

Definition :-

(1) अलंकार :-> स्वरों को नियत रचना या नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं।

अलंकार का अर्थ है आश्रयण या गहना। जिस प्रकार आश्रयण शारीरिक शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अलंकार द्वारा गायक का शोभा बढ़ाते हैं। अलंकारों को 'पल्ला' भी कहते हैं।

संगीत के नए विद्यार्थियों को सबसे पहले अलंकार सिखाए जाते हैं। जिससे स्वरज्ञान मालूम होता है। अलंकारों के अभ्यास से गंठ छुटने लगता है। गीत को रचना करने में भी सहायता मिलती है। अतः हम पर भी लक्ष्य है। वर्णों को विशेष काम को अलंकारों को संख्या अलग-2 माना है। दातलम के अनुसार 13 प्रकार के अलंकार हैं। नाचदेव ने इनकी संख्या 56 बताई है। शारंगदेव ने 63 बताई है।

(2) वर्ण :-> गानों को कृपा है उसे वर्ण कहते हैं तथा स्वरों को यथाविधि के अनुसार गानों को वर्ण कहा जाता है।

वर्ण चार प्रकार के हैं :->

(i) स्थायी वर्ण :-> जब स्वर हा स्वर बार-2 ठहरकर गाया जाय तो यह कृपा स्थायी वर्ण कहलाती है।

जैसे :-> सा सां सां रे रे रे ग ग ग।

(ii) आरोही वर्ण :-> जब स्वर नीचे से ऊपर क्रमानुसार गाए जाते हैं तो उन्हें आरोही वर्ण कहते हैं।

जैसे :-> सा रे ग म प ध म सां।

(iii) अवरोही वर्ण :-> जब स्वर ऊपर से नीचे क्रमानुसार गाए जाते हैं तो उन्हें अवरोही वर्ण कहते हैं। जैसे :-> सां न प

प म ग रे सा।

(iv) संचारी वर्ण :-> स्थायी, आरोही व अवरोही तीनों वर्णों के मिश्रण से जो स्वर गाए जाते हैं, उन्हें संचारी वर्ण कहते हैं।

(3) ख्याल :-> ख्याल फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है लक्षणा। गीत के इस प्रकार में गायक विशेष महत्व दिए जाने के कारण शास्त्रकारों ने इस ख्याल की संज्ञा दी है। गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप वदन, खटका, लड़ा आदि विभिन्न उल्लंकारों द्वारा किसी वाद्ययंत्र राग के उसमें नियमों का पालन करते हुए भावों को छोट करते हैं। तो इस शैली को ख्याल गायन शैली कहते हैं। ख्याल का आविष्कारण अमीर खुसरौ को माना है।

(i) बड़ा ख्याल :-> जब ख्याल विलंब से विलम्बित लय में गद्या जाता है तो उसे विलम्बित ख्याल कहते हैं। इस ख्याल को गाने में ज्यादा समय लगता है। ज्यादातर विलम्बित ख्याल एक ताल में गाय जाते हैं।

(ii) छोटा ख्याल :-> यह द्रुत लय में गाया जाता है। इसका गाने में कम समय लगता है। द्रुत ख्याल को छोट चंचल शैली है। द्रुत ख्याल के लिए तीन ताल, एक ताल, सप्तताल आदि का उपयोग किया जाता है।

(4) तराना :-> तराना एक प्रकार की आधुनिक गायन शैली में गीत का प्रकार है। इसका निर्माण निरर्थक लयों से होता है। यह द्रुत लय में गाई जाने वाली गायन शैली है।

उत्पात :-> वैसे तो तराने के आविष्कारण के विषय में कई मत हैं। परन्तु अमीर खुसरौ को इसका आविष्कारण माना गया है। तराना गायन शैली :-> तराना गायन शैली निरर्थक शब्दों का उपयोग जैसे - तन परे ना ना दिन परेना आदि होता है। ख्याल गायकी तरह ही इस गाया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं श्याई और अंतरा। कुछ गायक लयनारिपी के साथ तानों का भी उपयोग करने लगे हैं। पन्नीन ताल में तालरहू रवाँ बहादुर रवाँ तथा रत्नू रवाँ इस गायकी के लिए फायदेमंद हैं। तराने का गाने मध्य लय से धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है।

कुछ गायकों के मतानुसार तरानों के शब्दों का अर्थ होता है, इन शब्दों के जारिष को खुया से परिभाषित करते हैं। दक्षिणी संगीत में इसे 'तिल्लाना' के नाम से जानते हैं।

(5) मेजर टोन :-> बुद्ध सात स्वरो के सप्तक को मेजर स्केल कहते हैं। पश्चिमी संगीत का मेजर स्केल भारतीय विलावल धार के समान है। मेजर स्केल का निम्नलिखित मेजर वाद्यों से होता है।

जैसे :-> सा ग प म ध सा प नी रे आदि।

(6) माइनर स्केल (टोन) :-> जब किसी मेजर स्वरांतर को एक सप्तक टोन को कम कर देते हैं। तो वह माइनर स्वरांतर कहलगा है। माइनर वाद्यों के स्वरो को कम से खन पर तथा बीच के स्वर कोमल करने पर माइनर वाद्यों है।

जैसे :-> सा ग प म ध सा प नी रे।

पश्चिमी संगीत का माइनर स्केल टोन विलावल धार के समान है। माइनर स्केल में 5 टोन इसी टोन होती है। माइनर टोन के तीन प्रकार हैं।

- (i) नेचुरल माइनर स्केल
- (ii) हारमोनियम माइनर स्केल
- (iii) मेलोडिक माइनर स्केल

(7) परमेल परवेशक राग :-> परमेल का अर्थ है। दूसरा वाद मूल और परवेशक यानी परवेशक राग के लहे जाते हैं जो कि एक एक मेल या धार से दूसरे मेल या धार परवेश करते हैं।

जैसे संख्यावाचक में कम गारु जोन वाले सविपलाश रागा को गाजर जब गायक समयानुसार दूसरे किसी मेल के राग जाना जाता है।

जैसे :-> भामपतारना धनात्रा गाजर जब वाद गायक मुत्तानी गाने लगता है तो इससे यह संकेत होता है कि अब गायक किसी दूसरे धार या मेल में प्रवेश करने वाला है। इस प्रकार मुत्तानी या मेल परवेशक राग माना गया है।

मागी और देशी संगीत में अंतर :-

मागी संगीत :-> मागी संगीत में वात्पर्य सामगान में माना गया है। जो आज लुप्त हो गया है। यह संगीत वैद्य उद्यान है।

सामगान का प्रथम विकास मुनि द्वारा किया गया। संगीत केवल सुधारक में वर्णित है कि मागी संगीत केवल वैद्यक काल में उपलब्ध था। इसका लोप हो गया। मागी संगीत का प्रयोग धार्मिक समारोह पर धार्मिक विधि विधान के अंतर्गत होता है।

देशी संगीत :-> सर्वप्रथम देशी संगीत का वर्णन मतंगमुनि द्वारा रचित दृष्ट में उपलब्ध है। मतंगमुनि ने लिखा है, अबला बाल गोपाल तथा राजा अपना - २ इका और अपना - २ बाली में जो अनुराग समल गाते हैं वही देशी संगीत है। देश - २ का स्वरि के अनुसार दृष्ट्य को परमं करने वाले गीत वादन एवं नृत्य को देशी संगीत कहते हैं।

दोनों में अंतर :-> मागी जन संगीत का वह धारा है। जो संस्कृत जना में उद्भाषित है। इससे विपारित देशी संगीत लोक स्वरि के अनुसंग होता है। मागी संगीत में शास्त्रीय बंधन होता है। बिना देशी संगीत के बंधन नहीं होता है। मागी संगीत वाद्य और पारंगीय सामगान तथा भुक्तगान का संगीत है। जबकि देशी संगीत प्राभिन्न समय प्राभिन्न स्थानों का संगीत है। मागी संगीत नियम से बंधा होता है। तथा केवल उद्यान है। देशी संगीत भाव उद्यान होता है। मागी संगीत का अनुभव मनुष्य ने जो स्वर पर करता है। जबकि देशी संगीत का आवागन सत्रा करता है।

गायिका के गुण दोष :-

संगीत सुनावने में गायिका के गुण व दोष के बारे में चर्चा का गई है। पहले इन गायिका के गुण के बारे में वर्णन करेंगे।

गायिका के गुण :-

- (1) पुष्ट शब्द :- जिसकी आवाज मधुर व छिपू हो।
- (2) सुधरसी :- जिसकी वाणी में अश्वास के बिना राग स्वरमा प्राप्त करने का गुण हो।
- (3) राग रागमा व्यवस्था :- जो रागरांगी को जानने वाला हो।
- (4) ग्रामभाक्षिव्यवस्था :- जो गुरु और न्यास के समय को जानने वाला हो।
- (5) उच्चैर्गान नियंत्रण :- जो उच्चैर्गान में नियुक्त हो।
- (6) जो आलाप करने का गूढ़ बातों को जानता हो।
- (7) जिसका गला या कंठ अपने नियंत्रण में हो।
- (8) जो ताल का जाला हो।

गायिका के दोष :-

1. जो धातु पिसकर गाता हो।
2. जो नारसु जोरसे गाए।
3. जो भ्रुप्रात हीनर जान वाला हो।
4. जो बिना आत्म-वश्वास के गाए।
5. जो व्यंग्यता हुई आवाज से गाए।
6. जो बिना स्वर के गाने वाला हो।
7. जो बिना ताल के गाए।
8. मुँह फाड़कर गाने वाला।