A Pratibha Spandan's Journal

SWAR SINDHU
(National Peer-Reviewed/Refereed Journal of Music)
A UGC CARE listed Journal
ISSN 2320–7175 (O) | Volume 13, Issue 01, January-June, 2025
http://swarsindhu.pratibha-spandan.org © The Author(s) 2025

सितार वादन में गायकी के तत्व

Dr. Ashok Kumar Chambyal
Assistant Professor, Music Instrumental, PGGCG Sector-42, Chandigarh

सार

सितार में गायकी ऐतिहासिक रूप से उस्ताद विलायत खान और इटावा घराने से जुड़ी थी। हालाँकि, इसका प्रभाव अब सभी सितार परंपराओं में फैल गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य पारंपरिक रूप से गायकी अंग बजाने के लिए जाने जाने वाले घरानों से परे विभिन्न घरानों के सितार संगीत में गायकी के उपयोग का पता लगाना है। इस शोध में विभिन्न सितार परंपराओं के कलाकारों द्वारा किए गए प्रदर्शनों से ऑडियो नमूने एकत्र करना शामिल था। कार्यप्रणाली में ऑडियो नमूनों को मैन्युअल रूप से सुनना और उनका प्रतिलेखन शामिल था, अध्ययन में पाया गया कि सितार प्रदर्शनों में गायकी अंग की मुखर-जैसी गुणवत्ता बनाने के लिए जटिल वाक्यांश और अभिव्यंजक तकनीकें आवश्यक हैं। विभिन्न घरानों में तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि प्रत्येक परंपरा की विशिष्ट विशेषताओं को संरक्षित करते हुए गायकी अंग का व्यापक एकीकरण किया गया है। निष्कर्ष सितार संगीत पर गायकी अंग के स्थायी प्रभाव को उजागर करते हैं, प्रदर्शन की भावनात्मक और कलात्मक समृद्धि को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त, शोध सितार परंपरा के भीतर चल रहे विकास और नवाचार को रेखांकित करता है क्योंकि संगीतकार तकनीकी दक्षता को भावनात्मक गहराई के साथ कुशलता से जोड़ते हैं,

***कुंजी शब्द**: सितार वादन, गायकी, इटावा घराना*

भूमिका

"जब मैं अपने सितार वादन के लिए एक शानदार संगीत रचना तैयार करने की कल्पना करता हूँ, तो मेरे मन की गहराई में धुनों का एक जीवंत रहस्य प्रकट होता है। सितार को अपने हाथों में थामे हुए, मेरे विचारों में एक राग गूंजता है, और गीत की एक संरचित कथा मेरी आत्मा में आकार लेती है। मुखर अभिव्यक्ति की पेचीदगियाँ मेरी चेतना पर कब्जा कर लेती हैं, सहजता से भीतर से निकलती हैं। यह एक सचेत प्रयास नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह है। मंच पर, मैं इस मधुर कृति की पूरी रूपरेखा की कल्पना कर सकता हूँ। गायन के प्रति मेरा जुनून मेरे अस्तित्व की प्रेरक शक्ति बन गया है। मेरा लक्ष्य अपने सितार वादन में अपनी आवाज़ के भावनात्मक गुणों को शामिल करना है। हालाँकि वाद्य तकनीकों और गायन की बारीक कला के बीच एक अलग अंतर है, जब ये तत्व सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, तो वे एक स्वर्गीय सिम्फनी उत्पन्न करते हैं। मेरे सितार वादन में ख़याल शैली का समावेश जानबूझकर नहीं किया गया है बल्कि, यह एक दैवीय उपहार है"- उस्ताद विलायत खान (खान 2006)।

उस्ताद विलायत खान ने सितार बजाने की एक विशिष्ट और मनमोहक विधि की कल्पना की और उसका अभ्यास किया जिसे सितार पर गायन के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण में गायन की जटिल धुनों और भावनात्मक गुणों को सितार के तारों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में एकीकृत करना शामिल है। दो अलग-अलग कला रूपों का यह मिश्रण एक मनोरम और गहराई से प्रभावित करने वाला संगीत अनुभव देता है जिसे " गायकी बाज" कहा जाता है। यह विभिन्न सितार तकनीकों के माध्यम से गायन की बारीकियों को दोहराने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य गायन प्रदर्शन में निहित तरलता, अभिव्यंजना और तात्कालिक प्रकृति को व्यक्त करना है। इस शैली को प्राप्त करने के लिए गायन और वाद्य दोनों तकनीकों की गहन समझ की आवश्यकता होती है, जिसमें तारों का सटीक संचालन, उंगलियों का सटीक स्थान और समय और अभिव्यक्ति की गहन समझ शामिल है। उस्ताद विलायत खान ने सितार में क्रांति ला दी और गायकी के सार को मूर्त रूप देने के लिए अपनी वादन तकनीकों को परिष्कृत किया (देवीदयाल 2018)। उन्होंने वाद्ययंत्र में व्यापक संशोधन किए, जिसकी शुरुआत पारंपरिक सात-तार वाले सितार को घटाकर छह तार करने से हुई, तथा स्पष्ट बोल पैटर्न प्राप्त करने के लिए एक जोड़ तार को हटा दिया गया।

इन स्वीकृत तथ्यों के बावजूद, यह फिर से देखने लायक है कि इसके अतिरिक्त, उन्होंने खरज पंचम तार को स्टील के तार से बदल दिया। संरचनात्मक संवर्द्धन उनकी जटिल वादन शैली (उटर 2011) का समर्थन करने में महत्वपूर्ण थे। उस्ताद जी ने पतले साउंडबोर्ड को मोटे साउंडबोर्ड से बदल दिया जो शक्तिशाली स्ट्रोक को झेलने में सक्षम था, साथ ही बेहतर मींड निष्पादन की सुविधा के लिए फ्रेट्स को मोटे, अधिक टिकाऊ जर्मन सिल्वर संस्करणों में अपग्रेड किया। उस्ताद विलायत खान की पसंदीदा गोल या भारी जवारी1 को समायोजित करने के लिए ब्रिज में समायोजन किए गए, इसे मजबूत और ऊंचा किया गया, जिससे गमक और मींड जैसे हस्ताक्षर अलंकरणों का निर्माण करने के लिए तारों और

SWAR SINDHU
(National Peer-Reviewed/Refereed Journal of Music)
A UGC CARE listed Journal
ISSN 2320–7175 (O) | Volume 13, Issue 01, January-June, 2025
http://swarsindhu.pratibha-spandan.org © The Author(s) 2025

फ्रेट्स के बीच दूरी की अनुमति मिली। जोरदार प्रदर्शन के दौरान लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए गर्दन और सितार के मुख्य लौकी के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए धातु के स्क्रू पेश किए गए। इसके अलावा, तार गहन में भी संशोधन किया गया, जिससे तनाव को संभालने और ध्वनि उत्पादन में सुधार करने के लिए इसे मोटा बनाया गया। इन सावधानीपूर्वक किए गए बदलावों ने, गायकी की उस्ताद विलायत खान की विशिष्ट व्याख्या के साथ मिलकर, न केवल सितार को बदल दिया, बल्कि उनके प्रदर्शन को एक आकर्षक गुणवत्ता के साथ भर दिया, जो मुखर संगीत की अभिव्यंजक बारीकियों की याद दिलाता है (अतरथी 2021)।

उस समय जब उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में प्रमुख हस्तियाँ थे, गायकी की अवधारणा, विशेष रूप से उस्ताद विलायत खान द्वारा सन्निहित, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय थी। हालाँकि गायकी की उत्पत्ति और क्या यह उस्ताद विलायत खान के योगदान से पहले की है, लेकिन इसके बजाय, यह उल्लेखनीय है कि उस्ताद विलायत खान द्वारा व्याख्या और अभ्यास की गई गायकी ने उस समय के संगीत संवाद में एक प्रमुख स्थान रखा। यह सितार वादन के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था जो मुखर संगीत के अभिव्यंजक गुणों और मधुर जटिलताओं पर आधारित था (राहन 1992)। गायकी पर इस जोर ने कलात्मक नवाचार, परंपरा और भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से सितार के विकसित परिदृश्य के बारे में समृद्ध चर्चाएँ सामने लाईं। गायकी, अक्सर का पर्यायवाची है महान उस्ताद विलायत खान, तेजी से विलायत खानी बाज या की सीमाओं को पार कर गए इटावा घराना ने घने जंगल में फैली एक नाजुक बेल की तरह विभिन्न सितार परंपराओं में अपना प्रभाव बढ़ाया। यह स्वीकार करते हुए कि गायन ने सभी घरानों में सितार वादन की आधारशिला रखी, यह स्पष्ट हो गया कि गायकी शैली को परिभाषित करने वाले विशिष्ट निष्पादन तत्व और तकनीक धीरे-धीरे सभी सितार परंपराओं में व्याप्त हो गईं। उल्लेखनीय रूप से, इस एकीकरण ने प्रत्येक बाज के पारंपरिक सार को बनाए रखा, संगीत अभिव्यक्ति के एक समृद्ध रंग को बढ़ावा दिया, जिसने प्रत्येक घराने की वंशावली का सम्मान किया और गायकी के समान भावनात्मक गहराई और मधुर पेचीदगियों को अपनाया। इसलिए गायकी को परिभाषित करने वाले तत्व सितार वादन की प्रत्येक परंपरा में महत्वपूर्ण हो गए। कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं।

वाक्यांश

वाक्यांश से तात्पर्य संगीत वाक्यांशों को संरचित करने और आकार देने के तरीके से है, ताकि अभिव्यक्ति, भावना और संगीत सुसंगतता की भावना व्यक्त की जा सके। एक संगीत वाक्यांश संगीत अर्थ की एक इकाई है, जिसमें एकल संगीत विचार के रूप में एक साथ बजाए या गाए गए स्वरों की एक श्रृंखला होती है (ब्लोमबैक 1987)। वाक्यांश में तनाव, मुक्ति और समग्र संगीत प्रवाह की भावना को जगाने के लिए इन संगीत वाक्यांशों का संगठन और अभिव्यक्ति शामिल है। वाक्यांश राग भावनाओं, लय, गतिशीलता और अभिव्यक्ति जैसे विभिन्न तत्वों से प्रभावित होते हैं । इसमें वाक्यांशों की लंबाई और आकार, उच्चारण और विराम की स्थिति और संगीत निरंतरता और अभिव्यक्ति की समग्र भावना के पहलू शामिल हैं। अच्छा वाक्यांश प्रदर्शन की संगीतमयता और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, जिससे संगीतकार प्रदर्शन की बारीकियों, भावनाओं और कथा को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।

गायकी के निष्पादन में वाक्यांशों का बहुत महत्व है, जो सितार वादकों को अपने वाद्य के माध्यम से गायन तत्वों की बारीकियों को व्यक्त करने की अनुमति देता है, जिससे एक मनोरम और विसर्जित करने वाला संगीतमय अनुभव बनता है। अच्छी तरह से तैयार किए गए वाक्यांशों के माध्यम से, सितार वादक संगीत की भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई को व्यक्त करते हैं, अपने दर्शकों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। प्रभावी वाक्यांशों के माध्यम से सितार वादक संगीत के विचारों को सुसंगत और अभिव्यंजक वाक्यों में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे मधुर कहानी कहने की क्षमता बढ़ती है जो गायकी के लिए केंद्रीय है। वाक्यांशों का कुशल शिल्प लालसा, खुशी या उदासी जैसी कई भावनाओं को जगाता है, जो उनके वादन को गहराई और प्रतिध्वनि से भर देता है। वाक्यांशों का उपयोग रागों की व्याख्या को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह मधुर विषयों के विकास और अन्वेषण का मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त, वाक्यांशों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने से सितार वादक अलंकरणों को सहजता से एकीकृत करने की अनुमति देता है, जिससे संगीत की बनावट और अभिव्यक्ति और भी समृद्ध हो जाती है।

अलंकरण

सितार वादन में गायकी को प्रदर्शित करने में अलंकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो संगीतकारों को मुखर संगीत की अभिव्यंजक बारीकियों और तरलता को पकड़ने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अलंकरणों में मींड, गमक, घसीट, कण, तान और खटका शामिल हैं। मींड में स्वरों के बीच सहजता से सरकना, और विभक्ति की नकल करना और संगीत में भावनात्मक गहराई और अभिव्यंजक वाक्यांशों का

SWAR SINDHU
(National Peer-Reviewed/Refereed Journal of Music)
A UGC CARE listed Journal
ISSN 2320–7175 (O) | Volume 13, Issue 01, January-June, 2025
http://swarsindhu.pratibha-spandan.org © The Author(s) 2025

समावेश करना शामिल है। गमक में एक स्वर के चारों ओर तेज़, दोलनशील हरकतें शामिल हैं, जो प्रदर्शन में जीवंतता और गतिशीलता जोड़ते हुए भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाती हैं। मींड में एक स्वर से दूसरे स्वर में सहजता से संक्रमण करना शामिल है, या तो आरोही या अवरोही, एक सतत ध्वनि बनाए रखते हुए तारों पर लागू तनाव या दबाव को सूक्ष्मता से बदलकर (नारायण 2015)। जैसा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर कई ग्रंथों में वर्णित है, सितार के बारे में बात करते समय मींड महज अलंकरण की परिभाषा से परे है; यह वाद्य यंत्र की अभिव्यक्ति का सार है, विशेष रूप से इस वाद्य यंत्र के भीतर। झंकृत होने के बावजूद, सितार को शायद ही कभी फ्रेट के साथ बजाया जाता है; बल्कि, यह मींड की महारत के माध्यम से है कि यह वाद्य वास्तव में जीवंत हो जाता है। सरलतम मधुर पंक्तियों से लेकर जटिल रचनाओं तक, मींड सितार वादन की आधारशिला है, जो इसे गहराई, भावना और भावपूर्ण प्रतिध्वनि से भर देता है (हैमिल्टन 1994)। गायकी निष्पादन में मींड का महत्वपूर्ण महत्व है क्योंकि यह सितार वादकों को भारतीय शास्त्रीय संगीत में निहित सूक्ष्म स्वर तकनीकों को दोहराने में सक्षम बनाता है। मींड भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करता है, जो उनके प्रदर्शन की समग्र अभिव्यक्ति और सुसंगतता को बढ़ाता है। मींड मधुर अलंकरण के निर्माण के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे सितार वादक जटिल पैटर्न और फूलों के साथ धुनों को सुशोभित कर सकते हैं जो उनके वादन में गहराई और उत्कृष्टता जोड़ते हैं। इसके अलावा, मींड व्यक्तिगत सितार वादकों की अनूठी शैलीगत विशेषताओं और कलात्मक पहचान को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा के भीतर उनकी संगीत संबंधी प्राथमिकताओं, घराना संबद्धताओं और व्याख्यात्मक दृष्टिकोणों को दर्शाता है। गैसिट ने नोटों के बीच तेज, फिसलने वाले बदलावों पर जोर दिया है, जिससे मधुर पंक्तियों में तीक्ष्ण, सुंदर अलंकरण और लालित्य की भावना आती है।

खटका, एक तेज़ अनुग्रह नोट अलंकरण, व्यक्तिगत नोट्स या वाक्यांशों में सूक्ष्म बनावट और अलंकरण जोड़ता है, संगीत की अभिव्यक्ति को और बढ़ाता है (बागची 1998)। साथ में, ये अलंकरण गायकी शैली में योगदान करते हैं, जिससे सितारवादकों को मानवीय आवाज़ के अभिव्यंजक गुणों को जगाने की अनुमति मिलती है। वे संगीतकारों को प्रामाणिकता और गहराई के साथ रागों की व्याख्या करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे दर्शकों के लिए एक समृद्ध सूक्ष्म और मनोरम संगीत अनुभव बनता है। इन तकनीकों में महारत हासिल करना सितारवादकों के लिए आवश्यक है जो अपने प्रदर्शन में गायकी के भावपूर्ण और विसर्जित सार को प्राप्त करना चाहते हैं।

संदर्भ

अतरथी, साग्निक। "सुभाष चंदा। इमदादखानी बाज: भारत का प्रमुख सितार घराना। संगीत नाटक अकादमी और आकांशा पब्लिशिंग हाउस, 2020. xi, 97 पीपी., परिशिष्ट, सीडी के साथ. आईएसबीएन 978-8183705493 (हार्डबैक)।"

पारंपरिक संगीत के लिए इयरबुक 53 (2021): 170-172. बागची.एस (1998),नाद:अंडरस्टैंडिंग राग म्यूजिक.ईश्वर।

भटनागर, रजनी (2014) सितार वादन की शैलियाँ, कनिष्क पब्लिशर्स।

ब्लोमबैक, एन. "वाक्यांश और ताल: शब्दावली और परिभाषा का अध्ययन।" जर्नल ऑफ़ म्यूज़िक थ्योरी पेडागॉजी 1, नंबर 1 (1987): 15.

देवीदयाल, नमिता. विलायत खान की छठी स्ट्रिंग. संदर्भ, 2018. • इलियट, मार्था. गायन शैली: गायन प्रदर्शन अभ्यास के लिए एक मार्गदर्शिका. येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006.

हैमिल्टन, जे.एस. (1994). कलकत्ता में सितार संगीत: एक नृवंशविज्ञान संबंधी अध्ययन. बनारस: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस.

खान, वी. कोमल गांधार। कोलकाता: साहित्यम, 2008।

लेर्च, अलेक्जेंडर, क्लेयर आर्थर, आशीष पति, और सिद्धार्थ गुरुरानी। "संगीत प्रदर्शन विश्लेषण की एक अंतःविषय समीक्षा।" arXiv:2104.09018 (2021)। arXiv प्रीप्रिंट

महाजन, अंजलि। हिंदुस्तानी संगीत में राग: वैचारिक पहलू। नई दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2010। • नारायण, अच्युत, राधा मनीषा, और नवज्योति सिंह। "मेलोडिक संदर्भों में सूक्ष्म-स्वर अलंकरण का सामंजस्य।" 11वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की कार्यवाही में, CMMR, प्लायमाउथ, यूके। 2015. पामर, सी. (1996)। प्रदर्शन की शारीरिक रचना: संगीत अभिव्यक्ति के स्रोत। संगीत बोध, 13(3), 433-453।

पेंटेली, मारिया, इमैनुएल बेनेटोस और साइमन डिक्सन। "विश्व संगीत निगमों के अध्ययन के लिए मैनुअल और कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोणों की समीक्षा।" जर्नल ऑफ न्यू म्यूजिक रिसर्च 47, नंबर 2 (2018): 176-189।

पुरविन्स, हेंड्रिक। "उत्तर भारतीय (हिंदुस्तानी) शास्त्रीय संगीत में अलंकरणों का विश्लेषण और वर्गीकरण।" पीएचडी डिस। या मास्टर थीसिस, यूनिवर्सिटेट पोम्पेउ फ़बरा, 2010।

रहन, जॉन और उस्ताद इमरत खान। "उस्ताद इमरत खान के साथ एक साक्षात्कार।" नए संगीत के परिप्रेक्ष्य (1992): 126-145। राजा, डी. (2005)। हिंदुस्तानी संगीत: एक परंपरा परिवर्तन में। नई दिल्ली: डी.के.प्रिंटवर्ल्ड।