या है? यह और कुछ नहीं मेरी घंटों के हिसाब से इतने वर्षों की मेहनत है। जवानी में यह हाल था कि यदि जाड़े के दिन दूध और सौदा-सुल्फ लेने के लिये बाजार जाना पड़ा तो अपनी रजाई की आड़ में सारंगी को साथ लेकर ही निकलता और चलते फिरते भी जहाँ तक हो सके अपनी मशक जारी रखता। इसी साधना को करते हैं उठत-बैठत कहीं ना दृष्टे ऐसी तारी लागी।"^२

भास्कर बुआ बरगल -

भास्कर बुआ ने ग्वालियर, आगरा, जयपुर में कुल मिलाकर १८ वर्षों तक गायन का अध्ययन किया और अपनी चतुस्त गायकी का निर्माण किया।^३

अंजनीबाई मालपेकर -

वज्रि स्त्री के पास अंजनीबाई मालपेकर की लालीम सुबह चार बजे से प्रारंभ होकर नौ-दस बजे तक लगातार चला करती थी। लगातार १० वर्षों तक

१ संगीत, १९६६ नवम्बर, पृ. ४८, 'साक्षात्कार', 'गान महर्षि शंकरराव पंडित'

२ संगीत, १९४९ मई, पृ. ३१८

३ संगीत कला विहार, १९६४ अक्टूबर, पृ. ३९५.

इसी प्रकार की तालीम चालू रही पहले ३½ वर्षों तक सिर्फ यमन की फिर २½ वर्ष तक सिर्फ भैरवी य दो ही राग शुरू के दू: वर्षों में तैयार किये गये। इस शिक्षा के संबंध में अंजनीबाई का कथन है, 'मेरे गुरु बोलते थे कि यमन यह सब तीव्र स्वरों वाला राग है और भैरवी यह सब कोमल स्वरों वाला राग है। इन दोनों रागों के संगोपांग अभ्यास से सप्तक के सभी स्वर गले में उत्तम रीति से चढ़ जाते हैं। फिर कोई राग गाना कठिन नहीं होता।"१

मोघूबाई कुर्जीकर -

मोघूबाई का खंडित रूप में ही क्यों न हो २० सन् से ४६ सन् तक खों साहब अल्लादिया खों से उनकी मृत्यु पर्यंत कसकर शिक्षा मिली; यानि पूरे छब्बीस साल।२

उस्ताद बड़े गुलामअली खों -

उस्ताद बड़े गुलाम अली खों कहा करते थे कि, "१६ से २२ वर्ष की उम्र तक मैंने दिन-रात स्वर-साधना की संगीत मेरे जीवन का अंग बन गया था। मेरी नींद हराम थी मेरी सभी गलियविधियाँ संगीतमय बन गयी थीं।"३

उस्ताद चाँद खों -

उस्ताद चाँद खों दिल्ली घराने के हैं। आपकी संगीत-शिक्षा पाँच वर्ष की आयु से प्रारंभ हुई। रियाज के लिये आपका कहना है - हर समय गाने

१ संगीत कला विहार, १९६४ सितम्बर, पृ. ३३९,

२ वही, १९६४ जुलाई, पृ. २६६

३ संगीत, १९६२, जून, पृ. ३३, 'उस्ताद बड़े गुलाम अली खों' संगीत सिरा

का ही काम था। बारह-पौह धरें तो रोज फिर भी गा ही लेता था।^१

गुंडबुआ इंगले गायनाचार्य भूतपूर्व दरबार गायक सांगली-
 गाना सीखने की इच्छा से
 गुंडबुआ मिरज गये और वहाँ एक दूर का संबंध
 बताकर बालकृष्ण बुआ से काका का नाता जोड़ लिया
 और गायन सीखना आरंभ किया। बिल्कुल सबेरे उठकर
 गुरु-गृह की सफाई-धुलाई, पानी भरना, इत्यादि के पश्चात्
 स्नान तथा गुरु-गृह का भोजन तैयार करना; तब फिर
 स्वयं मधुकरी माँगकर अपना पेट भरना। दोपहर में
 गुरु गृह के अन्य कार्य और इस सब के पश्चात्
 जितना संभव हो उतना गुरुसान्निध्य प्राप्त कर जो मिल
 जाय सीखा लेना। इस दिनचर्या का गुंडबुआ ने लगभग
 १२ वर्ष तक पालन किया। गुरुजी को तो गुंडबुआ ने सेवा
 और लगन से प्रसन्न कर लिया पर गुरु पत्नी क्रोधी
 स्वभाव की थी; वे कब अप्रसन्न हो जायें निश्चित नहीं
 था। गुंडबुआ को बारंबार उनके कटुवचन सुनना और
 मार खाना पड़ता था; यहाँ तक कि कभी-कभी तो वे
 वर्षा और शीत का विचार न करके भी उन्हें धर से
 बाहर निकाल देती थीं।^२

राजा भैय्या पुँधवाल —

आपने दस वर्ष छुपद-धमार की
 शिक्षा गुरुवर्य वामन बुआ देशपांडे से प्राप्त की फिर दस
 वर्ष तक ख्याल गायन की शिक्षा शंकरराव पंडित से
 प्राप्त की।^३

१ संगीत, १९५६ जुलाई, पृ. ५३, 'संगीत साधकों से भेंट, उस्ताद चौद रों'

२ संगीत कला विहार, १९४९ सितम्बर, पृ. १०

३ संगीत कला विहार, १९५० अंक २, पृ. २६

मेंहदी हसन खान -

"मैंने रियाज बहुत किया है। सात साल की उम्र से ही रियाज करना शुरू किया। कई बार तो रात के दो बजे तक रियाज किया है; इसी वजह से सुर सरपट निकलते हैं।"१

हरीबाई बड़ौदेकर -

हरीबाई की संगीत-शिक्षा अब्दुल करीम खों के भोज उस्ताद वहीद खों के पास विधिवत शुरू हुई। वहीद खों ने उन्हें १९१८ से १९२२ तक असंगत रूप से संगीत शिक्षा दी।

वहीद खों पढ़ाई में मेहनत का विशेष आग्रह रखते थे। चीजों के स्थाई अंतर को ठीक से लयबद्ध कर पाने के लिये १५-२० दिन की तालीम दिया करते थे। प्रत्येक बंदिश की ४०-४० दिन, फिर दो तीन महीने उसका अभ्यास तब जाकर करीं उसे गले में फिट कर दिया जाता था। इतने भगीरथ प्रयत्नों के बाद उस्तादजी समझते थे कि छात्र को उस राग की कुछ जानकारी हो गयी है कुछ समझ आ गयी! तदुपरांत मंद्र सप्तक में विचार करने की शिक्षा शुरू हो जाती। वहीद खों इस सप्तक में कम से कम छः-सात तरीके हासिल करने का आग्रह रखते। उसके बाद यथाक्रम मध्य सप्तक में फिर तार सप्तक में विस्तार करने के लिये पाठ दिया करते। रेक-रेक तान को कंठसात् करने के लिये रेक-रेक धंटे की तालीम दिया करते। उकतान की सरत मनाही थी। तिसपर गाने वक्त एक ही जगह पर दुबारा आने की या किसी एक तान को दोहराने की सरत मनाही थी। गान सिखाने के उनके ढंग की एक खासियत थी, अपने छात्र को रास्ता दिखाते थे और अपनी बुद्धिमानी और प्रतिभा

के बल पर उस रास्ते पर बढ़ते जाने का गुर बताते। इससे लाभ यह हुआ कि हरिबाई जी भी गाना उनके मुख से सुन लेती, उस गाने वक्त भी उसमें वे निजी स्वरविलास की कल्पना तथा प्रतिभाशक्ति की स्वतंत्र चमक दिखाना सीख पाई।^१

केसरबाई केलकर —

एक बार तालीम देना स्वीकार कर लेने पर, गौं साहब अल्लादिया गौं इस विषय में कभी आलस नहीं करते थे। सुबह आठ बजे से तालीम शुरू होती तो दोपहर एक बजे तक चलती। पुनः चार बजे शाम से शुरू होकर आठ बजे रात तक फिर चलती। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल में साढ़े पाँच बजे से साढ़े सात बजे तक मंत्र साधना चलती सी अलग।^२ इस तरह निरंतर यह शिक्षण आठ वर्ष तक चालू रहा।^३

मल्लिकाअर्जुन मंसूर —

“पहले स्वर सिद्धि करना चाहिये बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते। जो बिना स्वरसिद्धि किये आगे बढ़ गये उनसे आरोह - अवरोह भी स्वर में गाने नहीं बनता। इसीलिये पहले गुरु शिष्यों को सुबह उठाकर मैरव राग का आरोह - अवरोह, अलंकार, सरगम स्वर और आकार में तीन-तीन घंटे करवाते थे। आजकल तो गाना सीखते हैं, चीज़ सीखते हैं पहले।”^४

१ संगीत कला विहार, १९८० जुलाई, पृ. २१२

२ वही, १९६६ अक्टूबर, पृ. ४२१

३ वही, " " , पृ. ४२३

४ कलावार्ता, १९८५ सितम्बर, पृ. ८

भीमसेन जोशी -

भीमसेन के पिता श्री गुरुनाथ द्वारा लिखित संस्मरण - 'कुंदगोल में सर्वाई गंचर्व के पास भीमसेन का रहने का प्रबंध कर मैं लाँट आया। रामभाऊ क्रम, निष्ठा, लगन, विरक्ति आदि गुणप्रिय थे। कुछ दिन पश्चात् मैं यह देखने गया कि प्रगति कैसी चल रही है। भीमसेन पानी भर रहा था, सामने दो घड़े थे, पेट पीठ रुक हाँ गये थे, हड्डियाँ निकल आई थीं। साँस जोर से चल रही थी और लाल थीं। मेरे पूछने पर उसने कहा, "बुरगार आया था।" मुझे गुस्सा आ गया मैंने रामभाऊ से कहा, "बुरगार में भी आप उसे पानी भरने के लिये कहते हैं?" इस पर उन्होंने कहा, "मुझे जो ठीक लगता है वही करता हूँ। आपको पसंद न हो तो आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं।" भीमसेन ने मुझसे कहा, "मैं ठीक हूँ आप जाइये।" विधा के लिये कितना त्याग आवश्यक है? निष्ठा, गुरुभक्ति का प्रभाव मिल गया।^१

निरंगल बनर्जी -

निरंगल बनर्जी ने उस्ताद अलाउद्दीन खान के पास ५ वर्षों तक संगीत साधना की। बाबा के पास सीखने से पहले वे अखिल - बंगाल - स्वर्ध में पुरस्कृत हो चुके थे। उन्हें प्रतिदिन १४-१४, १२-१२ घंटे रियाज़ करना पड़ता था।^२

उपरोक्त संस्मरणों द्वारा पता चलता है कि कलाकारों की संगीत - साधना की पराकाष्ठा क्या है। इन विभक्तियों ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही संगीत कला को समर्पित कर दिया है। वर्षों तक प्रतिदिन घंटों का रियाज़ ही प्रथम तो सहज - साध्य - वस्तु नहीं है, तिस पर इन

१ सं. कला विहार, १९६३ जुलाई, पृ. ४५९

२ संगीत, १९५९ अप्रैल, पृ. ४६

महानुभवों ने संगीत-विधा अर्जित करने के लिये जो कष्ट सहें हैं वे भी ध्यान देने योग्य हैं। यदि संगीत कला सहज ही साध्य होने वाली होती तो फिर उन्हें संगीत सीखने के लिये इस प्रकार अपना खून देने की क्या आवश्यकता थी?

आज के विद्यार्थियों में श्रेष्ठ कला साधना के लिये आवश्यक सातत्य, श्रद्धा, परिक्रम आदि गुणों की कमी है जबकि आज संगीत-शिक्षा प्राप्त करने में अनेक बातें पहले से काफी आसान हो गयी हैं। उदाहरणार्थ जो शान प्राचीन प्रणाली में पाँच वर्ष में बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था आज वह एक वर्ष में बड़ी सरलता से प्राप्त होता है। पर आज संगीत साधना का विद्यार्थी जीवन का अंग नहीं मानता इसी कारण आज जो सुविधायें संगीत-शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनका भी वह लाभ नहीं उठा पाता। इस कला की पूर्णस्वेषण हासिल करने की जिद से दीर्घकालीन परिक्रम करने की प्रवृत्ति छात्रों में दुर्लभ है। यद्यपि आज की युवा पीढ़ी में भी कुछ युवा कलाकार हैं जिन्होंने इस ढंग से कला अर्जित करने में जीवन की बाजी लगाई है और श्रेष्ठ कलाकार का स्थान भी पाया है जिनमें जीतेन्द्र अभिषेकी, सरला मिश्र, मालिनी राजूरकर, प्रभाकर कारेकर, अश्विनी मिश्र, बुद्धादित्य मुसुनी, अजय पोहनकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

कुछ बुजुर्ग संगीत जगत के विद्वान कलाकारों के साथ वर्तमान प्रस्थापित कलाकारों की दृष्टि में संगीत-कला की साधना में रियाज का कितना महत्व व योगदान है इस संबंध में मैंने उनके मत लिए हैं और करीब-करीब सभी का मत है कि आज के युग की बदलती हुई परिस्थितियों का देखकर तथा संगीत की परिवर्तित शिक्षण-पद्धति के अनुसार कम से कम प्रत्येक शिक्षार्थी को कलाकार बनाने की दृष्टि से चार-पाँच घंटे नित्य का रियाज आवश्यक है। इतना समय आज की परिस्थितियों में भी

दिया जा सकता है, इसके पश्चात् विद्यार्थी जितना अधिक से अधिक समय दे सकें अच्छा होगा। इसके साथ-साथ ही इन सभी कलाकारों का कथन था रियाज जितनी भी देर किया जाय सोच-समझकर ही। इसके साथ ही रियाज की अवाधि आवाज की प्रकृति और शिष्यार्थी के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है; फिर भी चार घंटे प्रतिदिन रियाज आवश्यक है ही। इस अवाधि का सुविधानुसार विभाजित भी किया जा सकता है, जैसे दो घंटे सुबह दो घंटे शाम। यहाँ कुछ विद्वानों और श्रेष्ठ कलाकारों के मत इस प्रकार हैं—

श्रीमती सुमति मुटाटकर —

हमारे संगीत जगत की विद्वती शास्त्रज्ञ और कलाकार महिला सुमतिजी ने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर अनेक महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाई है। उच्चकोटि का संगीत कलाकार और शास्त्रज्ञ होना एक व्यक्ति के लिये दुष्कर कार्य है। ये दोनों ही योग्यतायें आप में थीं और आज इसके साथ ही आपका इस क्षेत्र में दीर्घकालीन अनुभव भी हमें संगीत-जगत में उठने वाले अनेक प्रश्नचिन्तों के समाधान और मार्गदर्शन के लिये बहुत ही आवश्यक है। आपने संगीत संसार में हुए परिवर्तन को बहुत नज़दीक से देखा है; जब संगीत शिक्षा गुरुकुल-पद्धति से दी जाती थी और विधालयीन-शिक्षा-पद्धति का प्रारंभ हुआ था। अतः आपके विचार और मत हमारे लिये बहुत उपयोगी हैं।

आपकी दृष्टि में संगीत-शिक्षा के लिये बुद्धि, प्रतिभा तथा उचित मार्गदर्शन के साथ ही उस्तादों गुरुओं के द्वारा सामने क़रवाये जाने वाले रियाज का बहुत महत्व है। आपके मतानुसार रियाज के बिना क्रियासिद्धि नहीं मिलती, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यदि गा-बजा भी लेंगे तब भी वह प्रभावी नहीं हो सकेगा। प्रदर्शन करने के लिये, कलाकार बनने के लिये रियाज का अत्यधिक महत्व है। आपने

अपने संगीत शिक्षण के वर्षों में ८-८ घंटे रियाज किया है। आज प्रस्थापित होने के बाद भी इस आयु में भी रियाज आपका अब भी अनवरत चल रहा है।^१

कमल लार्ड लॉरेन्स —

शास्त्रीय संगीत में गुणात्मक सुधार के लिये आप उचित शिक्षा और मेहनत पर बल देती हैं। आपका मानना है कि पुराने लोग जितने रियाजी और परिक्रामी थे वैसे आज नहीं हैं। रियाज की इस कमी का प्रभाव संगीत कला के स्तर पर पड़ता है। आज जो संगीत कला का स्तर गिरा है उसका कारण रियाज की कमी ही है ऐसा आपका मानना है।^२

पंडित महादेव प्रसाद मिश्र —

रियाज पर ही संगीत विधा का दारोमदार है। सच्यं गुरु से सीखने के बाद रियाज ही दूसरी सीढ़ी है संगीत कला की प्राप्ति के लिये। इसके बिना स्वर, लय, ताल का ज्ञान होना संभव है पर सच्चाई उत्पन्न होना असंभव है।^३

श्री छन्नूलाल मिश्र —

रियाज का संगीत विधा में अपना महत्व है। परंतु जितनी देर रियाज किया जाय सोच-समझकर किया जाय। सोच-समझकर किया रियाज प्रतिदिन तीन-चार घंटे भी पर्याप्त होगा। संगीत कला में रियाज के अभाव में गायकी में प्रभाव उत्पन्न होना असंभव है। उसीसे संगीत में शक्ति और ओज उत्पन्न होगा; जिसके फलस्वरूप जन के मन से वाह के

^१ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, श्रीमती सुमति मुखर्जी, दिल्ली, २३.२.२८

^२ कमल लार्ड लॉरेन्स, प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, बम्बई, १३.१०.२८

^३ पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, बनारस, २८.२.२८

स्थान पर आ निकलेगी और जनता उसे छोड़ेगी नहीं सुनेगी।^१

पंडित जसराज -

रियाज से जो आदमी बनता है वह और किसी चीज से नहीं। तब यह है कि आज के युग में बौद्धिक बढ़ी है उसके आधार पर कुछ थोड़ी कमी रियाज में की जा सकती है। जैसे पुराने समय में लोग १२-१४ घंटे रियाज करते थे तो अब ९-१० घंटे हो सकता है।^२

हफीज अहमद खान -

प्रारंभिक स्थिति में रियाज भी गुरु के सामने करना होगा। एक स्तर पर पहुँचने के बाद गुरु के बिना उसके बताये मार्ग पर भी रियाज किया जा सकता है। रियाज के बिना गायन अथवा वादन में आब उत्पन्न नहीं होगी। आवाज के धर्म, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखकर ही रियाज का समय निश्चित किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से कम से कम सुबह के समय का रियाज एक घंटे से कम नहीं होना चाहिये।^३

यशवंत बुआ जोशी -

आज बुद्धिवादिता बढ़ने से रियाज कम हो गया है। इस कला की प्राप्ति के लिये हमने जो कष्ट उठाये आज की स्थिति नहीं है। कोई भी चीज जरूरत से अधिक मिलने पर उसका महत्व घट जाता है। जल्दी खाने से कोई लाभ नहीं उसे हजम होने के लिये जितना समय लगेगा वो लगेगा ही।^४

१ श्री धन्वलाल मिश्र, प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, बनारस, २२.२.२९

२ पंडित जसराज, " " " " , कम्बई, १४.१०.२९

३ हफीज अहमद खान, " " " " , दिल्ली, २५.२.२२

४ यशवंत बुआ जोशी, " " " " , कम्बई, १२.१०.२९

अजय पोहनकर -

अजय पोहनकर की युवा पीढ़ी के क्षेत्र प्रस्थापित कलाकारों में आज गणना है। आपने अपनी माताजी सुशीला पोहनकर से शिक्षा पाई है। संगीत शिक्षा में रियाज का स्थान आपकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। रियाज से गायन अथवा वादन यमकता है, स्वर पालिश सी होती है, हरकतें साफ हो जाती हैं। पर सोच समझकर किया जाने वाला रियाज ही लाभदायक होता है। आपका कथन है कि बिना-सोच-समझ १०-१५ घंटे रियाज करने से ३-४ घंटे का सोच-समझकर किया गया रियाज अधिक लाभदायक होता है।^१

राजन, साजन मिश्र -

रियाज की ही यह विधा है। समझना ही पहला मुश्किल है। समझना ही रियाज है। रियाज २-६ घंटे होना ही चाहिए।^२

सरला भिड़ -

आवाज में बुलंदी और कस लाने के लिए रियाज की आवश्यकता होती है। रियाज स्वास्थ्य व आवाज के धर्म के आधार पर कितनी देर किया जाय निश्चित किया जाय। लोचदार आवाज को कम रियाज की आवश्यकता होगी जबकि प्लेन आवाज को अधिक समय तक रियाज की आवश्यकता होगी। सुनने से जो संस्कार होते हैं वे मीडिया के कारण इतने बढ़ गये हैं कि सुन-सुनकर गले पर भी संस्कार हो जाते हैं। चार-पाँच घंटे का रियाज फिर भी आप आवश्यक समझती हैं।^३

^१ अजय पोहनकर, प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, बम्बई, १४.१०.८८

^२ राजन साजन मिश्र, " " " " , दिल्ली, २५.२.८८

^३ सरला भिड़, " " " " , बम्बई, १२.१०.८८

(द) जीविकोपार्जन की समस्या -

शिक्षा संबंधी जिन कठिनाइयों का सामना आज भारतीय संगीत को करना पड़ रहा है, शायद वैसा अन्य विषय और कला को नहीं। यों सरसरी तौर पर देखने में लगता है कि आधुनिक युग में शास्त्रीय संगीत का प्रचार और शिक्षण बहुत व्यापक हो गया है। और एक दृष्टि से यह सही भी है। आज शास्त्रीय संगीत के जितने समारोह आयोजित किये जा रहे हैं, जितने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षा दी जा रही है। समूचे इतिहास में ऐसी देखने को नहीं मिलती। लेकिन यह बड़ी अजीब बात है कि इतने पर भी ये शिक्षण संस्थाएँ अच्छे व प्रभावशाली मंचीय कलाकारों की जन्मभूमि नहीं बन पा रही हैं।

इस संबंध में संस्थागत-शिक्षण-पद्धति के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है; कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालयों में साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य कवि, कहानीकार, या उपन्यासकार बनाना नहीं माना जाता तब संगीत-शिक्षा से ही कलाकार बनने की उम्मीद क्यों की जाती है? तर्क अच्छा है, लेकिन उतना मजबूत नहीं। साहित्य और संगीत को हम एक तराजू में रखकर नहीं तोल सकते। लिखने-पढ़ने जानने की क्षमता साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। संगीत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे एक सीमा तक ही लिखा-पढ़ा जा सकता है। दरबारी के गांधार को जब तक प्रत्यक्ष सुनकर और स्वयं गाकर महसूस नहीं कर लिया जाता, तब तक उसके लिखने और पढ़ने की कोई उपयोगिता नहीं। इससे स्पष्ट है कि विद्यार्थी को जब-तक संगीत के क्रियात्मक-पक्ष की पूरी तालीम नहीं दी जाती तब तक कोई सिद्धांतों की चर्चा से उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इससे यह स्पष्ट है कि अगर

विश्वविद्यालयों ने भारतीय संगीत की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया है तो उसकी क्रियात्मक तालीम का दायित्व भी उन्हीं का है। फिर क्या कारण है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा संगीत के विद्यार्थी में उन रचनात्मक क्षमताओं का विकास नहीं कर पा रही जिनका एक अच्छे कलाकार में होना आवश्यक है। यह सवाल एक सीमा तक हमारी सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति से भी जुड़ा है। दरअसल आज जिस हम शास्त्रीय संगीत कह रहे हैं, उसका विकास जिन सामंतीय परिस्थितियों में हुआ है वे आज से एकदम भिन्न थीं। शास्त्रीय संगीत के गुण ग्राहक तब राजा महाराजा थे। संगीतज्ञों को राजदरबार में आश्रय मिलता था, वहीं उनके शिष्यों का तथा उनका पालन-पोषण होता था। अतः तालीम और रियाज के जैसे अवसर उन परिस्थितियों में उपलब्ध थे वैसे आज नहीं हैं। तब कलाकारों का भविष्य उतना अनिश्चित नहीं था जितना की आज। बड़े-बड़े राजदरबार अच्छे उस्तादों को अपनी शोभा बनाने के लिये उत्सुक रहते थे। बस एक बार ऐसे उस्ताद की शोहिर्दी मिलने पर ही सारा जीवन सुरक्षित हो जाता था। आज संगीत साधक विद्यार्थी को वैसी सुविधा प्राप्त नहीं है। पहले राजा तथा बादशाह कलावंतों और विद्यावंतों को आश्रय देना अपनी और राज्य की प्रतिष्ठा समझते थे। इन्हीं लोगों के आश्रय के कारण ३०-३०, ४०-४० साल सीखना, मेहनत करना, शोहिर्दी तैयार करना इन कलावंतों द्वारा संभव हो पाता था। यह कलासंवर्धन की एकनिष्ठ तपस्या; गाना-पीना और कपड़े-लत्ते की कमी न होने से संभव हो सकी। इस प्रकार का आश्रय पाने पर आज भी कला-साधक उम्र भर मेहनत साधना कर सकते हैं और फिर आज भी वैसे ही युगप्रवर्तिक कलावंतों का जन्म संभव होगा। इन कलाकारों को प्राप्त राज्याश्रय की कुछ झलकें देखकर ही अनुमान हो सकता है कि

उन्हें क्या सुविधायें प्राप्त थीं।

‘महाराजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में बड़े मुहम्मदियों जैसे प्रतिभाशाली कलाकार का संयोग प्राप्त था। ये हद्दू-हस्सू रंगों के समकालीन थे। इन्हें राज्य की ओर से सम्पूर्ण सम्मान प्राप्त था। राज्य की ओर से १२००१-मासिक वेतन आपकी प्रतिभा की मान्यता के स्वरूप ही मिलता था। विरोध अधिवेशनों में आप राजदरबार में सदैव हाथी पर जाया करते थे।’^१

रजबअली रंगों -

‘शाहू छत्रपति भी एक अजब व्यक्ति थे। इनके शासनकाल में कई पहलवान महाराष्ट्र में हुए। संगीत के प्रति भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किये। उन्होंने अल्लादिया रंगों और हैदरबख्श जैसे गुणी कलाकारों को बुँदकर उन्हें कोल्हापुर का ही निवासी बना दिया, इस प्रकार उनकी विधा का लाभ समस्त महाराष्ट्र को कराया। रजबअली रंगों कहते हैं कि उनकी (रजबअली रंगों) मेहनत के लिये शाहू छत्रपति ने कोई ३५००० हजार रु. से भी अधिक रकम खर्च की होगी।

तैयारी होने पर शाहू छत्रपति ने रजबअली रंगों को बुलाकर कहा, “तुम अच्छी तरह तैयार हो जायें हाँ इसलिये अब फिरली (दोरे) पर जाओ समस्त भारत में भ्रमण करके, भिन्न-भिन्न गायकों को अपना गाना सुनाओ और उनका गाना सुनो। मैं तुम्हें सब राजाओं के नाम पत्र और खर्च के लिये रुपये भी देता हूँ।” इसके बाद रजबअली रंगों दोरे पर निकलें और भिन्न-भिन्न राजदरबारों में उनका गायन हुआ।^२

१ ‘भारतीय संगीत के सिलार’ , संगीत १९४९, अक्टूबर, पृ. ५६५

२ ‘रंगों साहब रजब अली रंगों, संगीत कला विहार’ १९४९, अंक ३, पृ. १६

आज कितने संगीत के विद्यार्थियों का इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार जो भी स्कालरशिप के रूप में आज विद्यार्थियों को दे रही है वो उनके जीवनयापन के लिये भी आज की महंगाई को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। आज प्रस्थापित नवोदित कलाकारों की जीवनी देखने पर भी हमें किसी को राजबअली जैसी सहायता मिलती कहीं से नहीं दिखती। आज जो भी कलाकार प्रस्थापित हो रहे हैं वे अपने बल पर या अपने परिवार के प्रोत्साहन पर ही आगे बढ़ पा रहे हैं। संगीत-साधना की यात्रा में उन्हें जो कठिनाईयों उठानी पड़ती रही हैं उन्हें देखकर बिरले ही इस क्षेत्र में आने का साहस करते हैं। तब यदि आज आर्थिक विषमताओं के कारण पहले जैसे कलाकारों का निर्माण नहीं हो पा रहा है तब इसमें किसी कलासाधक अथवा उसके शिक्षक का क्या दोष है। इसका उत्तरदायित्व हमारे समाज और सरकार पर है। उन्हें कलासाधकों और संगीत गुरुओं की आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने के लिये ठोस कदम उठाने होंगे।

नटथे रंगों ग्वालियर नरेश जयाजीराव शिंदे के गायन-गुरु थे। दूसरे दरबारी गुरुओं की तरह उन्हें भी महाराज ने आश्रय दिया था। परंतु यह बात नटथे रंगों को चुभने लगी कि मैं महाराज का गुरु और मुझे भी दूसरे गायकों की श्रेणी में ही रखा जा रहा है। एक प्रत्यक्ष तालीम के समय ही वे ऊठकर बैठ गये; महाराज ने पूछा, "रंगों साहब आज ऐसे नाराज क्यों, आपकी सेवा में कुछ कमी हुई है क्या?" नटथे रंगों बोले, "महाराज मैं तुम्हारा गुरु हूँ पर दूसरे गवैय्यों में और मुझमें क्या फर्क है। दूसरे गवैय्यों से मेरा सम्मान अलग नहीं है। दूसरे गवैय्ये जिस प्रकार राजमहल चलकर आते हैं वैसे ही मैं भी आता हूँ। मैं महाराज का गुरु हूँ ऐसा मुझे लगता ही नहीं।" महाराज

बोले, "खों साहब कल से आप दरबारी कलावंतों की अपेक्षा अलग हैं ऐसी व्यवस्था करूँगा आप क्रोध न करें।" दूसरे दिन से नर्च खों के दरवाजे पर सरकारी खर्च से हाथी खड़ा हो गया। महाराज को सिखाने नर्च खों हाथी पर आने लगे।^१

आज कितने गुरुओं को इस प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं। जो सरकारी विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों में हैं उन्हें तो वेतनमान ठीक मिल रहा है। पर दूसरे शिक्षकों की स्थिति दयनीय है। यद्यपि उपरोक्त प्रकार की सुविधाएँ शिक्षकों को प्रदान की जानी आज की परिस्थितियों में असंभव हैं; फिर भी उन्हें जीवनयापन की सुविधाओं से तो युक्त किया ही जा सकता है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि वह जिन बड़े कलाकारों के पास प्रतिभाशाली छात्रों की छात्रवृत्ति देकर सीखने के लिये भेजे उन कलाकार शिक्षकों को भी उचित परिश्रमिक दे।

इस संबंध में स्वयं विलायत खों का वक्तव्य यहाँ उल्लेखनीय है - "जिन्हें इल्म में मौसिकी में कामयाब जानकारी हासिल करने की खातिर है उन्हें सरकार चुन, वजीफ़ दे और गान-बजाने वालों को काफी रुपये दे जिससे वे अपनी गुज़र-बसर कर सकें। मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं, लोग क्यों नहीं सिखलायेंगे। मुझे खुद अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं वादा करता हूँ कि हर पाँच साल बाद मैं दो-तीन ऐसे शगिर्द निकालता जिनका बजाना सुनकर लोगों का मज़ा आ जाता।"^२

संगीत-जगत में आज नवोदित कलाकारों की निर्मिति को लेकर और भविष्य को लेकर काफी चिन्ता व्याप्त है। पर जीविकोपार्जन की समस्या जब तक नहीं हल होती कलाकार या संगीत-शिक्षार्थी चातक भी कुछ नहीं कर सकते।

१ नाद, गोपालकृष्ण भोव, पृ. १५८

२ 'संगीत साधकों से भेंट' संगीत १९५९, जुलाई, पृ. ४१

उन थोड़े से नवोदित प्रस्थापित कलाकारों और आगे बढ़ रहे संगीत-साधकों के अदम्य साहस की दाढ़ देनी होगी जो अपने बलबूत पर आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में चाहकर भी कुछ न कर सकने की स्थिति को विलापत स्त्रों साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है — “यह पूछ जाने पर कि स्त्रों साहब गाने-बजाने वालों की माँग इतनी अधिक है कि उन्हें कानफ्रेन्सों में बुलाने या उनसे सीखने की हिम्मत कौन करे?” तब स्त्रों साहब ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है — “जी हाँ इस मामले में मैं भी बहुत बदनाम हूँ लेकिन ज़रा गौर तो कीजिये हमें कोई तनस्वाह नहीं मिलती, आज मिला कल मिलेगा या नहीं मालूम नहीं! कानफ्रेन्सों की तादाद है कितनी? फिर इन कानफ्रेन्सों में सारे गाने बजाने वाले बुलाये भी नहीं जा सकते। अतः दो-चार कानफ्रेन्सों और ट्यूशनो से ही साल भर गुज़र-बसर करना पड़ता है। इसके अलावा गाने-बजाने की ताकत समाप्त होने पर हमें बुढ़ापे में पेन्शन भी नहीं मिलती, रियासतों की तरह कोई सहारा भी नहीं। यदि बीच में ही किसी हादसे की वजह से मेरे हाथ पैर बेकार हो जायें या मैं न रहूँ तो मेरे बीबी बच्चों की परवरिश न तो कानफ्रेन्स वाले कर सकेंगे, न सुनने वाले, न स्कूल कॉलेज वाले; वे चाहें तो भी वक्त इतना नाजुक है ऐसा मुमकिन न होगा। अपनी और बीबी बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है अब आप ही बताइयें हम क्या करें?”

पहले संगीत-साधकों और कलाकारों के सम्मुख रोज़ी-रोटी की यह समस्या न होने के कारण वे निश्चिन्त होकर संगीत-साधना में लीन रहते थे। आज वह समय नहीं रहा जब, “जयाजीराव महाराज शिन्दे से नत्थू स्त्रों, टट्टू और हस्सू स्त्रों को ५००-रुपये महावार तनस्वाह मिला करती थीं। और प्रत्येक मुजरे के ५००-रुपये दिये

जाते थे।^१ उस जमाने में ५००/- की क्या कीमत थी इसी आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन कलाकारों के ठाठ भी उस समय किन्हीं रईसों से कम नहीं थे। तनख्वाह के अलावा भी जब-तब इन्हें इनाम मिला ही करते थे।

रामसहाय तबला-वादक - 'नवाब वाजिद अली के दरबार में सात दिन का एक संगीत समारोह आयोजित था इसमें मोद्द रों के शिष्य रामसहाय के तबला-वादन द्वारा नवाब इतने खुश हुए कि सातों दिन उन्हें नवाब के सामने तबला-वादन करना होगा था। आठवें दिन उनका तबला-वादन सुनकर चीटी भी प्रवेश न कर सकी इतनी भीड़ हो गयी। रामसहाय को नवाब साहब ने दो सनहार, चार हार्थी और हजारों रुपये इनाम में दिये।'^२

नर्त्थ रों -

'एक दिन नर्त्थ रों दरबार की महफिल में ऐसा गाये कि महाराज का मन प्रसन्न हो गया। महाराज ने नर्त्थ रों के गले की खूब तारीफ की पर तारीफ सुनकर नर्त्थ रों खुश नहीं हुए वे तुरंत बोले, "महाराज आपने मेरे गले की तारीफ की पर इस गले से मुझे रोज पीतल के प्याले में पानी पीना पड़ता है और इससे मेरा गला मन के अनुसार काम नहीं करता है।" महाराज खिलखिलाकर हँसे। नर्त्थ रों क्या बोलने वाले थे उन्हें समझ में आ गया। दूसरे दिन नर्त्थ रों के द्वार पर दो पिटारे लेकर एक गाड़ी खड़ी हुई। उन पिटारों को जब नर्त्थ रों ने खोलकर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गये। उन पिटारों में अनेक प्रकार के चांदी के प्याले और भिन्न आकारों के चांदी के बरतन थे।^३

^१ शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय होना आवश्यक है। संगीत १९५५, जून, पृ. ४०

^२ नाद, गोपालकृष्ण भोबे, पृ. ३६

^३ नाद, गोपालकृष्ण भोबे, पृ. १५८

पहले कलाकार की माँग होत ही पूरी की जाती थी आज कलाकार को अपना उचित सम्मान प्राप्त करने के लिये भी अनेकों संघर्ष करने पड़ते हैं।

रंगों साहब धग्ध खुदावरुश -

‘उन दिनों रामपुर राज्य में यह नियम था कि नवाब साहब जैसे ही किसी गवैयें की तारीफ करें उसी वक्त उनको इनाम दिया जाय। रंगों साहब धग्ध खुदावरुश के गायन पर नवाब कलब अली रंगों इतने प्रभावित हुए कि दो-तीन घंटे तक लगातार इसी ढंग से नवाब साहब गाना सुनते रहे और हर तारीफ पर रंगों साहब को २००० की रकम थैली इनाम में मिलती। इसके बाद नवाब साहब ने दो हफ्ते तक इन्हें अपने पास रखा और कई बार इनका गाना सुनकर बहुत खुश हुए। चलते समय भी इन्हें कई इनाम, पुरस्कार दिये।’^१

मियों अमृत सेन -

‘तानसेन के वंशजों में मुरादसेन के वंशज थे। ये प्रसिद्ध सितार-वादक थे। अमृत सेन की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। बड़े-बड़े दरबारों में नौकरी करने के कारण उनकी तनख्वाह काफी अच्छी थी। प्रथम ये जयपुर नरेश राजाराम के यहाँ थे। राजारामसिंह उनसे बड़े खुश थे। उन्होंने अमृतसेन को बड़े अधिकार प्रदान किये थे। दरबार की ओर से उनकी सेवा में नौकर-चाकर, मशालची, रथ आदि के अतिरिक्त जागीर भी उन्हें दी गयी थी। राजा रामसिंह की मृत्यु के बाद वे लालर के नवाब के संगीत सिखाते थे। वहाँ भी उनकी वही शान-शौकत थी।’^२

आज से २० साल पहले भी जो कलाकार थे वे किसी न किसी रियासत या दरबार के आश्रित थे। रक

^१ संगीतज्ञों के संस्मरण, विलायत हुसैन रंगों, पृ. १०२

^२ मियों अमृतसेन, संगीत मित्र, संगीत कला विहार १९५४, नवम्बर, पृ. २३

ही रियासत या दरबार में कई कलावंतों को प्रत्यक्ष मिलता था इन कलावंतों तथा उनके परिवारों यहाँ तक कि शिष्य-समुदाय का भी समस्त भार ये रियासतें अथवा दरबार ही उठाते थे। राज्य के किन्हीं बड़े दरबारों की तरह ही इन कलावंतों के ठाठ थे। इन्हें रोजी रोटी की कोई चिन्ता नहीं थी। इन कलावंतों का काम था रियाज करना, बादशाह अथवा महाराज को अपने गायन अथवा वादन से प्रसन्न करना, विशिष्ट अवसरों पर प्रदर्शन करना, और शिष्य वर्ग की शिक्षा देकर कलावंत तैयार करना। दुनिया के फिर और किसी काम से इन्हें कोई सरोकार नहीं था। इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त होने के कारण ही ये कलाकार कला की ऊँचाइयों को पा सकने में तथा गुणी शिष्य-वर्ग को कलाकार बनाने में सफल हो सकें थे; और शिष्य भी साधना का मार्ग निश्चिन्त होकर तय कर सकें थे।

परन्तु आजादी के बाद इन रियासतों के भारत के गणराज्य में विलय होने के बाद इन कलावंतों को बड़े बुरे दिनों का सामना करना पड़ा और इनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या जो उस समय खड़ी हुई थी आज भी उसी अवस्था में है। यद्यपि भारत सरकार ने इस संबंध में कई कार्य किये पर ये कदम पर्याप्त नहीं समझे जा सकते हैं। इस दौर में इन कलाकारों को बड़े दुर्दिनों का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ स्वलकियों को प्राप्त हो सकी है यहाँ दी जा रही है —

बीनकार उस्ताद सादिक अली ख़ाँ - ने जिन शब्दों में अपनी व्यथा व्यक्त की है वह शोचनीय है। उनका अंतिम समय चिन्ताओं में बीता। एक सज्जन ने कहा, "ख़ाँ साहब आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते?" "आँखों में आँसू भरकर वे बोले, "अगर कण्ठाल होला तो चला जाता और वहीं ताली बजाकर अपना पेट भर लेता।

पूजा का साज बजाता हूँ, आज इसकी कद्र यहाँ भी जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं है तो वहाँ क्या करूँगा। हिन्दुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ वहीं मिलना है।" इससे बड़ी विम्बना कलाकार की स्वतंत्र भारत में और क्या हो सकती है। उस्ताद ६१ वर्ष की आयु में दिवंगत हुए परंतु उन्हें राष्ट्रपति-पुरस्कार से सम्मानित किया जाना अवशिष्ट ही रह गया। वे सर्वथा इसके पूर्ण अधिकारी थे।^१

रसूलनबाई —

‘पद्मश्री से विभूषित गायिका रसूलनबाई भी दर-दर की मुहताज हो गयी थीं। बूढ़ी गायिका और उनके परिवार के लिये दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था बिना राज्याश्रय के। उनके पास न रहने के लिये घर था न पहनने के लिये कपड़े। एक भेंटवार्ता में अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुये इस वयोवृद्ध गायिका ने अपना वक्तव्य इस प्रकार दिया है, “मेहरबानी करके इंदिराजी से मेरे लिये कुछ कटिये मैं ऊँची कलाकार हूँ। मेरी मशहूरियत और नाम भी काम न आ सके। उनसे कहा मेरे लिये एक छोटा मकान ही काफी है। सरकार के पास रहने मकान है कम से कम एक घर तो दे ही सकते हैं। मेरे मरने के बाद मेरी तस्वीरें छापी जायेंगी, अफसोस जाहिर किया जायेगा क्या मेरे जिंदा रहते वे मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते।”

रसूलन बाई ने सैकड़ों लोगों को संगीत शिक्षा दी पर अपने किसी बच्चे को उन्होंने संगीत की शिक्षा नहीं दी। इस संबंध में पूछे जाने पर उनका जवाब था, “मैं अपनी लड़कियों को गाना सिखाना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें भी मेरी तरह भूलों मरना पड़ेगा।”^२

^१ संगीत, १९६१ जुलाई, ‘उस्ताद सादिक अली रॉय बीनकार’ पृ. ४६

^२ संगीत, १९६२ जुलाई, ‘रसूलन बाई एक भेंटवार्ता’ पृ. ६४

सुरेश बाबू मान -

बाबूरावजी पराजित कलाकार थे। परिणामतः धन का वास्तव्य उन्हें कम रहा। सुबह से शाम तक जो इनी-गिनी तालीमें टोली थीं उसीमें वे मशगूल रहते थे। इससे पल्ले क्या पड़ता? घर में दरिद्रता का साम्राज्य, गृहस्थी, संतान-परिवार बड़ा। रसोई में दाल है तो नमक नहीं, आटा हाँ तो चावल नहीं कपड़े हमेशा मैले और फटे-सिले। सिर पर बालों की विपुलता, पर सेंवार जाले हाथों की ऊंगलियों से क्योंकि कंधी भी मयस्सर नहीं टोली थी। कई दिनों की जीर्ण-शीर्ण धोली आसानी से बैठ-बैठ फट जाती, सिर पर टोपी रहती थी जिसके अंदर सूई-धागा टंका रहता था, फटी धोली को खुद ही तुरंत ठीक कर देते थे। कभी-कभी तो धोली रुक ही रहती, स्नान होने पर रुक-आध कपड़ा लपेट लेते और धोली को हिलाहिलाकर सुखा देते।

इस विपुल दरिद्रता से बाहर निकलने की जो कोशिश उन्होंने की वह दुनिया से न्यारी थी। वह भी किमया की लॉके अथवा रॉंग से सोना बनाकर झरपट अमीर बनने की। आगे चलकर यह भूत उनके सिर पर इस कदर सवार था कि उन्हें दूसरी बात सूझती ही नहीं थी। इसी व्यसन के कारण आगे चलकर उनकी हथुड़ी टूट गयी।

सुरेश बाबू के शिष्यों में माणिक कर्मा, प्रभा अत्रे, मेनका शिरोडकर, विट्ठलराव देशमुख, अभिनेता गायक वसंतराव देशपांडे, बालासाहेब अत्रे, अरविंद मंगरूळकर, दत्तोपंत देशपांडे, भावगीत गायक गजानन पाटव आदि थे। इनमें से इनके लगभग सभी शिष्य प्रसिद्धि के शिखर पर हैं। पर स्वयं सुरेशबाबू का जीवनयापन के लिये भी धन पर्याप्त नहीं था।^१

उस्ताद इलियास खाँ -

मेरे उस्ताद तथा वालिद सरणावत हुसैन खाँ का सरोद-वादन सुनकर उनसे स्वर्गीय भातराज जी और ठाकुर साहब ने कहा कि हम लोग लखनऊ में एक संगीत विधालय खोल रहे हैं जिसमें आपका सितार एवं सरोद के शिक्षक के पद पर आसीन करना चाहते हैं। मेरे वालिद इस बात से बहुत खुश हुये कि उन्हें एक संगीत विधालय में संगीत की सेवा करने का मौका मिलेगा। इतनी बड़ी भातराज जी और ठाकुर साहब जैसी हस्तियों ने मुझे वहाँ आने के लिये आमंत्रित किया है। मेरे वालिद को साठ रुपये महीने पर इस विधालय में सितार एवं सरोद के शिक्षक के पद पर आसीन किया गया।

प्रारंभ में तो साठ रुपये महीने में मेरे वालिद घर के खर्चों का बंदोबस्त कर लेते थे पर जैसे-जैसे हमारा परिवार बढ़ता गया ये साठ रुपये की तनख्वाह कम पड़ने लगी। मेरे वालिद परेशान रहते थे। हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे हमारी बहनें घर पर पढ़ती थीं। अतः जो मौलवी साहब घर में मेरी बहनों को पढ़ाने आते थे उनकी फीस तथा हम लोगों की स्कूल की फीस देने से भी मेरे वालिद मजबूर हो गये।

महीने की पंद्रह तारीख को तनख्वाह मिलती थी। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि दौ-दौ, तीन-तीन महीने तनख्वाह नहीं भी मिलती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि छः महीने तनख्वाह नहीं मिली, जिससे मेरे वालिद बनिये के और जहाँ से सब्जी आती थी उसके कर्जदार हो गये। नौबत यहाँ तक पहुँची कि उन लोगों ने मेरे वालिद का घर से निकलना दूबर कर दिया। जिससे मेरे वालिद मेरी माँ का बुरका ओढ़कर घर के पीछे से निकल कर आते थे तब कैसरबाग में बुरका उतारकर फिर कालिज में पहुँचते थे क्योंकि उन लोगों की दुकानें मेरे घर और कालिज के

रास्ते पर ही पड़ती थीं। जब सब कर्ज देने वालों ने राशन आदि देना बंद कर दिया तब मेरे वालिद राय उमानाथ बेली साहब से रोज आटा, दाल और नमक मिर्च वगैरह बाँध कर तथा सुबह चाय के लिये दो आने पैसे लेकर कॉलेज के बाढ़ घर आते थे तब खाना बनता था, उस वक्त तक हम सब भाई-बहन सो जाया करते थे। वो हम लोगों को उठाकर खाना खिलाते थे।

यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला। इन कारणों से हमारी शिक्षा भी नहीं हो पाई तथा पैसा न होने के कारण हमारी बहनों की शादी भी अच्छे घरों में नहीं हो पायी; जिसका अंजाम हम अभी तक भुगत रहे हैं। जब सन् ३५ में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी तनख्वाह दो ढाई सौ रुपये थी।

यही हाल उस्ताद हमिद हुसैन खों का भी था जो इसी संगीत विद्यालय में सितार के शिक्षक थे। उनका एक वाक्या मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने मेरे वालिद को एक परचा लिखकर भेजा कि भाई काफी दिनों से तनख्वाह नहीं मिली है मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो मैं तुम्हारी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहता पर मजबूरन यह करना पड़ रहा है। कल रात से मेरे बीबी बच्चे मर रहे हैं और बनिये ने उधार देना बंद कर दिया है। बहुत मुश्किल से उसने आधा सेर आलू एक चंटे कुमरी और तराने सुनकर इनाम में दिये हैं। अगर भाई तुम्हारे पास कुछ आटा, चावल या पैसे हों तो इस लड़के के साथ जो परचा लाया है भिजवा देना। अगर आज कुछ खाना न मिला तो मैं चलकर कॉलेज भी नहीं आ सकता।

मेरे वालिद ने उसके जवाब में यह लिखकर उन्हें भेजा कि भाई हमिद हुसैन खों रात राय साहब के यहाँ से थोड़ा आटा दाल लाया था जो उसी वक्त पकाकर खा लिया अब इस वक्त का अल्ला मालिक है।

संगीत जगत में जीविकोपार्जन की इन कठिनाइयों के कारण ही रसूलनबाई जैसी विदूषी संगीतस महिला रत्न नहीं चाहती कि उसकी संतान इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से जीवन समर्पित करें। जब स्वयं उच्च श्रेणी के कलाकार ही संगीत-साधना से मूल मोड़ें तो फिर कौन साधारण जन इस दिशा में आगे बढ़ेगा। यद्यपि इतनी कठिनाई होने पर भी कला-साधक आगे बढ़ रहे हैं। पर जीविका के लिये इन्हें संगीत-साधना के साथ दूसरा कार्य भी करना ही पड़ता है। बिना नौकरी या व्यवसाय किये जीविका कैसे चले? नौकरी या व्यवसाय करने पर समय की कमी, समय की कमी के कारण संगीत-साधना के लिये फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं तो रियाज नहीं, रियाज नहीं तो कलाकार नहीं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर संगीत सेवियों के लिये वांछित सुविधायें नहीं रही। जिन्होंने कला के लिये सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया उन्हें लेने के देने पड़ गये। अनेक कलाकारों को घोर आर्थिक यातना भोगनी पड़ी है। महाराजा और नवाबों के समय में कलाकारों को वजीर, जागीरें दी जाती थीं, तब उनके पीछे आर्थिक समस्या न लगी रहे वे निश्चिन्त होकर कला की साधना कर सकें। किन्तु आज सरकार की ओर से कोई ठोस कदम इस दृष्टि से नहीं उठाये जा रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि उनके पास जीवन यापन के लिये अन्य कोई उपयुक्त माध्यम भी नहीं है।

संगीत के जलसों और कानफ्रेन्सों से नियमित आय होना असंभव सा है। इसके अतिरिक्त इन जलसों और कानफ्रेन्सों में उन्हीं कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है जिनका कि नाम ही चुका है। इन प्रस्थापित कलाकारों की आय भी इन माध्यमों से नियमित नहीं होती है। क्योंकि कानफ्रेन्सों में सभी कलाकारों को बुलाया नहीं जाता और जलसे होंगे या नहीं यह निश्चित नहीं होता। इसके

अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत के कलाकारों की जलसों में मिलने वाला परिस्रमिक भी अन्य जलसों की अपेक्षा कम रहता है। यदि सुगम संगीत (गज़ल आदि) या फिल्म संगीत के जलसे में कलाकार को २५०००/- मिलेंगे तो शास्त्रीय संगीत के कलाकार को पाँच या दस हजार देने में भी आयोजकों के सम्मुख कठिनाई आती है। और जो कलाकार गुमनामी के अंधरे में हैं उन्हें तो इस माध्यम से भी किसी प्रकार की आय होना संभव नहीं होता।

संगीतसेवियों की आय का दूसरा माध्यम है दूरदर्शन, आकाशवाणी। इन माध्यमों से भी केवल उन्हीं कलाकारों की आय हो सकती है जो प्रकाश में हैं। इन माध्यमों में भी राजनीति ने प्रविष्ट होकर गंदगी मचा रखी है। जिन कलाकारों की जान-पहचान है जो खुशामदी हैं उन्हें तो इन माध्यमों पर आने के अवसर प्राप्त होते हैं। पर बाकी कलाकार इनसे दूर ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त नवोदित कलाकारों को सामने लाने का इन माध्यमों द्वारा कोई खास प्रयास भी नहीं होता है। आकाशवाणी पर तो फिर भी युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत नवोदित कलाकारों को सामने आने का अवसर प्राप्त हो सकता है; पर दूरदर्शन पर इस प्रकार के कार्यक्रम की भी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर इन माध्यमों द्वारा कलाकार को जो आर्थिक सहायता मिलती है वह भी एकदम न्यून है।

कलाकार की आय का तृतीय माध्यम फ़िल्म उद्योग बन सकता है, किन्तु फ़िल्म उद्योग में कला का न्यायोचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। फिर वहाँ भी ग्रुपबाजी है और फ़िल्म वाले स्वयं किसी शास्त्रीय संगीतज्ञ से संबंध बनाना उचित नहीं समझते। उन्हें मात्र वे लोग चाहिये जो उत्तेजक संगीत दे सकें। यही कारण है कि पंडित रविशंकर जैसे कलाकार भी भारतीय फ़िल्म जगत में जम नहीं सका।

अब संगीत-सेवा के लिये आय का एकमात्र साधन है संगीत-शिक्षा द्वारा आय प्राप्त करना। यह संगीत

शिक्षाश्रुती वह विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों के माध्यम से दे सकला है। यदि उसे सरकारी विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों में संगीत-सेवा का कार्य मिल गया तब तो वह बहुत भाग्यवान् है। परंतु विडम्बना यह है कि स्वयंसेवक स्कूल में संगीत शिक्षक के वेतनमान अन्य शिक्षकों से कम हैं। जब सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है तब प्राइवेट संस्थाओं में विद्यार्थियों से पाँच-दस रुपये लेकर संगीत शिक्षा दी जाती है। इन संस्थाओं में कई शिक्षक काम करते हैं। उनका मिलने वाला वेतन का विचार किया जाय तो भयानक दृश्य दिखाई देता है। इसके लिये संस्थायें जिम्मेदार नहीं होती। क्योंकि इन संस्थाओं को शासन द्वारा दिया जाने वाला अनुदान नाममात्र का होता है और प्रतिवर्ष उनके द्वारा मिलने वाली रकम भी निश्चित नहीं होती। व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर संगीत संस्था चलाने वाले शिक्षक को तो और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसे न तो अनुदान की प्राप्ति है और न किसी धनी से देने का आधार। केवल विद्यार्थियों द्वारा दिये गये १०-२ रुपये का उसे आधार प्राप्त होता है। तब जीवन भर केवल संगीत का व्यासंग करने वाला यह शिक्षक वृद्ध-ताद के लिये आने वाले किसी धात्र को नहीं छोड़ता - 'आप गाना सिखाते हैं?' 'हाँ', 'क्या आप सितार सिखाते हैं?' 'हाँ' फिर ऐसे अनेक विषयों के विद्यार्थी वर्ग में आते हैं और शिक्षक के कमरे अथवा क्लास में रूढ़ और गाने का पाठ चलता है तो दूसरे कोने में सितार करियाज भी चलता है, तीसरे कोने में तबल की शिक्षा भी चलती है। और उदर निर्वह के लिये शिक्षक को इस सर्कस को भी संभालना पड़ता है। इस स्थिति में हम संगीत के स्तर की कहां तक अपेक्षा कर सकते हैं।

इन परिस्थितियों में कितने लोग संगीत-साधना कर सकते हैं। कितने कलाकार आजकल सच्चे कलाकार होने का दावा कर सकते हैं। गृहस्थी की चक्की में

निरंतर पिसने वाले कलाकार से किसी चमत्कार-प्रदर्शन की आशा करना व्यर्थ है। दिन-रात ट्यूशन करने वाले कलाकार के हृदय में प्रविष्ट होकर देखिये कि उसके हृदय में कैसा हाहाकार मचा हुआ है। आज का कलाकार जीवन संघर्ष में इतना पिसा है कि अपने अस्तित्व के लिये अधिकांश समय व्यय करके भी वह देखता है कि उसका गुजारा कठिनाता से ही रहा है। दिन भर के कठोर परिश्रम से क्लान्त गायक अथवा वादक से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपनी साधना के लिये दौ-चार घंटे अतिरिक्त परिश्रम कर सकेगा। अध्यापन कार्य उसे इतना निचोड़ डालता है कि फिर वह कुछ नहीं कर सकता। अतः संगीत-साधक के लिये जीविका संचालन के लिये यह भी पर्याप्त साधन नहीं है। फिर वह करे क्या यह प्रश्न जटिलता से समझ उपस्थित होता है। उसके लिये अनिवार्य ही जाता है कि वह अन्य व्यावसायिक साधन खोज निकाले। दूसरी विषमता यह है कि कलाकार मात्र जीविका का भूखा नहीं होता है। जीविका से अधिक भूख उसे अपनी कला के विकास की होती है। इसलिये उसकी जीविका के लिये वही माध्यम चाहिये जो उसकी कला के साथ ताल-मेल रख सके। इस विरोधी वातावरण के कारण कला और व्यवसाय के बीच गहरी खाई बनी है। इन विषम परिस्थितियों के कारण अनेक ऐसे प्रतिभा सम्पन्न कलाकारों के उत्साह को नष्ट कर दिया है जिनसे भविष्य में बड़ी-बड़ी आशाएँ की जा सकती थीं।

शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जीविकोपार्जन के आकर्षक साधनों की कमी के कारण ही अधिकतर विद्यार्थी और उनके अभिभावक उसे एक हल्के स्तर का विषय मानकर केवल इस अपेक्षा को लेकर संगीत की ओर मुड़े हैं कि हमें कौन सा गाना-बजाना है। कुछ अभिभावक अपनी पुत्रियों को इसलिये संगीत विद्यालय में बिठा देते हैं कि विवाह के बाजार में एक और खास गुणवत्ता हो

जायेगी। अथवा जो विद्यार्थी किसी विषय में न चल सकें उसे संगीत विद्यालय में दाखिल इस मान्यता के आधार पर किया जाता है कि गाना और रोना तो सभी को आता है अतः संगीत में तो यह चल ही जायेगा। इस अवस्था में किस संगीत-साधना की आशा की जाय।

आज के जमाने में संगीत की ओर आने वाला विद्यार्थी बहुराश में गंभीर नहीं बल्कि छिछला होता है। आज की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था तथा संगीत-कला के क्षेत्र में जीविकोपार्जन के आकर्षक साधनों के अभाव का यह फल है। आसपास के गतिमान जीवनक्रम में उलझा यह विद्यार्थी पाठशाला, कॉलेज, दफ्तर, धूमना-फिरना, खेलना आदि दैनंदिन कार्यक्रमों में से बड़ी मुश्किल से एक आध घंटा निकालकर गायन, वादन सीखने के आकर्षण से संगीत विद्यालय जाता है। विद्यालय में अध्ययन की अपेक्षा कलाई बड़ी पर ध्यान रखकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ही अधिक होते हैं। शास्त्रीय संगीत सीखने में अत्यधिक कठिन कला है सातव्य, निष्ठा, परितम न ही तो उसका साध्य होना कठिन होता है। सारंगम का प्रथमिक पाठ कंठस्थ करने के लिये यदि इस विद्यार्थी को लगातार दिया जाय तो फिर सोलहवें दिन वह विद्यालय को मुंह नहीं दिखाता। उसमें भी उसका मन सिने संगीत के पीछे पागल रहता है। इससे संगीत-साधना की ओर मुड़ा हुआ बहुराश विद्यार्थी छिछला होता है। श्रेष्ठ कला साधना के लिये आवश्यक लगन, श्रद्धा, परितम आदि गुण आज के गतिमान जीवन में दुर्लभ हो जा रहे हैं, और संगीत-साधना तो इन गुणों के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सकती।

संगीत-साधना को जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में माना नहीं जाता। सच्ची लगन से सिखाने वाले सीमित ही हैं, तिसपर इस कला को हासिल करने की जिद से दीर्घकालीन परितम करने वाले छात्र दुर्लभ। यद्यपि आज भी इस लक्ष्य को सामने रखकर जिन्होंने अपने जीवन की बाजी

लगायी उन्होंने श्रेष्ठ कलाकार का स्थान पाया है इनमें जीलेन्द्र अभिषेकी, प्रभाकर कोरेकर, अजय पोहनकर, सरला भिड़, अश्विनी भिड़, जैसे अन्य कलाकारों की युवा पीढ़ी इस जिद से निर्माण हुई है। इस जिद का लक्ष्य बनाकर चलने वाले संगीत साधक विधार्थियों का पथ और भी कंटकाकीर्ण है। इन्हें किसी प्रकार की सहायता साधना के दौरान प्राप्त नहीं होती न ही यह निश्चित होगा है कि इस साधना द्वारा इन्हें भविष्य में कुछ प्राप्त होगा ही, सब किस्मत के भरोसे ही होगा है। सरकार द्वारा ऐसे संगीत साधक विधार्थियों को कुछ छात्रवृत्तियों अवश्य दी जा रही हैं। परंतु ये छात्रवृत्तियाँ संख्या में तो अल्प हैं ही साथ ही इनके द्वारा दी जाने वाली धनराशि भी अल्पअल्प है। दो-दोई सौ, चार सौ रुपये की छात्रवृत्ति के द्वारा इस महंगाई के युग में क्या हो सकता है। इतनी छोटी रकम में विधार्थी का स्वयं का जीवनयापन भी संभव नहीं होगा तब वह संगीत शिक्षक की फीस कहां से जुटाये? या तबले वाले को कहां से रियाज के लिये पैसे दें? तिस पर ये छात्रवृत्तियाँ योग्य छात्रों को ही मिलती हों यह आवश्यक नहीं। भाई-भतीजावाद के आधार पर अधिकतर ये छात्रवृत्तियाँ ऐसे छात्रों को ही मिलती हैं जिनका संगीत जगत में कुछ करने का लक्ष्य नहीं अपितु येन-केन प्रकारेण हर तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही होगा है।

शास्त्रीय संगीत की वर्तमान परिस्थितियों में, जीविकोपार्जन की समस्या कलाकारों के निर्माण में होने वाली कमी के लिये एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। इस समस्या के निराकरण के लिये संगीत शिक्षा में आमूल ढल परिवर्तन करना आवश्यक है। इससे इस समस्या को दूर करने करने के लिये शासन को भी क्रान्तिकारी प्रयास करने होंगे। इसके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी संगीत-विधार्थी यदि कला की ऊंचाई को पार कर श्रेष्ठ कलाकार बनने में यदि समर्थ नहीं भी होगा है तो

संगीत-शिक्षा द्वारा उसमें इतनी योग्यता अवश्य उत्पन्न होनी चाहिये कि वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति संगीत द्वारा प्राप्त जीविका के आधार पर कर सकें। कलाकार न बन पाने की स्थिति में उसका भविष्य पूर्णतः अंधकारमय न होने पाये। इसके लिये संगीत कला के क्षेत्र में जीविकोपार्जन के आकर्षक साधनों की बहुतायत से व्यवस्था करनी होगी। इन साधनों से कला-साधक के जीवन को एक निश्चिन्तता प्राप्त होनी आवश्यक है ताकि वह कला-साधना के क्षेत्र में आगे भी उन्नति के अपने प्रयासों को जारी रख सकें। यह न हो कि बून, तेल, लकड़ी के चक्कर में उसकी साधना का पथ बीच में ही अवरुद्ध हो जाय। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जीविका के ये आकर्षक साधन क्या हो सकते हैं, सरकार इस क्षेत्र में अधिक से अधिक क्या कर सकती है इसकी चर्चा हम, 'शास्त्रीय संगीत की वर्तमान आवश्यकताओं' वाले अध्याय में, 'विधालयीन शिक्षा पद्धति में सुधार' तथा 'कलाकारों को विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जायें' इन अध्यायों के अंतर्गत करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से जीविकोपार्जन की समस्याओं का अंत होने पर तथा डाक्टरी, इंजीनियरिंग व्यवसायों की तरह उसमें व्यावसायिक सुरक्षा यदि हो तो जो कला साधक साधना कर रहे हैं वे निश्चिन्त होकर कला साधना कर सकेंगे। साथ ही अभिभावकगण भी इस कला की साधना के लिये अपने बालकों को प्रेरित करेंगे। और विद्यार्थिगण भी इस क्षेत्र में भविष्य की उज्ज्वलता को देखते हुये अधिक गंभीरता और परिश्रम से इस कला की साधना की ओर प्रवृत्त होंगे। इन प्रयासों से कला का स्तर भी ऊँचा उठेगा और आज ठोस कलाकारों की उत्पत्ति की कमी भी दूर हो सकेगी।

(क) फिल्म संगीत का प्रभाव

वर्तमान युग में यह धारणा दृढ़तर होती जा रही है कि शास्त्रीय संगीत की वर्तमान स्थिति (हास) के लिये बहुत हद तक फिल्म संगीत की लोकप्रियता भी जिम्मेदार है। इस अध्याय में यह देखना है कि फिल्म संगीत पर शास्त्रीय संगीत का कैसा प्रभाव पड़ रहा है? और शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता बढ़ाने में फिल्म संगीत का कितना योगदान है? शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता बढ़ाने में इस फिल्म संगीत की कितनी सहायता ले सकते हैं।

आज के युग में प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम सिनेमा है। अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण यह अपने में निहित प्रत्येक अच्छी-बुरी बातों का जनसाधारण में पहुँचा देता है। इसी तरह संगीत प्रचार का भी यह शक्तिशाली माध्यम है। यद्यपि संगीत प्रचार के लिये सिनेमा के अतिरिक्त आकाशवाणी, दूरदर्शन, ग्रामोफोन-रेकर्ड, कैसेट-प्लेयर आदि साधन भी हैं; परंतु चित्रपटों की बात ही कुछ और है। इसका मुख्य कारण यह है कि चित्रपटों में गीत चित्रपटों की कहानी के अनुरूप होते हैं और उस कहानी के अनुरूप चरित्र विशेष के लिये गाये गीतों में तदनुरूप नृत्य अथवा भावाभिव्यक्ति भी होती रहती है जिससे दर्शकों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव चित्रपट निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का पड़ सकता है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि चित्रपट आज के युग में संगीत-प्रचार का सशक्त साधन है।

चित्रपट संगीत का २० सालों का प्रवास जितना दीर्घ है उतना ही उद्बोधक भी है। इन सालों के बीच शास्त्रीय संगीत से चित्रपट संगीत का क्या संबंध रहा और शास्त्रीय संगीत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा देखना है। चित्रपट संगीत का युग सन् १९३१ में सर्वप्रथम सवाक फिल्म

‘आलमआरा’ से प्रारंभ होता है।^१ इसके पूर्व देश में आंचलिक लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, रवीन्द्र संगीत, सुगम संगीत, नाट्य संगीत, गज़ल, कव्वाली, ठुमरी, टप्पा आदि का प्रचलन था। आरंभ में शास्त्रीय संगीतकार ही फिल्म संगीत की रचना करते थे। प्रत्येक फिल्म संगीतकार किसी न किसी सांगीतिक धाराने के शागिर्द होते थे। महाराष्ट्र में अल्लादिया खों साहब, पंडित विष्णू दिगम्बर पलुस्कर, वसंत बुआ, अब्दुल करीम खों इत्यादि संगीत कला के प्रमुख धारानों से संबंधित आधे फिल्म संगीत निर्देशक थे। उनके पश्चात् के संगीत निर्देशकों में गोविन्दराव टेंबे, प्रोफेसर बी. आर. देवधर, कृष्णराव फुलंब्रीकर, केशवराव मोले, सुरेश बाबू माने, मास्टर लहान् आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।^२ ये संगीत-निर्देशक अपनी विशेषताओं का बनाये रखकर चित्रपट संगीत देते थे। तत्कालीन संगीत में ऑर्गेन रहता था और तबला, सारंगी, जलतरंग, सितार आदि भारतीय वाद्यों का उपयोग विशेष रूप से होता था। गानों में मराठी ढंग की लानों और निराल अंतरों का स्वाज था।

पंजाब के क्षेत्र के संगीत निर्देशकों में गुलाम हैदर, श्यामसुंदर, बंगाल के संगीत निर्देशकों में आर. सी. बोराल, रानदत्त, पंकज मलिक, हेमंत मुखर्जी, एस. डी. वर्मन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के आधार पर चित्रपट संगीत की धुनें बनाई हैं। इन संगीत निर्देशकों ने इन धुनों को अपने प्रांत के लोक संगीत से भी समृद्ध करने के सफल प्रयास किये। बंगाली चित्रपटों का संगीत बंगाली स्वभाव के अनुसार धीमा और सौम्य रहता था। प्रसिद्ध बंगाली निर्देशक आर. सी. बोराल तथा पंकज मलिक ने बंगाली चित्रपट संगीत कई सुधार किये ये सुधार धीरे-धीरे होत गये। गुलाम हैदर द्वारा प्रदर्शित चित्र ‘सजांची’

१ माधुरी, पृ. २१, १९२४

२ श्री नारायण राव पटवर्धन, प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, बंगलौर १०.११.१९९०

ने चित्रपट संगीत को एक नवीन दिशा प्रदान की। गुलाम हैदर ने चित्रपट संगीत में दा-लीन ऐसी अभिनव बातें प्रस्तुत कीं जिनकी ओर पहले किसी का ध्यान नहीं था। पहली बात थी 'ल ल ला' अथवा 'हा हा हा' जैसे छोटे-छोटे टुकड़ों का संगीत धुनों में अंतर्भाव, दूसरी क्रांतिकारी विशेषता थी ताल-वाध ढोलक का चित्रपट संगीत में पहली बार प्रयोग, गुलाम हैदर की और कुछ विशेषतायें थीं जैसे उड़ती तर्जों का प्रयोग, अंतर देना आदि। गुलाम हैदर के इस विशेषतापूर्ण संगीत को गायिका बूरजहाँ के प्रवाही, लचील व मधुर कंठ ने और भी अधिक निरला और तेजस्वी स्वरूप प्रदान किया। अन्य संगीतकारों का ध्यान इस निरालापन की ओर जाना स्वाभाविक भी था। अनिल विश्वास, नौशाद, खेमचंद प्रकाश, श्याम सुंदर आदि तत्कालीन संगीत निर्देशकों ने गुलाम हैदर के निरालापन को, उसकी सामर्थ्य को जान लिया। परंतु उसका अंधानुकरण करने के बजाय उनमें से हरेक ने अपनी एक-एक प्रणाली प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया, और उनमें से बहुतों ने इस प्रयत्न में सफलता भी पाई इसमें संदेह नहीं है। अनिल विश्वास, खेमचंद प्रकाश, नौशाद, श्यामसुंदर, पंडित अमरनाथ, वसंत देसाई, एस. जी. वर्मन, सज्जाद और कुछ काल के पश्चात् रोजनलाल आदि संगीत निर्देशक अपनी स्वतंत्र कला साधना को लेकर रसिकों के सामने आए। इन संगीत निर्देशकों की एक विशेषता यह थी कि इन सभी का संगीत विषयक ज्ञान शास्त्रीय अध्ययन पर आधारित था। इस समय का हर एक संगीत निर्देशक चित्रपट संगीत को अपना कुछ सौन्दर्य युक्त निरालापन देना दिलाई देगा।

खेमचंद प्रकाश की विशेषता यह थी कि वे शास्त्रीय संगीत के साथ राजस्थानी संगीत का मिश्रण कुछ धुनें बनाते थे। श्यामसुंदर मुल्लान के थे अलः उनके संगीत में मुल्लानी ढंग की धाप थी। अनिल विश्वास बंगाल के थे परंतु उन्होंने विभिन्न संगीत प्रणालियों का अध्ययन किया और

उनमें अच्छी-अच्छी विशेषताओं का उठाकर, उस पर अपनी विशेषताओं का संस्कार करके अभिनव शैली का निर्माण किया। उस समय के कई चित्रों ने अनेक कारणों से प्रसिद्धि प्राप्त की पर उनमें प्रधान था उन चित्रों का शास्त्रीय संगीत पर आधारित लालित्यपूर्ण संगीत। इन चित्रपटों में, 'मालती माधव', शबाब, हमदर्द, बसंत-बहार, अनारकली, देवता, कोहेनूर, बैजू बावरा, इनक इनक पायल कार्ड, औंधियों, पतिला, चोरी चोरी, दाग आदि असंख्य चित्र हैं।

उस्ताद सुंई ख़ां ने, 'चित्रलेखा' फिल्म में संगीत निर्देशन किया था। उन्होंने इस चित्र का पूरा संगीत भैरवी राग में दिया था। हर एक गीत के लिये उन्होंने भैरवी का प्रयोग किया था, इतना ही नहीं पार्श्व संगीत के लिये भी उन्होंने भैरवी का ही प्रयोग किया था। इन सभी संगीत निर्देशकों ने चित्रपट संगीत की लोकप्रियता को बढ़ाया और प्रतिष्ठा भी दिलायी।

इसके पश्चात् शंकर-जयकिशन की जोड़ी चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अवतीर्ण हुई और फिर एक बार चित्रपट संगीत में नया युग निर्माण हुआ। उन्होंने बड़ा ही आसान, विविधतापूर्ण और रुचिकर संगीत देना शुरू किया। पहले ही लोकप्रियता के पथ पर अग्रसर संगीत अब लोकप्रियता की चोटी पर पहुँचने लगा। इस लोकप्रियता को बढ़ाने में सी रामचंद्र, सलिल चौधरी, रवि, कल्याणजी, आनंद जी, मदन मोहन, जयदेव, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आदि संगीत निर्देशकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रारंभ में फिल्म कलाकार स्वयं अपने गीत गाते थे। फिर फिल्मों में पार्श्व गायन प्रारंभ हुआ।

१ प्रत्यक्ष फिल्म देखकर

२ " " "

पार्श्व गायक - गायिकाओं में लता मंगेशकर, मन्ना डे, मुकेश, मुहम्मद रफी, हेमंत कुमार, ललत मुहम्मद, किशोर कुमार, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर लोकप्रिय हुए हैं।

प्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय मुहम्मद रफी ने किराना धराने के बहर वहीद गों से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मुहम्मद रफी का गायन उनके मधुर कंठ, विशेष भरावदार आवाज स्वरों एवं शब्दों की स्पष्टता के लिये विशेष आकर्षक रहा है। इनके गाये अनेक गीत शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित हैं। उदाहरणार्थ राग हमीर पर आधारित, 'मधुवन में राधिका नाच रही', राग मालकांस पर आधारित, 'मन तरपत हरि द्रस्न को आज' विशेष लोकप्रिय हुए हैं।

शास्त्रीय संगीत की राग पद्धति पर आधारित सर्वाधिक गीत गाने वालों में मन्ना डे का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इनकी शास्त्रीय संगीत पर आधारित विशेषलोकप्रिय रचना, 'केतकी गुलाब जूती फूल' वसंत राग पर आधारित है। इसमें पंडित भीमसेन जोशी ने इनका साथ दिया है। मित्र मैरवी पर आधारित, 'लागा चुनरी में हाग छुपाऊँ कैसे' आपका गीत अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। मन्ना डे का पार्श्व गायन शास्त्रीय संगीत के रागात्मक और रसात्मक आस्वाद का अनुभव कराता है।

लता मंगेशकर ने संगीत के माध्यम से फिल्म संगीत अपूर्व सेवा की है। संगीत का वातावरण उन्हें घर से ही मिला। आपके गाये अनेक गीत शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित गीत हैं। नट विभाग पर आधारित गीत, 'सनझन पायल बाजे', भीमपलासी की रचना, 'मेघ छाये आधिरात', बहार राग पर आधारित गीत, 'पवन दिवानी न माने' बहुत लोकप्रिय हुए हैं। इनके मधुर कंठ स्वर के प्रशंसक केवल भारत में ही नहीं अपितु संसार

भर में फैले हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का सम्मान भारत सरकार ने उनकी संगीत सेवाओं के लिये प्रदान किया है।

इस प्रकार फिल्म संगीत के इतिहास का सर्वेक्षण करने पर हम पाते हैं कि सजीव फिल्म संगीत अर्थात् आज भी जिस उतनी लोकप्रियता प्राप्त है, ऐसे चित्रपट संगीत के निर्माता, निर्देशकों के अलावा उनको गाने वाले पार्श्व गायकों और गायिकाओं ने भी शास्त्रीय संगीत की साधना की थी; और यही कारण था कि वे इन २० सालों के फिल्म संगीत के जीवनाकाश में एकदम राज्य कर सकें थे। आज हमें उनकी टक्कर के न ता निर्देशक ही मिल रहे हैं और न गायक गायिका ही। लता मंगेशकर और आशा भोसले के घर में ही शास्त्रीय संगीत की परंपरा थी और उन्होंने बाल्यकाल से ही शास्त्रीय संगीत की साधना की थी। और कला की ऊँचाईयों को छूने के बाद भी उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाया था। मोहम्मद रफी और मुखेश ने शौकिया गाने वालों के रूप में फिल्म-जगत में प्रवेश किया, परंतु बाद में उन्होंने विधिवत् शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और रियाज भी किया। मन्ना डे पहले से ही शास्त्रीय संगीत की साधना में रत थे। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत गायक एवं गायिकाओं ने भी फिल्म संगीत को अपनी सेवायें अर्पित की हैं। इस क्रम में डी. की. पलुरकर, उस्ताद अमीर खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ, पंडित भीमसेन जोशी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। गायिकाओं में किशोरी आमोनकर, शोभा गुद्द, एवं परवीन सुलताना का नाम आता है।

शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों ने ही जनप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आज ३० से ४० साल के बाद सुनने पर भी वे गीत नवीनता, ताज़गी, और स्फूर्ति से भर-पूर हैं। इन गीतों

के अलावा असंख्य गीतों ने जो हल्के संगीत से युक्त हैं, कुछ पारंपार्य गीतों की नकल हैं। लोकप्रियता अवश्य प्राप्त की पर इनकी आयु चार-छः मास से अधिक नहीं रही है। इनके प्रति जनकर्षण समाप्त होने के बाद फिर किसी ने इन्हें सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। अमरता शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को ही प्राप्त हुई है।

प्रस्तुत हैं कुछ फिल्मी गीतों की राग आधारित सूची —

क्र.	फिल्म का नाम	गीत	राग का नाम
१	बैजू बावरा	मोहे भूल गये साँवरिया	भैरव
२	वही	ओ दुनिया के रंगवाले	दरबारी कान्हड़ा
३	वही	तू गंगा की मौज में	भैरवी
४	वही	मन तरपत हरिदरसन की आज	मालकाँस
५	मुगल आजम	मोहे पनघट पर नंदलाल	जंगला + गारा
६	कोहेनूर	मधुवन में राधिका नार्थ	हमीर
७	राजाव	मन की बीन मतवारी	वसंत बहार
८	नौ बहार	रु री मैं तो प्रेमदिवानी	भीमपल्लासी
९	बरसात की रात	गरजत बरसात सावन आयी	गौड़ मल्हार
१०	चित्रलेखा	काहे तरसाये जियरा	कलावती
११	वही	मन रू तू काहे न धीर धरे	यमन कल्याण
१२	अनुराधा	हाय रू की दिन क्यों ना आयी	कलावती
१३	वही	कैसे दिन बीत कैसे बीती रलियाँ	तिलक कामोद + श्याम कल्याण

क्र.	फिल्म का नाम	गीत	राग का नाम
१४	आनंद	ना जिया लागे ना	मालगुंजी
१५	धायी	धम धम नाचत	बसंत बहार
१६	मेरी सुरत तेरी आँखों	पूछो ना कैसे मैंने रैन बितायी	अहीर भैरव
१७	बुजदिल	सन सन पायल बज कैसे जाऊँ	नट बिहाग
१८	शर्मीली	मेधा धाय आधी रात	पटदीप
१९	मुनीमजी	बायल हिरनी बन बन डोले	शहाना
२०	विधा	पवन दिवानी न माने	बहार
२१	गाइड	पिया ली से लागे नैना रे	रगमाज
२२	चोरी चोरी	रसिक बलमा	भूप कल्याण
२३	सांस और सवेरा	अजहूँ ना आय बालमा	सिंध भैरवी
२४	लाल पत्थर	रे मन सुर में गा	यमन
२५	देवता	कैसे जाऊँ यमुना के तीर	भैरवी
२६	अनारकली	जाग जाग दर्दे इश्क जाग	बागेश्वरी
२७	आजाद	राधा ना बोले ना बोले	बागेश्वरी
२८	सती नारी	तुम नाचो रस बरस	यमन कल्याण
२९	पाकीजा	ठाई रहियो	मांड
३०	बूंद जो बन गयी मोली	अँखियों तरसन लागी	गौड़ मल्हार + मेघ

क्र.	फिल्म का नाम	गीत	राग का नाम
३१	सीमा	मन मोहना कई झूठ	जैयजयवन्ती
३२	मैं सुहागन हूँ	गोरी तोर नैनवां ऊजर बिन कार	देस
३३	भाभी की झड़ियों	ज्योति कलश झलक	देशकार + भूपाली
३४	कल्पना	तू ही मेरा प्रेम देवता...	ललित
३५	देवदास	दुख के अब दिन बीतत नाहीं	देस
३६	वही	बालम आन बसा मोर मन में	काफी
३७	स्वर्ण सुंदरी	कूहू कूहू बोल कोयलिया	सोहनी
३८	नरसिंह भगत	दर्शन दो धनश्यामनाथ	केदार
३९	गुड्डी	बोल रहे पपीतरा	मियों मल्हार
४०	सरस्वतीचंद्र	चंदन सा बदन चंचल	यमन
४१	चौदहवीं का चौद	चौदहवीं का चांद ही था	पहाड़ी
४२	ठलफ मास्टर	रहे दिल अब कहीं न जा	भैरवी
४३	सनक सनक पायल बाज	जा तुम तोड़ी पिया मैं नाहीं	भैरवी
४४	वही	नैन सों नैन नाहीं मिलाओ	बागेक्षी
४५	परिचय	मिलवा बोल मीठ बँन	यमन +
४६	अमर प्रेम	रैना बिली जाय (तोड़ी)	श्यामकेदार
४७	दस्तक	मायी री	बागेक्षी + भिन्न राग
४८	दुलहन रुक रात की	मैंने रंग ली आज चुनरिया	पीलू

क्रमांक	फिल्म का नाम	गीत	राग का नाम
50	बावर्ची	मोर नैना बहार्य	गौड़ मल्लार+
५१	वही	तुम बिन जीवन	नट भैरव भिन्न षड्ज+
५२	मेरा साया	नैनो में बदरा धार्य	कैशिकध्वनि
५३	अनपद	जिया लं गयो जि मोरा	भीमपलासी
५४	मदहोश	मेरी याद में तुम ना आँसू	यमन
५५	बावर नैन	दिल जलता है ताँ जलन दे	आसावरी
५६	सावित्री	तुम गगन के चंद्रमा	दरबारी कान्हड़ा
५७	वही	सखी री पी का नाम	यमन कल्याण
५८	वही	कभी ताँ मिलोगे	बिहाग + बिहागड़ा
५९	संत शानेश्वर	जोत से जोत जगते पला	कलावती
६०	लाल किला	लबता नहीं है दिल मेरा	भैरवी
६१	संगीत सम्राट	सप्तसूर तीन ग्राम	यमन कल्याण
६२	वही	झूमती चली हवा	सोहनी
६३	रानी रूपमती	उड़जा भँवर	दरबारी कान्हड़ा
६४	वही	आ लौट के आजा मेरे मीत	मैथ
६५	जनम जनम के फेर	जरा सामने ताँ आओ	शिवरंजनी
६६	सुर संगम	मैं का पिया बुलाव	कलावती
६७	रागिनी	छोटा सा बालमा	मिह्रा रागेक्षी
६८	गुड्डा	हमको मन की शक्ति देना	केदार
६९	मेरा साया	मेरा साया साथ-साथ होगा	नट
60			

यद्यपि सिनेमा के गीत हल्की - फुलकी धुनों पर आधारित रहते हैं, फिर भी उनमें जो राजा-पन और आकर्षण रहता है उससे शास्त्रीय संगीतज मर्मज्ञों का मन भी एक बार डोल उठता है इसके मुख्य कारण हैं गीत के सुंदर बोल, मधुर कंठ और वृंद-वादन का संयोजन।

इस प्रकार फिल्मी शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों के प्रति जन रुचि का देखते हुये यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि किस कारण से सामान्य जनता शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों का तो स्वागत करती है; जबकि शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद नहीं करती। इसके कारण यह हो सकता है; एक तो साधारण जन शास्त्रीय संगीत को समझ नहीं पाता क्योंकि मुगल-काल में शास्त्रीय संगीत दरबारों में कैद हो जाने के कारण साधारण जनता का उससे सम्पर्क पूर्णतः छूट गया था। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह था कि मुगल-काल में संगीत के कला-पक्ष को महत्व देकर चमत्कारी संगीत कला के विकास पर अधिक ध्यान देने के कारण कला के भाव-पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा होने के कारण कला का लोकरंजन गुण कमजोर होता गया। अतः धीरे-धीरे समय के प्रवाह के साथ हमारा शास्त्रीय संगीत कुछ लोगों की बपोली बन कर रह गया।

वस्तुतः संगीत की चर्चा जहाँ आरंभ होती है, वहाँ एक वस्तु स्वतः अनिवार्यतः स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी प्रकार के संगीत का प्रथम प्रभाव और गुण, 'लोकरंजन' करना है; वह चाहे शास्त्रीय संगीत हो अथवा विभिन्न प्रदेशों का लोकसंगीत हो। 'संगीत' से पूर्व 'शास्त्रीय' शब्द लग जाने से एक बात प्रकट होती है कि ऐसा संगीत जो शास्त्र की दृष्टि से पूर्णतः निर्दोष तो हो, किंतु आंतरिक लोकरंजन की दृष्टि से भी वह पर्याप्त सक्षम हो।

फिल्म संगीत में शास्त्रीयता केवल वहीं तक मिलती है, जहाँ तक वह जनता जनदिन के चित्त को अनुरंजित कर सकने में समर्थ है। विभिन्न अवसरों पर अनुभूतियों को प्रेषित करने के लिये अनुकूल रागों का प्रयोग फिल्मों में किया गया है। लेकिन ऐसे गीत बहुत कम मिलेंगे जो पूर्णतः शास्त्र अनुकूल हों। क्योंकि वहाँ रंजकता प्रधान हो जाती है, वहाँ संगीत को बाह्य बंधनों में जकड़कर नहीं ररना जा सकता। इस जनरंजन की प्रवृत्ति के कारण फिल्म संगीत लोगों को शास्त्रीय संगीत का परिचय देने में समर्थ हो सका है तथा कुछ हद तक लोकसुधि को शास्त्रीय संगीत की ओर मोड़ने में सफल अवश्य हुआ है।

अतः फिल्मों में शास्त्रीय संगीत का प्रयोग फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों के लिये ही हितकर है। ऐसा करने से शास्त्रीय संगीत जनता के अधिक निकट आयेगा, वह उसमें रुचि लेगी उस सीखेगी तथा अंततोगत्वा यह तथ्य शास्त्रीय संगीत के विकास में सहायक सिद्ध होगा। दूसरी ओर शास्त्रीय संगीत के प्रयोग से फिल्म संगीत निर्देशकों को पश्चात्य संगीत की ओर व्यर्थ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी; और फिल्म संगीत का गिरता हुआ स्तर अधिक ऊँचा उठ सकेगा। लोकप्रियता की दृष्टि से आज भी शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत ही आगे हैं।

अतः यह धारणा कि फिल्म संगीत शास्त्रीय संगीत के हास के लिये जिम्मेदार है पूर्णतः निरर्थक है। अब तक के विवेचन से सिद्ध होता है कि फिल्म संगीत ने शास्त्रीय संगीत को लाभ ही पहुँचाया है। जहाँ तक नुक्सान का सवाल है फिल्म संगीत शास्त्रीय संगीत को कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकता है। शास्त्रीय संगीत का अपना समझदार श्रोता वर्ग है; और वह फिल्म संगीत की ओर अपनी रुचि विकसित नहीं कर सकता। एक बार शास्त्रीय

संगीत सुनने से आनंद आने पर बहुत कम फिल्मी गाने उस क्षोण को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं।

जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है इस फिल्म में केवल संगीत के ही क्षेत्र में नहीं अपितु खान-पान, रहन-सहन, जीवन मूल्यों हर क्षेत्र में विकृत कर रही हैं। इसका उत्तरदायित्व आज के सामाजिक ढाँचे का ही है। व्यक्तिगत लाभ के सिद्धांत ने संगीतकारों को इतना अधिक व्यावसायिक बना दिया है कि वे सचि परिष्करण की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज फिल्मों में नब्बे प्रतिशत धुनें सतही हैं। इतना मधुर और मद्भरा संगीत समाप्त होकर इतना हीन स्तर का और हल्के दर्जे का संगीत कब से शुरू हो गया? ठीक बताना कठिन है। संगीत की मधुरिमा धीरे-धीरे घटती गयी और वह कर्कश होला गया। प्रायः 'जंगली जानवर', 'बदतमीज' जैसे चित्रपटों से संगीत क्षेत्र में धीरे-धीरे यह शोर-शराबा प्रचलित होने लगा। अब तो हिन्दी चित्रपटों का गीत यानि मन चाहा शोरशराबा और मस्तिष्क को बाध कर देने वाली चिल्लाहट यही परिभाषा रूढ़ होने जा रही है। 'हंगामा हो गया' (अनहोनी) जैसी चीखें, 'दुनिया लोगों की (अपना देश) ऐसे गानों से लोगों का मनोरंजन होला है ऐसा कहना मूर्खता है। 'अग य जवळ ये लाजू नकी' (कहानी किस्मत की) का गीत सुनते समय अपने पर ही शर्म आती है। कई चित्रपटों का संगीत सुनने के बाद यह जानना मुश्किल होला है कि यह गंध है, अथवा पध। इसका मुख्य कारण है गिने-चुने लोगों की संगीत क्षेत्र में रहने वाली डेकेदारी। पोस्टरों की सरसरी नज़र से देखें तो कोई भी देख सकेगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन तथा कल्याणजी आनंदजी ने बहुसंख्यक चित्रपटों को अपनी जेब में कर लिया है। बिना आगे-पीछे सोच

इकरार नामों पर हस्ताक्षर किये जाने से अनेक चित्रपटों का संगीत निर्देशन करते समय संगीतकार पर बोझ पड़ता है फलतः किसी भी गाने पर कष्ट उठाकर तर्ज बनाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। जल्दबाजी का फल यह निकला कि तर्जें धीरिया बनने लगीं हैं। उन्हीं तर्जों का बारबार सुनने का मोह (मजबूरन) संगीतकारों में निर्माण होने लगा है जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं (मेहबूब की मेंहदी)। और 'एक चेहरा पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग' (दाग) ये तर्ज आमतौर पर एक सी ही हैं, 'चल सन्यासी मंदिर में' पंक्ति के स्वर सीधे, 'धीरे धीरे चल चांद गगन में' (लव मैरेज) फिल्म के गीत से जाकर टकराते हैं। 'गरीबों की सुनो' (दस लारन) और 'औलादवालो फूलो फूलो' (औलाद) इन तर्जों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

अपने समय के माने हुये संगीतकारों जयकिशन ने साजिश, इंटरनैशनल कुकु, सन्यासी, धूप-धौंव और नौशादजी ने माय लव तथा आइना जैसे चित्रपटों को बुरा ही हलका संगीत दिया है। इस दुरावस्था को जयकिशन, साधन देव बर्मन, मदनमोहन, वसंत-देसाई जैसे ठोठ संगीतकारों की मृत्यु ने और भी गहरा कर दिया।

कोई नई राह बनायेंगे। कुछ उदीयमान संगीतकार भी दिखाई देती। नूतन संगीतकारों में से राजेश-रोशन तथा रवीन्द्र जैन की जड़ें जम गई हैं। राजेश-रोशन का दिया हुआ जूली फिल्म का संगीत अच्छा था, पर उसके बाद बिलकुल अंधेरा। रवीन्द्र जैन के भी दो-तीन चित्रपटों के बाद (चोर मचाये शोर, गीत गाता चल, चितचोर) किसी तर्ज में नवीनता नहीं रही। यही कारण है कि आज कतनी फिल्मों का निर्माण होने पर भी पूरे साल में दो-एक अच्छी तर्जों का सुनाई देना भी मुश्किल हो गया है।

अपनी कमजोरियों की कैफियत देते हुये संगीतकार कहते हैं कि लाऊड म्यूजिक लोगों की पसंद है इसलिये हम देते हैं; जैसी माँग वैसी पूर्ति तब 'चित्तचोर' का दिया हुआ साफ्ट म्यूजिक क्यों लोकप्रिय हुआ? आंधी की लज्जा में शोर न होत हुये भी वे लोकप्रिय क्यों हुई? यही कारण है कि आज लोकप्रिय फिल्मी संगीत से संतुष्ट न होने के कारण शास्त्रीय संगीत पर आधारित गजल गायकी की ओर मुड़ गई है। यही कारण है आज गजल गायक गुलामअली, मेहदीहसन, पंकज-उदास, अनूप-जलोटा, चित्रा-जगजीतसिंग, पीनाज मसानी, तलत अजीज की गायी गजलें अत्यधिक लोकप्रिय हो रही हैं। यदि चित्रपट संगीत में आवश्यक सुधार नहीं किये गये तो चित्रपट संगीत का भविष्य अवश्य ही अंधकारमय हो जायेगा। वास्तव में चित्रपट संगीत के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सर्वप्रथम फिल्म निर्माण के उद्देश्य व दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये।

सबसे पहले फिल्म संगीत में पश्चात्य संगीत के मिश्रण पर विचार करना आवश्यक है। हमारे अधिकांश संगीत निर्देशक भूलते हैं कि पश्चात्य धुनों की नकल करने पर परिणाम न भारतीय रहता है और न पश्चात्य और ऐसे संगीत की प्रायः पश्चात्य आलोचक तसी ही उड़ाते हैं। पश्चात्य संगीत के तत्वों को ग्रहण करना बुरी बात नहीं है। पर वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा ने हमें पश्चात्य सभ्यता अथवा कला का एक अपूर्ण, थोड़ा व ऊपरी परिचय ही दिया है; तभी तो हम हल्की नकल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। यह नहीं जानते कि जिन विदेशी धुनों पर हम वाह-वाह करते हैं, उनमें से अनेकों को अब विदेशी पुरानी और त्याग्य करार दे चुके हैं। दूसरों की नकल का यही तो परिणाम होता है। आज

कितने निर्देशक हैं जिन्होंने पांच-सात वर्ष पश्चात् संगीत की शिक्षा किसी योग्य शिक्षक से पाई होगी; केवल नय, विचित्र, नीयम-स्वतंत्र और अटपटांग प्रयोगों से हम, संतुष्ट और आकर्षित हो जाते हैं। हम वास्तव में उनके सांस्कृतिक परिवारों पर तो विचार ही नहीं करते, उसके मानसिक और कलात्मक सौन्दर्य का हमें ध्यान ही नहीं आता, यह हमारी शूल है हमें अपनी संस्कृति, विचार-प्रणाली और भावना के संसार को समझ कर ही संगीत का निर्देशन करना चाहिये। पश्चात् संगीत के उन्हीं तत्वों का ग्रहण करना चाहिये जिनका भारतीय बालावरण के साथ आत्मसात सम्भव हो। पश्चात् संगीत के भारतीय चित्रपट संगीत में प्रयोग पर पंडित रविशंकर के विचार उल्लेखनीय हैं:-

“रॉक - रून्ड - रोल और जाज धुनों को जब हमारे धार्मिक, और सामाजिक तथा ऐतिहासिक चित्रपटों में प्रस्तुत किया जाता है तो मुझे दुःख होता है। यह दुर्भाग्य है कि पश्चात् देश अथवा बड़े-बड़े नगरों से छोटे-छोटे गांवों कसबों की सभ्यता का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। भारत के किसी भी धार्मिक नगर का सम्बन्ध पश्चिम के उत्तेजक रॉक - रून्ड - रोल अथवा जाज संगीत से हो सकता है, यह मेरी कल्पना से बाहर है।”^१

इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं प्रो. हॉवर्ड बोटर राइट ने - “मैं समझता हूँ कि कोई संगीतज्ञ जिस अपने संगीत का सांस्कृतिक परिचय भलिभाँति है; तथा जिस अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान है वह दो संस्कृति का इस प्रकार का मेल कराने के पक्ष में कदापि नहीं होगा। ज्ञान संपादन के लिये अथवा संगीत प्रणाली का आनंद लेने के लिये यदि कोई उसका अभ्यास करना चाहता हो यह एक बात है और इनमें से किसी

विचार भूमिका के न रहते हुए केवल अनुकरण के लिये उस दूसरी प्रणाली का अपनाया जाना दूसरी बात है। इन दोनों बातों में महदन्तर है। एक जिम्मेदार और समझदार पश्चिमी कलाकार की भूमिका लेकर मैंने पौराणिक भारतीय संगीत का आस्वाद किस प्रकार लेना चाहिये इसका अध्ययन किया। फिर भी मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि पश्चिमी संगीत उसकी किसी विचारधारा को अपनाये।

मैं यह स्वीकार करना चाहता था कि पौराणिक और पश्चिमात्य संगीत की भेलपूड़ी न क्वाई जाय; केवल एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति के स्थापन में सहायक यदि कोई बात लेने व देने योग्य हो तो उसका स्वीकार किया जाय।^१

‘पसिद्ध फिल्म संगीत निर्देशक अगिल विश्वास ने यद्यपि पश्चात्य संगीत का ही अध्ययन अधिक किया है। फिर भी आप भारतीय संगीत में पश्चात्य संगीत के सम्मिश्रण के पक्ष में नहीं हैं।’^२

फिल्मों में लोक-संगीत और भाव-संगीत का आलय इसलिये आवश्यक है क्योंकि जनसाधारण संगीत की इन विधाओं का अधिक सरलता से समझ सकता है उसमें रस भी लेता है। लोक संगीत का अपना विशेष महत्व है। लोकगीतों का जन्म ग्रामीण जनता के हृदय में भावावेश के साथ हुआ और उसमें जनता ने मानों अपने प्राणों को स्था दिया है, इसीसे वे चित्ताकर्षक होते हैं। किन्तु जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में निम्नकोटि की चीजें हैं, उसी प्रकार अन्य लोकधुनें भी निम्नस्तर की हैं; ऐसी धुनों का प्रयोग फिल्मों में नहीं होना चाहिये। लोकधुनों को फिल्मों में लेने से पहले उनका उचित संशोधित व

① सं. क. वि. १९६०, पृ. ३९३, ‘भारतीय संगीत से मैंने क्या सीखा’

② सं. क. वि. १९४८, दिसम्बर, पृ. ३०, ‘संगीत निर्देशक अगिल विश्वास’

परिष्कृत स्वरूप निर्मित होना चाहिये।

फिल्म संगीत में रागदारी संगीत के प्रयोग के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। रागदारी संगीत फिल्मों के लिये उपयोगी नहीं माना जाता है इसके पीछे यह विचारधारा रहती है कि मस्तिष्क व हृदय की सभी विचारधाराओं, भावनाओं, क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति, राग-रागिनियों द्वारा पूर्णतः संभव नहीं है। उपरोक्त विचार बिल्कुल निराधार है। हमें भारतीय रागों से अनेक सुंदर, प्रभावोत्पादक एवं उपयुक्त स्वर संगतियों प्राप्त होती हैं। परंतु मानव जगत इतना विशाल है कि प्रायः सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिये हमें ऐसे अनेक स्वर-संयोगों की आवश्यकता पड़ती है जो एक राग के न हों। ऐसे स्वर-संयोगों का प्रयोग ठीक समझा जाना चाहिये पर व विशेष राग के न होकर कम से कम भारतीय लगे होंगे और होने भी चाहिये।

अतः फिल्म संगीत में कोई भी प्रयोग भारतीय संस्कृति और कलात्मक परम्पराओं का ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिये; फिर वह प्रयोग शास्त्रीय संगीत का हो, भाव संगीत का हो अथवा भाव संगीत का हो या फिर विदेशी संगीत का हो।

फिल्म संगीत में शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किये जाने पर दोनों ही विधाओं का लाभ होगा। फिल्म-संगीत जन रंजन की दृष्टि से अधिक आकर्षक व मधुर बन सकेगा और शास्त्रीय संगीत भी इस माध्यम से अपने लिये लोकसुधि का निर्माण कर सकेगा। इस मत पर कई संगीतज्ञों का कथन है शास्त्रीय संगीत का अपना झोला वर्ग है उस जन-जन में पहुँचाने की क्या आवश्यकता है? इस सम्बन्ध में मेरा कथन यह है कि शास्त्रीय संगीत एक ऊर्ध्वमुखी कला है। यह सुनने वाले सीखने वाले का मानवीय भावनाओं के उच्च स्तर तक पहुँचाती है। इसलिये जितने अधिक से अधिक

लोग इसका मनन चिन्तन करेंगे उनकी विचारधारा सामान्य - लोक - स्तर से अपेक्षाकृत उच्च - स्तर पर होगी। अतः हम एक अच्छे व सुंदर समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे। आज जैसे भी सामाजिक - स्तर तेजी से हानि और बुराई की ओर अग्रसर होला जा रहा है। उसे इस पतन से बचाने के लिये जन-जन में शास्त्रीय संगीत का प्रचार किया जाना आवश्यक है। फिल्म संगीत में शास्त्रीय संगीत के प्रयोग के संबंध में यहाँ कुछ शास्त्रीय संगीतज्ञों के विचार इस प्रकार हैं -

पंडित रविशंकर -

“मुझे विश्वास है कि हमारे राग फिल्म संगीत को ठराभरा रसगन्ध के अनंत स्रोत हैं। यदि हम फिल्म संगीत को समृद्ध नहीं बना सकते तो यह हमारी संगीत कला का दोष नहीं अपितु हमारी अयोग्यता समझी जायेगी। फिल्म संगीत तीन प्रकार का है - गायन, वादन, पार्श्व - संगीत।

भारतीय भावनाओं का व्यक्त करने के लिये भारतीय वाद्य ही सर्वोत्तम सिद्ध होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रीय और लोक संगीत का अपार भंडार है। प्रत्येक भाव और भावना का व्यक्त करने के लिये भिन्न-भिन्न धुन और लय के प्रकार हमारे यहाँ मौजूद हैं। अतः भारतीय जीवन से संबंधित चलीचित्र प्रस्तुत करते समय हम उपयुक्त वातावरण के अनुकूल संगीत प्रयुक्त कर सकते हैं।”^१

लता मंगेशकर -

“मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि

स्वर्गीय रोमचंद्र जी का, 'चन्दार जार जार - - -' गीत अत्यधिक लोकप्रिय हो उठेगा। यद्यपि स्वयं मुझे यह गीत बहुत अच्छा ही नहीं लगा बल्कि मैं उसे उसके रिलीज होने तक दिन भर गुनगुनाया भी करती थी। इससे मुझे यह अनुभव हुआ कि जनता भी सस्ता तथा पारंपारिक संगीत की कार्बन कॉपीयों से ऊब चुकी है। अतः हमें चाहिए कि प्रत्येक फिल्म में तीन-चार गीत विशुद्ध शास्त्रीय परम्परा पर दिया करें। इससे शास्त्रीय संगीत के प्रति जनता में प्रेम उत्पन्न होगा।" १

अनिल विश्वास -

'के' अनुसार 'यदि उचित रूप से उपयोग किया जाय तो, भारतीय-शास्त्रीय संगीत फिल्म व्यवसाय में अधिक उपयोगी हो सकता है।' २

श्रीमती सुमति मुटाटकर -

'चित्रपट संगीत में शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों ने जनसाधारण की रुचि को शास्त्रीय संगीत की ओर काफी हद तक खींचा है। वे गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने २० या ३० साल पहले थे। चित्रपट संगीत में आवश्यकता के अनुरूप शास्त्रीय संगीत का आधार लेकर लोकरुचि को उन्नत किया जा सकता है। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत की भी उन्नति संभव हो सकती है।' ३

श्री विमलेन्दु मुखर्जी -

चित्रपट संगीत वह भी राग

१ संगीत, १९५२ नवम्बर, पृ. ६४५ 'शास्त्रीय संगीत पर लता के विचार'

२ संगीत क.वि., १९४८ नवम्बर, पृ. ३०

३ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा साभार, दिल्ली, २३.२.८८

आधारित संगीत ने सामान्य जन के मध्य शास्त्रीय संगीत की एक सुन्दर छवि अंकित करने का कार्य किया है। एस. डी. वर्मन, मदन मोहनजी, सी रामचंद्र, नौशाद आदि के प्रयास इस क्षेत्र में प्रशंसनीय हैं। परंतु शास्त्रीय संगीत का पूर्ण रूप से इस कार्य को करने में समर्थ नहीं होगा; क्योंकि शास्त्रीय संगीत के साथ संगीत के अन्य क्षेत्रों का ज्ञान भी इस सृजनात्मकता के लिये आवश्यक होगा।^१

श्री धन्नुलाल मिश्र -

“शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गानों ने जहाँ जनश्रुति को शास्त्रीय संगीत की ओर मोड़ा है वहाँ उसने जनता में सौन्दर्य बोध भी जगाया है। अतः शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को अपने प्रस्तुतिकरण के संबंध में और भी अधिक सतर्क होना पड़ेगा अन्यथा उनकी लोकप्रियता में कमी आ सकती है।^२

कमलताई तॉर्ब -

“चित्रपट संगीत ने शास्त्रीय संगीत के प्रचार में कोई सहायता नहीं पहुँचाई, अपितु जनश्रुति को बिगाड़ा ही है। चित्रपट संगीत में शास्त्रीय संगीत का आधार लेना संभव नहीं है।”^३

नियाज अहमद खान -

“मैंने स्वयं फिल्मों में गाया है। कोहिनूर में, ‘मधुबन में राधिका नार्थ’ गीत में ‘ताने मैंने’ ही लीं हैं। कई राग आधारित गीत आज भी उसी पाव से सुने जाते हैं। परंतु आज संगीतकार स्वयं शास्त्रीय संगीत

१ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा साभार, खैरागढ़, २६.९.९०

२ " " " " , बनारस, २८.८.८९

३ " " " " , बम्बई, १३.१०.८८

के अच्छे जानकार नहीं हैं। यही वह कारण है कि रगों का प्रयोग वे कम्पोजिंग के समय नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि संगीतकार इस दिशा में प्रयास भी नहीं करते; क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुनों का बनाने में मेहनत अधिक होती है।^१

यशवंत बुआ जोशी -

“रग आधारित फिल्म संगीत ने शास्त्रीय संगीत के प्रसार में अवश्य सहायता दी है। मैं इन सभी संगीत विधाओं को संगीत के अलग-अलग विभाग मानता हूँ, और प्रत्येक विभाग का महत्व अपने स्थान पर उतना ही है। फिल्म संगीत या सुगम संगीत नीचा है मैं ऐसा नहीं मानता।”^२

पंडित जसराज -

“शास्त्रीय संगीत की उन्नति में फिल्म संगीत बहुत ज्यादा सहायक हुआ है। उप शास्त्रीय संगीत या रग आधारित फिल्म संगीत शास्त्रीय संगीत को आघात नहीं पहुँचाता बल्कि ये हमारे सहायक हैं ये हमारी और लोकदृष्टि को खोलने का कार्य कर रहे हैं। लताजी जब से गा रही हैं तब से हमारे देश के लड़के-लड़कियों को बाथरूम में गा रहे हों, पर सुरु में गा रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।”

१ प्रत्यक्षा साक्षात्कार द्वारा साभार, बम्बई, १३.१०.२८

२ " " " " , बम्बई, १२.१०.२८

३ " " " " , बम्बई, १४.१०.२८

(ख) पश्चात्य संगीत का प्रभाव

हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पश्चात्य संगीत का क्या प्रभाव पड़ रहा है ? उसका परिणाम क्या होगा ? पश्चात्य संगीत का प्रयोग हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोगी होगा ? इन प्रश्नों पर विचार करने से पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि पश्चात्य संगीत क्या है और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या है ?

एक के बाद एक स्वरों के उस क्रमबद्ध उतार-चढ़ाव को जो रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति करता हो, रसों व भावों को उद्दीप्त करता हो उसे मेलडी कहेंगे।

कई स्वरों के एकसाथ उच्चारण को जो कर्ण कटु न हो उसे हार्मनी कहेंगे।

दि कोलम्बिया - विकिंग डेस्क रजिस्ट्रार-पीडिया में हार्मनी और मेलडी की परिभाषा इस प्रकार दी है -

“ कुछ एक संगीतात्मक ध्वनियों के स्रोत्पादक व क्रमबद्ध उतार-चढ़ाव को मेलडी कहते हैं जो भारतीय संगीत के राग का पर्याय माना जा सकता है। ”¹

“ इसके विपरीत दो या दो से अधिक ध्वनियों के एक साथ उच्चारण को जिससे कई संधात (कार्ड्स) उत्पन्न होतें हों, हार्मनी कहते हैं। ”²

उपरोक्त हार्मनी तथा मेलडी की परिभाषाओं में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं:-

1 दि कोलम्बिया - विकिंग डेस्क रजिस्ट्रार-पीडिया, पृ. 1182

2 वही " " " " , पृ. 6663

मेलडी सांगीतिक स्वरो के एकल उच्चारण से निर्मित होती है जबकि हार्मनी दो या अधिक स्वरो के जो कार्डिस बजते हैं उनके उच्चारण से निर्मित होती है।

भारतीय संगीत का विकास मुख्यतः राग की दिशा में हुआ है। अनेक नवीन रागों के निर्माण उनके संवर्धन और संप्रेषण की प्रथा चल पड़ी जो आज तक विद्यमान है। विभिन्न शैलियों का आविष्कार इन्हीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिये किया गया परंतु हार्मनी की ओर भारतीय संगीत न बढ़ सका। जैसा कि उपरोक्त परिभाषा में कहा गया कि एक साथ बजने वाले विभिन्न ध्वनि समूह हार्मनी बनाते हैं, इस आधार पर यदि हम सोचें कि हिन्दुस्तानी गायकी के साथ बजने वाले साज क्या हार्मनी की सृष्टि करते हैं, ऐसा समझना आसानी है। कारण वे सब साज हार्मनी नहीं बरन् गायक के अनुगामी स्वरो की संगति करते हैं। जहाँ दो गायक गा रहे हों वहाँ हार्मनी का स्थूल रूप तो अवश्य ही दीर्घ पड़ता है पर वह वास्तव में हार्मनी नहीं है। यदि सही अर्थों में हार्मनी का कुछ आभास मिलता है तो वह तानपूर के नाद में पाया जाता है जहाँ सा-सां-सां-प अथवा सा-सां-सां-म स्वर एक साथ बजते हैं।

भारतीय संगीत के पूर्ण तथा विपरीत पार्श्वाल्य संगीत कला का विकास हार्मनी की दिशा में ही अधिक हुआ है। इसमें एक से अधिक स्वरो का मेल होता है यथा सा-ग-प। 'हार्मनी के अध्ययन में कार्डिस और उनके अंतर्सम्बन्धों का परीक्षण किया जाता है।' एक से अधिक स्वरो के समूह को कार्डिस या संधात कहा जाता है। तानपूर में यद्यपि चार तार होते हैं तथापि संधात दो स्वरो का ही होता है। पार्श्वाल्य संगीत में तीन स्वरो का संधात होता है जिसे ट्राई कार्डिस कहते हैं। एक कार्ड के अलग-

अलग स्वर एक साथ ही अलग-अलग वाद्यों से मिकलते और विलक्षण नाद की सृष्टि करते हैं। जैसे भिन्न-भिन्न स्वरों के सम्बद्ध प्रयोग, उतार-चढ़ाव, गमक, मीड आदि से अनेक विध रसों और भावों का संचार होता है ठीक उसी प्रकार भिन्न-भिन्न ध्वनियों के संकेतों में भी भिन्न-भिन्न भावों और रसों को उद्दीप्त करने की क्षमता रहती है। वास्तव में ये दोनों ही समान उद्देश्य तक जाने के दो अलग-अलग मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं।

मुख्य संधात (काँठ) सा-ग-प का होता है जिसमें सां का जोड़कर गुरु संधात बनाये जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संधात का आधार अंतराल है निरपेक्ष स्वर नहीं।^१

गुरु संधात (मेजर काँठ) के स्वरों की दूरी हमेशा सा-ग-प जैसी होनी चाहिये। यदि म का आधार मानकर गुरु संधात बनाना हाँ तो म-ध-सां गुरु संधात बनेगा। सा-ग-प का गुरु संधात का और सा-ग-प का लघु संधात (माइनर टोन) का आधार मानकर अधिकतम निम्नलिखित धः गुरु और लघु संधात बन सकते हैं। यथा-

गुरु संधात (मेजर काँठ)

- १ सा ग प सां
- २ सा ग ध सां
- ३ सा म ध सां

लघु संधात (माइनर काँठ)

- १ सा ग प सां
- २ सा ग ध सां
- ३ सा ग ध सां

गुरु संधातों का प्रयोग सदैव गुरु ग्रामों के रागों में ही होता है और लघु संधात का प्रयोग लघु ग्राम के रागों में किया जाता है।

स्थूल रूप से देखे जाने पर गुरु संधात और लघु संधात के क्रमांक पर प्राप्त संधात के स्वरों में केवल गांधार की शुद्धता और विकृति का ही अंतर है किन्तु इससे उनके प्रभाव में अत्यधिक अंतर पड़ जाता है। गुरु संधात प्रसन्नता और दृढ़ता का सूचक है जबकि लघु संधात हमेशा करुणा, शिन्नता तथा विकलता का सूचक है। सिर्फ अंतराल के क्रम परिवर्तन मात्र से दोनों के गुणों में इतना परिवर्तन दिखाई देता है।

हेल्महोल्ट्ज के अनुसार गुरु संधात के किसी भी भेद में कोई भी नये शैषिक स्वर नहीं बनते किन्तु उन्होंने अपनी विधि से यह प्रमाणित कर दिया है कि लघु संधात के प्रथम भेद में, 'ध ध', द्वितीय में, 'म प' तथा तृतीय में, 'ग रे' की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार शैषिक स्वरों के इसी भेद के कारण ही लघु संधात इतना भिन्न हो जाता है और दोनों संधातों से भिन्न-भिन्न भावों का उद्भव होता है।^१

ठीक भारतीय संगीत की भाँति पारंपारिक संगीत में भी इष्ट संधातों के साथ एक आध स्वर मिलाकर अनिष्ट संधात बनाये जाकर एक विलक्षण आनंद की सृष्टि करायें जाने के उपरान्त पुनः इसी इष्ट संधात पर लौट आया जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा भारतीय रागों में आविर्भाव और तिरोभाव तथा अल्पत्व और बहुत्व।

हार्मनी और मेलडी के इस संक्षिप्त परिचय के उपरान्त हम इस प्रश्न पर आ पहुँचते हैं कि इस संधात प्रक्रिया की कौन सी उपयोगिता भारतीय संगीत के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है तथा भारतीय संगीत की मेलडी

में यह हार्मनी सम्मिलन हमारे संगीत के लिये स्वीयार्थक हो सकता है या नहीं ?

‘संगीत संसार में सर्वत्र मिलता है और उसके साथ ताल की व्यवस्था भी है। चाहे वह अत्यन्त परिष्कृत हो या निम्नश्रेणी का हो। केवल यूरोप को छोड़कर अन्य सभी देशों में गैलड़ी पर आधारित संगीत ही है। उसमें हार्मनी नहीं है। यूरोप में भी हार्मनी की शुरुआत दुई केवल एक-ही शताब्दियों ही कीली है।’^१

कलकत्ता के पत्रकारों ने प्रसिद्ध यूरोपीय वायलिन वादक यूसूफी मैन्ग्रुहिन से प्रश्न किया, क्या हार्मनी के प्रयोग से भारतीय संगीत का कायाकल्प हो सकता है ? और क्या आप इसे भारतीय संगीत के लिये उपयोगी मानते हैं ? तब उन्होंने उत्तर दिया था, “आप क्यों अपने संगीत को नष्ट करने पर तुल्य हुये हैं ? हार्मनी का आपको इतना अधिक मोह क्यों है ? क्या आप नहीं जानते ऐसा करने के बाद भारतीय संगीत की हत्या हो जायेगी।”^२

ठीक यही काल शताब्दियों पूर्व रूसों ने कही थी, ‘संगीत वास्तव में हार्मनी के उपयोग से जिसके द्वारा मेल भी प्रभावित नहीं होता, सम्पुष्ट नहीं होता।’^३

कैप्टन विल्ड के अनुसार, ‘गायन में मेल-संवाद-क्रिया ने अत्यंत प्राकृतिक रीति से जन्म लिया है। मनुष्य का कंठ अथवा कंठस्वर प्रकृति की एक अमूल्य देन है तथा भावना की अत्यंत सूक्ष्म रीति से अभिव्यक्ति में उसकी बराबरी पियानों जैसा कोई बाध नहीं कर सकता है। आकाश में बादल धाने पर पृथ्वी पर छाया-प्रकाश का जैसा तरल खेल चलता है उसी प्रकार भावना का खेल है जो जो कंठसंगीत द्वारा ही अनुभव में आता है। हार्मनी कितनी

१ हिन्दुस्तान चै संगीत, कैप्टन विल्ड, पृ. २४

२ संगीत, जुलाई १९६२, पृ. ६

३ हिन्दुस्तान चै संगीत, कैप्टन विल्ड, पृ. २१

भी अच्छी ही पर उसमें यह बात नहीं होती। वायलिन और कुछ सुषिर वाद्यों के स्वतंत्र वादन में करीब-करीब कंठ गायन के जैसी ही धरा उत्पन्न होती है और वैसा ही आनंद प्राप्त होता है। फिर भी जिस प्रकार एक गायक के गले से एक बार में एक ही स्वर निकल सकता है उस अर्थ में हार्मनी नैसर्गिक ही नहीं है।^१

‘बहुत से गायकों तथा वाद्यों को एकत्रित करके गणितसिद्ध नियमों के अनुसार गाने अथवा बजाने से ही सच्ची हार्मनी उत्पन्न होती है ऐसा नहीं है। पर ऐसी हार्मनी में गले की मिठास, वाद्यों का सौन्दर्य, अथवा काव्य का अर्थ वाद्यों के कोलाहल में लुप्त हो जाता है। तब ऐसे कोलाहल को हार्मनी ऐसा नाम रखा गया है, तब भी उसे संगीत बोला जाय या नहीं यही प्रश्न उठता है। क्योंकि अर्थ और भाव ध्वनियों के उस विराट समूह में खो जाते हैं। इसमें संगीत नष्ट हो जाता है।’^२

कैटन विल्ड के मतानुसार, ‘जो लोग पूर्वदेशीय संगीत की प्रशंसा करते हैं, वह सर्वथा उचित है। किंतु यूरोपियनों को हार्मनी की इतनी अधिक आदत पड़ गयी है कि वे पौराणिक संगीत के प्रति इतने आकर्षित नहीं हो पाते जितना कि होना चाहिये। वास्तव में योरोपीय व भारतीय संगीत में ज़मीन आस्मान का फर्क है। हार्मनी के शास्त्र में पारंगत अनेक यूरोपियन विद्वानों को अधिकतर हिन्दी रागों में हार्मनी की शास्त्र शुद्ध रीति के अनुसार जोड़ मिलान में तार माननी पड़ेगी।’

मेरा मतलब यह नहीं कि हार्मनी से मिलने वाला आनंद त्याज्य है। किंतु वह गौण अवश्य है क्योंकि भावनाओं को संचालित करने वाली वास्तविक शक्ति रागदारी में है, यह मेरा विश्वास है।

१ संगीत, १९५१, जून, पृ. २१, ‘मेलडी तथा हार्मनी’

२ संगीत क. वि. १९५५, फरवरी, Music of Hindoostan, पृ. ६६, हिन्दी अनुवाद

गरूर हार्मनी का परिणाम हमेशा एक मिश्रित सध सुन्य ढंग का होता है। चटकदार और नाजुक स्वरों से गुंथी हुई रागदारी मनुष्य का अंतःकरण हिला देती है, किन्तु हार्मनी के लिए यह संभव नहीं।

‘इस प्रकार दृढ स्पर्श करने वाला संगीत आजकल प्रत्येक देश में दुर्लभ हो गया है। आज यह बात स्कॉच, आयरिश, पोलिश, अथवा रशियन हर देश का व्यक्ति स्वीकार करता है। प्राचीन कालीन संगीत चाहे उसका रस आनंदमय हो अथवा दुःखात्मक, मानव हृदय को छू लेता था।’^१ परंतु आज भी भारत में मेलड़ी पर आधारित इस प्रकार का संगीत विद्यमान है। भारतीय और पश्चात्य संगीत के स्वरूप व उद्देश्य में इतना अधिक अंतर है जितना पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में। दोनों का संगीत अपनी-अपनी सभ्यता, आदर्श व विचारधाराओं का प्रतीक है। संक्षेप में दोनों संगीत की विशेषताये इस प्रकार हैं —

भारतीय संगीत का प्रमुख अंग जहाँ स्वर माधुर्य है, लयात्मकता व राग सौन्दर्य है, वहाँ पश्चात्य संगीत का प्रधान अंग अनुरूपता (Harmony) है।

भारत में एक स्वर से गाय गीत की रुचिकर व आकर्षक मानते हैं किन्तु पश्चिम में अनेक स्वरात्मक गीत को महत्व दिया जाता है। यहाँ किसी एक राग के मिश्रित स्वरों का महत्व है जब कि पश्चात्य संगीत विविध स्वरों की अनुरूपता पर बल देता है।

भारत में संगीतात्मक प्रभाव की सृष्टि के लिए एक ही स्वर को केन्द्र माना जाता है, इसके विपरीत पश्चात्य संगीतस्य ‘सुर परिणाम के प्रत्येक स्वर को केन्द्र मानते हैं।’

पश्चात्य संगीत में प्रत्येक स्वर की अपनी स्वतंत्र स्था

हैं कोई स्वर एक दूसरे से बद्ध नहीं है व अपनी अलग-अलग वैयक्तिकता रखते हुए केवल वास्तव दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं। उनके स्वरों में पारिवारिक बंधन का अभाव है। भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ संगीतस राग के अनुरूप स्वरों का एक दूसरे से सम्बन्धित रहता है - संगीत की रचनात्मक प्रक्रिया में इस बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता - उन स्वरों के अलग होने पर हम उसे दोष मान लेते हैं।

भारतीय संगीत में राग का संबंध किसी विशेष विधा, ताल, मात्रा, लय तथा समय से होता है। तदनु रूप ही स्वरों का माधुर्य होता है। पश्चात्य संगीत में ऐसा नहीं है - यहाँ चित्तवृत्ति या भाव का प्रयोग संगीत के उस संपूर्ण भाग को नियमित करने के लिये होता है। यहाँ राग विशेष के अनुरूप चित्तवृत्ति का संबंध स्वर माधुर्य, लय व राग से रहता है।

पश्चात्य संगीतस पुनरुक्ति का पर्याप्त प्रयोग करते हैं। प्रत्येक बार उनके संगीत के रूप में कम भेद होता है, जबकि भारतीय संगीतस भिन्न-भिन्न प्रकार की सूक्ष्मतम संगीत तरंगों की सृष्टि में विश्वास करता है, वही संगीत का आकर्षण, सौन्दर्य व योग्यता का प्रतीक माना जाता है।

भारतीय संगीत में 'गमक' अथवा स्वरों के मोड़ व उतार-चढ़ाव के आकर्षण पर विशेष बल दिया जाता है। पश्चात्य संगीत में यह 'गमक' अपने सौन्दर्य तथा आकर्षण का एक आकस्मिक महत्व तो रखता है किन्तु वह उसका अनिवार्य आभूषण नहीं है।

भारतीय संगीत का रसाग्रता की अत्यधिक आवश्यकता होती है य रसाग्रता गायक और श्रोता दोनों में होती है। यहाँ संगीत का उद्देश्य श्रोताओं के भौतिक जगत् और सांसारिक उपलब्धियों से ऊपर ले जाकर उसके मन और मस्तिष्क को शुद्ध बनाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाना है। पश्चात्य संगीत तथा संगीतस के लिये यह अत्यन्त

दुष्कर कार्य हैं।

पश्चात्त्य संगीत विविधता की ओर देखता है परंतु भारतीय संगीत एकता की ओर। हमारे संगीत में विविध स्वरों से निर्मित लाने से स्वर निकलती हैं जैसे मुख्य राग के साथ चुल मिल जाती हैं। यही कारण है कि भारतीय संगीत मानव जति का अभिन्न अंग व उसका प्रेरक है। वह मानव-जीवन के हास्य, रुदन, आनंद, सुख-दुःख सबका साथी है। हमारा संगीत एक व्यक्ति का गीत है किन्तु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं वरन् एक मानव का है जो सम्पूर्ण मानव जीवन का है। भारतीय संगीत श्रोताओं के हृदय को बाँधता चला जाता है, उनके मर्म को झकझोर देता है। पश्चात्त्य संगीत में इतनी प्रभावशीलता नहीं है, वह श्रोताओं को उत्तेजित करता है किन्तु आनंद की उस सीमा तक परमावस्था तक ले जाने में समर्थ नहीं होता है।

पश्चात्त्य संगीत भावों तथा संवेगों को इतना संतुष्ट नहीं करता जितना बुद्धि को तथा मस्तिष्क को। क्योंकि वहाँ कंठ ध्वनि की विचित्रता द्वारा वे असंभव को भी प्राप्त करना चाहते हैं। भारत में गाने की रीति तो आवश्यक है ही किन्तु गीत पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है; किन्तु पश्चिम में श्रोतागण केवल गीत की रीति व आवाज के वैचित्र्य पर अधिक ध्यान देते हैं। भारतीय संगीतज्ञ पहले संगीतज्ञ फिर और कुछ हैं।

“पश्चात्त्य संगीत जहाँ ईश्वर की कृतियों के आश्चर्य का वर्णन करता है भारतीय संगीत मानव और संसार में उस ईश्वर के आंतरिक सौन्दर्य का संकेत करता है। भारतीय संगीत उस अनंत असंभव मार्ग के लिये उस देवी आनंद के प्रति श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करता है।”^१

इसी प्रकार भारतीय संगीत कला अपने स्वर-माधुर्य, शब्द-सौन्दर्य, गाने की रीति वाद्यों के अनुकरण, आकर्षण, लय, राग, ताल तथा गमक इत्यादि द्वारा श्रोताओं को

चकित तथा आनंदित कर देता है, उन्हें जिसासा और बौद्ध से परिपूर्ण कर असीम आनंद की ओर ले जाता है। यह भारत की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके आदर्शों व जीवन उद्देश्यों का प्रभाव है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता भिन्न-भिन्न होने से उसके आदर्श और जीवन उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं; और इस भिन्नता का प्रभाव राष्ट्रों की जनता के रहन-सहन, खान-पान, प्रत्येक क्रिया-कलाप पर पड़ता है। यही प्रभाव भारतीय संगीत कला तथा पश्चात्य संगीत कला पर भी पड़ा है।

इस सम्बन्ध में प्रो. हार्वर्ड बोटर राइट का वक्तव्य उल्लेखनीय है, "मैं समझता हूँ कि कोई संगीतज्ञ जिस अपने संगीत का भलिभाँति परिचय है, तथा जिस अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान है वह दो संस्कृतियों का इस प्रकार का मेल कराने के पक्ष में कदापि नहीं होगा। ज्ञान-संपादन के लिये अपना दूसरी संगीत प्रणाली का आनंद लेने के लिये यदि कोई उसका अभ्यास करना चाहता हो यह एक बात है और इनमें से किसी विचार भूमिका के न रहते हुए केवल अनुकरण करने के लिये उस दूसरी प्रणाली का अपनाना दूसरी बात है। इन दोनों बातों में महान्तर है।

एक जिम्मेदार और समझदार पश्चिमी कलाकार की भूमिका लेकर मैंने भारतीय संगीत का आस्वाद किस प्रकार लेना चाहिये इसका अध्ययन किया। फिर भी मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि पश्चिमी संगीतज्ञ उसमें से किसी विचारधारा को अपनाये।

मैं यह संपादित करना चाहता था कि पश्चात्य और पश्चिमात्य संगीत की मेलपूड़ी न बनाई जाय। केवल एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति के रक्षण में सहायक यदि कोई बात हो उसका स्वीकार किया जाय।"^१

पश्चिमी वायलिन वादक यूसुफी मेन्श्विन भी

भारतीय तथा पश्चात्य संगीत के सम्मिश्रण के कट्टर विरोधी हैं। उनके अनुसार, "परिधर्मीकरण को ही आधुनिकीकरण मानकर भारतीय संगीत को आरकेस्ट्रा में बाँधने और संगीतज्ञों के ऊपर एक 'कंस्ट्रक्टर' नियुक्त करने का जो प्रयास हो रहा है, क्या वह हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सहज प्रवृत्ति के प्रतिकूल नहीं है? यह तो असामयिक और संगीत के विकास में नयी उलझने उत्पन्न करने वाला कदम है। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि जब पश्चात्य संगीत इस आडम्बर से बचने का प्रयास कर रहा है, तब भारतीय संगीत पर इस थोपा जा रहा है।"^१

अमरीकी स्वरकार लुकास फास के मतानुसार, — "एक साथ पॉप-धर वाद्ययंत्रों को ही रखा जाना चाहिये। भारतीय वाद्ययंत्रों में इतने ही वाद्ययंत्रों को शामिल किया जा सकता है। इससे अधिक वाद्ययंत्रों का झुरमुट होने पर तो संगीत के लालित्य की हत्या होली है। भारतीय वाद्ययंत्रों में जो स्वाभाविक प्राणवत्ता है वह समाप्त हो रही है।"^२

सभी पश्चात्य संगीतज्ञ जिन्होंने भारतीय संगीत का नज़दीकी और गहराई से अध्ययन किया है। वे भारतीय और पश्चात्य संगीत के मिश्रण किये जाने के कट्टर विरोधी हैं। प्रो. जिओव्हानी सिक्किंजी के अनुसार, "हर्मनी हिन्दुस्तानी संगीत की चीज़ नहीं है। हिन्दुस्तानी संगीत मेलडी प्रधान अर्थात् राग-रागिनियों का संगीत है।"^३ इस संबंध में हिन्दुस्तानी संगीत के विद्वान संगीतज्ञों के मत भी पश्चात्य संगीतज्ञों के मत के अनुरूप ही हैं। ये मत इस प्रकार हैं —

श्रीमती सुमति मुयाटकर —

सुमति जी के अनुसार शास्त्रीय संगीत पर पश्चात्य संगीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है न पड़ रहा है। वादन के क्षेत्र में वाद्ययंत्रों में हारमोनियज करल है; या लार्ड म्यूज़िक तक ही कुछ प्रभाव पड़ सकता है। दोनों की प्रकृति भिन्न होने के कारण

१ संगीत १९६२, नवंबर, पृ. ३३

२ संगीत १९६२, नवंबर, पृ. ३५

३ संगीत कला विहार, १९२६, नवंबर, पृ. ४२३

समन्वय असंभव है।^१

श्री नारायणराव पटवर्धन -

पटवर्धनजी के मतानुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पश्चात्य संगीत का प्रभाव किसी दृष्टि से भी नहीं पड़ रहा है। यदि लोकरुचि का मुद्दा लिया जाय तब भी कानवन्द में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का आकर्षण पश्चात्य संगीत की ओर अधिक है क्योंकि उन्हें शास्त्रीय संगीत सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है। युवा वर्ग में यदि शास्त्रीय संगीत के प्रति जागरण और रुचि पैदा की जाय तो वे शास्त्रीय संगीत को भी अपना सकेंगे।^२

श्री वसंत शनाई -

शनाई जी के मतानुसार भी भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पश्चात्य संगीत का कोई प्रभाव नहीं हो सकता क्योंकि पश्चात्य संगीत का रुक भी तब ऐसा नहीं है जिसका उपयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में किया जाय। शास्त्रीय संगीत के शास्त्र की दृष्टि से उसका अध्ययन कुछ सहायता प्रदान करता है। शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता पर भी पश्चात्य संगीत किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पा रहा है।^३

कु. कमलताई ताँबे -

शास्त्रीय संगीत पर पश्चात्य संगीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोनों का समन्वय संभव नहीं है।^४ क्योंकि दोनों संगीत हर दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल विन्न हैं।^४

१ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, दिनांक २३.२.८८, स्थान दिल्ली

२ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, दिनांक २४.१०.९१, स्थान कोटोदा

३ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, दिनांक २६.१०.९१, स्थान कोटोदा

४ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, दिनांक १३.१०.८९, स्थान बम्बई

श्री विमलेन्दु मुखर्जी -

श्री विमलेन्दुजी का मत है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पश्चात्य संगीत का प्रभाव पड़ना असंभव ही है। दोनों का समन्वय भी उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार तेल पानी को मिलाकर फ्रिज में रखा जाय। जब तक यह मिश्रण फ्रिज में रहेगा तब तक जमा रहेगा बाहर निकालते ही अलग हो जायेगा। क्योंकि दोनों संगीत की मूलभूत प्रवृत्ति ही भिन्न हैं।^१

श्री धन्वलाल मिश्र -

क अनुसार शास्त्रीय संगीतों पर तो पश्चात्य संगीत का प्रभाव नहीं है पर जनसामान्य पर अवश्य पड़ा है। परंतु यह प्रभाव अधिक दिनों तक स्थाई नहीं रहेगा। क्योंकि इसकी तेज रफ्तार तथा शोरगुल जनता अधिक दिनों तक सहन न कर पायेगी और फिर वह हमारे भारतीय संगीत की ओर मुड़ेगी। जैसा कि आज विदेशों में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। वहाँ की जनता अब इस शोरगुल वाले संगीत से तंग आकर भारतीय संगीत में रुचि लेने लगी है।^२

पंडित जसराज -

पंडितजी के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पश्चात्य संगीत का प्रभाव कुछ नहीं और कभी नहीं होगा। थोड़ा बहुत प्रभाव या उपयोग पश्चात्य संगीत का सुगम संगीत के स्तर पर ही हो सकेगा। क्योंकि दोनों संगीत की धारयाँ भिन्न हैं, सोप-विचार अलग हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत का रंग रक्क ही है वह या तो दूसरे संगीत पर ढकी हो जायेगा या फिर पश्चात्य संगीत ढकी हुआ तो भी सुगम संगीत के स्तर पर कुछ बन पायेगा।^३

१ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राप्त, दिनांक २६.९.१९९०, स्थान खैरागढ़

२ भेंटवार्ता, दिनांक २२.२.२९, स्थान बनारस

३ भेंटवार्ता, दिनांक १४.१०.२९, स्थान बम्बई

श्री प्रभाकर कारेकर -

कारेकर जी के अनुसार पारंपार्य संगीत का भारतीय शास्त्रीय संगीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोनों संगीत बिल्कुल ही भिन्न होने के कारण इनका समन्वय हो ही नहीं सकता। वाद्य संगीत तक थोड़ा हो सकता है। इसके समन्वय के प्रयोग हो रहे हैं कुछ निकलने वाला नहीं है।^१

अजय पोहनकर -

पारंपार्य संगीत का शास्त्रीय संगीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोनों का समन्वय करके नयी शैली का आविष्कार करने की कोशिश में दोनों का ही आनंद नहीं मिलेगा दोनों अधूरे-अधूरे लगेंगे। हमारे और उनके दोनों के संगीत की प्रकृति और स्वभाव दोनों में ही अंतर है। मेरे खयाल से गायन के क्षेत्र में ऐसा कोई प्रयोग संभव नहीं होगा।^२

सविता देवी -

सविता देवी के मतानुसार भी पारंपार्य संगीत का हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह प्रभाव केवल सुगम संगीत तक ही सीमित है। पारंपार्य वाद्यों का प्रयोग फिल्म संगीत में काफी हो रहा है।^३

कु. सरला मिश्र -

के मतानुसार भी पारंपार्य संगीत का भारतीय शास्त्रीय संगीत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़

१ भेंटवार्ता, दिनांक ११.१०.८९, स्थान बम्बई.

२ भेंटवार्ता, दिनांक, १४.१०.८९, स्थान बम्बई.

३ भेंटवार्ता, दिनांक २३.२.८८, स्थान दिल्ली

रहा है। दोनों संगीत शैलियों के समन्वय द्वारा कुछ नई प्रकृति के आविष्कार की जो प्रयोगशीलता चल रही है ये थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। हर एक भूमि का अपना-अपना संगीत है और उसकी विशेषता अलग है और यह विशेषता अलग रहनी भी चाहिये। उपरोक्त प्रकार की जो प्रयोगशीलता चल रही है ये दो समानान्तर बहने वाली नदियों की विशेषता साथ-साथ देखने की प्रक्रिया है। पर ये दोनों नदियाँ मिल नहीं सकती हैं।^१

उपरोक्त हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत के वयोवृद्ध और नवोदित कलाकारों तथा विद्वानों के मत भी पश्चात्य संगीत जगत के विद्वानों के मतों से भिन्न नहीं हैं। हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पश्चात्य संगीत के समन्वय उसके परिणाम तथा पश्चात्य संगीत के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में पश्चात्य विद्वानों के मतों को जानने के बाद तथा हिन्दुस्तानी संगीत जगत के विद्वानों के मतों के आधार पर निष्कर्ष यही निकलता है कि पश्चात्य संगीत व हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत दो भिन्न प्रकृति के संगीत हैं, दोनों दो भिन्न धारायें हैं इनका समन्वय असंभव है। जहाँ तक सुगम संगीत के क्षेत्र में ही पश्चात्य संगीत का उपयोग हो रहा है और किया जा सकता है। पर अलग बात है कि पश्चात्य संगीत पर आधारित सुगम संगीत भी अधिक दिन टिक नहीं पाता है। इसके अनन्क प्रमाण फिल्म संगीत के हमारे सम्मुख ही हैं।

और जहाँ तक लोकप्रियता का प्रश्न है पश्चात्य संगीत के आजकल अधिक प्रचलन के बाद भी हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत सुनने वाला एक अलग वर्ग है और पंडित जसराज के शब्दों में, 'हमारे शास्त्रीय संगीत का एक ही रंग है और इस पर दूसरा कोई

रंग नहीं चढ़ सकता।' अतः शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि रखने वाले वर्ग पर भी अन्य संगीत का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता में बाधा उत्पन्न हो। अपितु, पश्चिमी देशों की तरह कुछ समय बाद पारंपरिक संगीत स्वीकार करने वाला वर्ग अवश्य उस संगीत की चपलता, शोरगुल और मशीनीकरण से तंग आकर शांति की खोज में प्रकृति के नजदीक हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ओर ही आकर्षित होगा। इसका प्रमाण हमें पश्चिमी देशों की जनता से आज ही प्राप्त हो रहा है। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने सुनने में आजकल अत्यधिक रुचि ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे फिल्म संगीत के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि शास्त्रीय संगीत के राग आधारित फिल्मी गाने आज २०-३० सालों बाद भी उतने ही लोकप्रिय हैं। जबकि पारंपरिक संगीत के आधार पर बनाई गयी फिल्मी धुनें मुश्किल से दस माह भी लोक आकर्षण का केन्द्र नहीं रह पातीं।