

संगीत में आए बदलाव तथा पुनर्रचना

डॉ. मोनाली मसीह

असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत विभाग, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय, जरीपटका, नागपुर (महाराष्ट्र)

जो कुछ षाष्वत है वह परंपराओं की नींव है। जो सहस्त्रों वर्षों से टिकी हुई है। जो भी नया होता है वह उसी "षाष्वत" की नींव पर ही आधारित होता है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव आध्यात्म है इसीलिये वह षाष्वत है और आज तक टिकी है। पुनर्रचना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सहज कार्यरत रहती है। कोई भी महान कलाकार उसकी अनूठी प्रतिभा, उसकी सृजनशीलता, उसकी कलाभिव्यक्ति में नवीनता और उसकी प्रभावशीलता से जाना जाता है, माना जाता है। किसी भी बड़े कलाकार में एक और बहुत बड़ी बात होती है – वह है दैवीय प्रेरणा; कल्पना, पदम पदेचपतंजपवदद्ध कोई कवि हो, चित्रकार हो, लेखक हो, संगीत रचनाकार हो – कहाँ से उसके पास विचार आते हैं, उसके कल्पना पटल पर क्या-क्या कैसे चित्रित हो जाता है और वह क्या-क्या निर्मित कर जाता है – विचार करे तो निश्चित रूप से अद्भुत लगता है। अतएव यदि भारतीय शास्त्रीय संगीत में पुनर्रचना किसी साधारण कलाकार के बस की बात नहीं। एक अपार प्रतिभा का धनी, असीम कल्पनाशक्ति एवं सृजनशीलता से ओतप्रोत और दैवीय प्रेरणा ऐसा कलाकार, संगीतकार ही पुनर्रचना की प्रक्रिया को साकार कर सकता है।

ऐसी अनेक पारंपारिक रचनाएँ हैं जो बड़े कलाकारों ने अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत की हैं। इन प्रस्तुतियों में मूलभूत अस्मिता फ़कमदजपजल बरकरार है, साथ ही नयापन है, सृजनशीलता है, कल्पनाशक्ति की उड़ान है और यही कारण है कि वह सबके लिये ग्राह्य; बबमचजंडसमद्ध है और असीम आनंद की अनुभूति है, कहीं पर भी खटकने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि यद्यपि भारतीय शास्त्रीय संगीत में परंपराओं का बड़ी कड़ाई के साथ सम्मान किया जाता है परंतु अपनी संस्कृति से प्राप्त उदार दृष्टिकोण के कारण भी स्वतंत्रता के साथ प्रगति सोपान में आगे भी अग्रसर होता जाता है। यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय संगीत पाष्वात्य शास्त्रीय संगीत से भिन्न दिखाई देता है। पाष्वात्य शास्त्रीय संगीत में पारंपारिक रचनाएँ; बसेंपवेद्ध ज्यों के त्यों प्रस्तुत किये जाते हैं। बड़े संगीतकारों जैसे बिथोवन या ब्रेहम या मोझार्ट या बाक जैसे क्लासिकल संगीतकारों की बनाई गयी रचनाओं; लउचीवदपमेद्ध के प्रस्तुतिकरण में कोई भी कलाकार बदल लाने की गुस्ताखी नहीं करता। किसी पिआनो पर कोई कलाकार जब कोई पारंपारिक रचना पेश करता है तो उसके सामने लिखित 'नोटेशन्स' होते हैं और वह उन्हें ही बजाता है परंतु भारतीय संगीतकार जब गाता है तो उसके आलाप या उसकी ताने इत्यादि एक सी नहीं रहती। कलाकार अपनी नई सोच, नई कल्पनाओं को अमल में लाते हैं और संगीत और भी अधिक संपन्नता एवं विविधता से प्लावित होता रहता है। उपरोक्त चर्चा के अलावा और भी कारण हैं जो कलाकार को पुनर्रचना के लिये प्रेरित करते हैं।

समय हमेषा समान नहीं रहता। सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती हैं, जीवनशैली बदलती है, रहन-सहन बदलता है, लोगों की पसंद, रुझान में बदलाव आता है— कलाकार को भी व्यवहार पक्ष अपने समक्ष रखते हुए बदलाव लाना ही पड़ता है। कोई भी गायक अथवा संगीतकार स्वयं को अपने श्रोताओं को कैसे दुर्लक्ष कर सकता है और वह जो भी लोकप्रिय पारंपारिक क्लासिक्स होते हैं, उन्हें अपने ढंग से प्रस्तुत करता है और इसी स्थिति में पुनर्रचना की प्रक्रिया सक्रिय हो उठती है और कुछ हट कर तैयार हो जाता है। आधुनिक काल में विज्ञान की प्रगति एवं प्रभाव के कारण जीवनशैली "भयानक" रूप से प्रभावित हुई है। जीवन अत्यंत गतिशील हो गया है, इन्सान का जीना दौड़भाग में ही समाप्त हो रहा है। राजाओं के दरबार समाप्त, दरबारी गायक भी समाप्त, आरामी जिंदगी समाप्त, संगीत गाने सुनने के लिये वख्त भी समाप्त, कम समय में आप अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करें यही अपेक्षा रहती है। विज्ञान के उपकरणों के कारण भी प्रस्तुतियों में परिवर्तन करना कलाकार के लिये आवश्यक हो गया। जब ग्रामाफोन रिकार्ड का जन्म हुआ तो सबसे पहले 78 स्पीड की रिकार्ड में गाने रिकार्ड किये जाने लगे अर्थात् 3 मिनट में अपना गाना पूरा करिये। बहुत सी पारंपारिक चीजें 78 की रिकार्ड में हैं। फिर 'क्व' स्वर तमबवतके आयीं, टेपरिकार्ड का आविष्कार हुआ गायक को गाने के लिये और भी लम्बा समय प्राप्त हुआ इसप्रकार समकालीन परिस्थितियाँ भी पुनर्रचना के लिये कारणीभूत रहीं।

बाह्यसंगीत के प्रभाव से भी पुनर्रचना के लिये कलाकारों का अग्रसर होना पड़ा। आज जो थनेपवद संगीत है पाष्वात्य संगीत के प्रभाव की ही उपज है।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण – मनुष्य स्वभाव। अपनी अस्मिता फ़कमदजपजल की ललक। क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत के घराने इस ललक की अभिव्यक्ति नहीं। किराणा घराना, ग्वालियर घराना, आग्रा घराना, जयपुर घराना, भेंडी बाजार घराना या इंदौर घराना..... ये सब फ़कमदजपजल के संझसे बन गये हैं।

परंतु इन सबके बावजूद संगीत रचनाओं के मूलभूत आधारों, नींव को किसीने बदला नहीं उसी पर अपनी स्वयं की पुनर्रचना स्थापित की। कुछ विद्वानों के जो विचार रहें हैं पुनर्रचना के विशय में, उनका कहना था कि शास्त्रीय संगीत से अधिक फिल्मी संगीत में काफी परिवर्तन दिखाई देते हैं। अतीत में संगीतकारों की अपनी पहचान थी। गीत की धुनों से किसी फिल्म के पार्श्वसंगीत से ही समझ में आ जाता था कि संगीतकार कौन है या धुन या फिर यह संगीत किस संगीतकार की रचना हो सकती है। आज यह बात नहीं है। सबकी जलसम एक जैसी है। एक ही ढर्रे में संगीत का आकार दिखाई देता है। व्यक्तिगत पहचान समाप्त जैसी हो गई दिखती है।

दूसरा परिवर्तन शास्त्रीय संगीत का उपयोग भी फिल्मों में अधिक प्रमाण में किया जा रहा है और वह भी अपने-अपने ढंग से। उदाहरणार्थ – फिल्मों में हजारों गाने हैं जो रागों के आधार लेकर बनाए गए हैं। परंतु अधिकांश गानों की धुने एक ही राग को लेकर बुध्दता से नहीं चलती। कोई गाने का आधार अथवा चलन एक प्रमुख राग अवष्य रहती है परंतु उनमें दूसरी रागों के स्वर अथवा अन्य स्वर जो उस विषिष्ट राग में नहीं हैं, उपयोग में लाए जाते हैं।

जैसे— कुहू कुहू बोले कोयलिया,
कैतकी गुलाब जुही चंपक बन फुले।

ध्यान देनेवाली बात यह है कि शास्त्रीय संगीत अभ्यास रियाज साधना तपस्या का क्षेत्र है। स्वरों का रियाज जैसे किन स्वरों पर जोर देना, कम ज्यादा करना, मीड निकालना, गले की फिरत, गमक इन सभी के लिए अभ्यास एक साधना की आवश्यकता होती है। फिल्मी संगीत एवं सुगम संगीत में रागों की शुद्धता को इतना प्राधान्य नहीं दिया जाता। पारंपरिक बंधनों की कठोरता में नरमाई आयी और यही कारण है कि घरानों की पहचान भी धुंधली सी होती जा रही है।

उपरोक्त कारणों के अलावा वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात् साऊंड सिस्टम तथा पाष्वात्य प्रभावों के कारण भी गायन पध्दति में परिवर्तन आया है। आज वेनदक लेजमउ के कारण जोर जोर से वजन देते हुए गाने का चलन समाप्त हुआ है। साथ ही भागती-दौडती जिंदगी में सक्षम का भी ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। “दो दो घंटे एक ही राग चल रही है” यह आज संभव नहीं। बस आधे घंटे में राग की प्रस्तुती समाप्त करना, राग विस्तार अथवा आलाप को सीमित करना जरूरी हो गया है। राग विस्तार की अवधि तो बहुत कम हो गयी है। अतीत में गायक अपना समय लेता था। नजाकत अली और सलामत अली एक ही राग दो दो घंटे तक गाते रहते थे। वे भी गाते थे और श्रोता भी डट के बैठे सुनते रहते थे। किंतु आज समय कुछ अलग है। आज की दौडती भागती जिन्दगी में लोगों के पास वक्त ही नहीं है तो निश्चित ही कई परिवर्तन हुए हैं। देखा जाए तो बदलती परिस्थितियों में परिवर्तन आवश्यक भी है। परंतु बदलाव हो तो वो अच्छे के लिए हो तो बेहतर है अन्यथा संगीत का स्तर उसकी गरिमा ही नष्ट होगी।

वैदिक काल से आज तक की यात्रा में हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत का वर्तमान में परिष्कृत रूप किस प्रकार से उभरकर आया है। हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत अथवा भारतीय संगीत की बेजोड कहानी है। अपने मूलभूत अस्तित्व को सम्हालते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक राजनैतिक परिवर्तनों के प्रभावों को अपने में समाहित करते हुए अपने में अपने मूलभूत अस्तित्व में और भी निखार लाना निश्चित ही एक अद्भूत बात है।

अतः यह बात स्पष्ट होती है कि परिस्थितियों एवं वातावरण के बदलाव के कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियाँ परिष्कृत तो हुई हैं परंतु उसकी मूलभूत अस्मिता टिकी हुई है— उसकी शाष्तता में कोई खलल नहीं। इति।

संदर्भ —

1. भारतीय संगीत की परंपरा — गोस्वामी, डॉ. हरिकिषन
2. भारतीय संगीत की शिक्षाप्रणाली एवं उसका वर्तमान स्तर — डॉ. मधुबाला सक्सेना
3. संगीत में घराना व्यवस्था का विवर्तन — डॉ. राकाकंठ मित्रा
4. प्दजमतदमज