

सत्यं शिवं सुन्दरम्

Estd. 1949

Accredited "A+" by NAAC

प्रो. सुधीरकुमार सक्सेना जन्मशताब्दी महोत्सव

भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं

Published by:

Department of Tabla

Faculty of Performing Arts

The Maharaja Sayajirao University of Baroda

संपादक:

प्रो. गौरांग भावसार

जयदिप लकुम

In association with

Commissioner of Youth Services and Cultural Activities
Sports, Youth and Culture Activities Department,
Government of Gujarat

Prof. Sudhirkumar Saxena

Prof. Sudhirkumar Saxena was born on 5th July 1923 at Aligarh, U.P. He learnt the art of playing Tabla for years from Ustad Habeebuddin Khan, the doyen of Ajrada Gharana. He dedicated his entire life in rendering expression to this art on different platforms, but within the staunch discipline of Ajrada Gharana. Sudhirkumar Saxena was an extremely humble person and one of the best Guru one could ever meet. As a teacher, he never declined to teach anyone, he also had graduated in Political Science. A Special event happened in the history of All India Radio that Prof. Sudhirkumar Saxena was selected as an “A” Grade Artist without an audition.

Prof. Sudhirkumar Saxena was the first professor in tabla at a Centre of higher education. Prof. Sudhirkumar Saxena retired from The Maharaja Sayajirao University of Baroda in 1983 as Head of the Instrumental Department, after serving the institution for a glorious thirty-three years. In his long career (1945-1995), Professor Saxena participated in the major music conferences of the country as a Tabla accompanist and also as a soloist. Professor Saxena delighted not only the audience but also the main artist as well, be it a musician, or a Kathak dancer. His disciples are scattered all over the globe, some of them being distinguished academicians and artists in India and in other countries. The Central Sangeet Natak Akademi (Delhi) published his book “The Art of Tabla Rhythm Essentials, Traditions and Creativity” -in English- in 2007. The Hindi version of this book was published in 2015.

Prof. Sudhirkumar Saxena left for the heavenly abode on 30th November 2007. In fond memory of Saxena Sir, carrying his legacy forward to next generation, the Department of Tabla, Faculty of Performing Arts, The Maharaja Sayajirao University of Baroda is organizing a prestigious festival “Prof. Sudhirkumar Saxena Janma Shatabdi Mahotsav”.

‘प्रो. सुधीरकुमार सक्सेना जन्मशताब्दी महोत्सव’

भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं

Department of Tabla

Faculty of Performing Arts,

The Maharaja Sayajirao University of Baroda,

Opp. Sursagar Lake, Vadodara, Gujrat, India- 390001.

In association with

सत्यमेव जयते

Commissioner of Youth Services and Cultural Activities

Sports, Youth and Culture Activities Department,

Government of Gujarat

भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं

ISBN: 978-81-956774-0-5

Editors:

Prof. Gaurang Bhavsar

Head, Department of Tabla,

Faculty of Performing Arts,

The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Shri Jaydeep Lakum

Asst. Professor, Department of Tabla,

Faculty of Performing Arts,

The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Edition: First (30th November 2022)

Book cover designed by:

Amit Kumar Chaudhary

Assistant Professor

Department of Applied Arts, Faculty of Fine Arts

The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Published by:

Department of Tabla

Faculty of Performing Arts,

Opp. Sursagar Lake, Vadodara, Gujrat, India- 390 001.

Email: head-tabla@msubaroda.ac.in

Printed by:

**The Maharaja Sayajirao University of Baroda Press
(Sadhana Press)**

Nr. Kirtistambh, Rajmahel Road,

Vadodara, Gujrat - 390 001

भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं

ISBN: 978-81-956774-0-5

All Rights Reserved

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means of electronic recording, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior permission of the publisher.

Copyrights Reserved by Authors

Publication, Distribution, and Promotion rights are reserved by the Publishers.

Disclaimer

The author of various papers included in this book has/have assured of the Uniqueness and Truthfulness of their Research work. If any plagiarism is found, the Authors shall be responsible for their Presentation and Publication. Department of Tabla, Faculty of Performing Arts, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, and its members are not at all responsible in this regard.

**Prof. Sudhirkumar Saxena Janmashatabdi
Mahotsav
(5th July 2022 to 5th July 2023)**

Rajmata Shubhangini Raje Gaekwad

Chief Patron
Honorable Chancellor
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Prof. (Dr.) Vijay Kumar Srivastava

Patron
Honorable Vice-Chancellor
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Prof. Gaurang Bhavsar

Convener/ Head
Department of Tabla

Dr. Rajesh Kelkar

Offg. Dean/ Patron

Dr. Kedar Mukadam

Co-Coordinator

Prof. Ajay Ashtaputre

Coordinator

**Faculty of Performing Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda**

Peer-Review Committee

1. Prof. Ajay Ashtaputre
Former Head, Department of Tabla
Former Dean, Faculty of Performing Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda
2. Prof. Neelu Sharma
Department of Music
Dayalbagh Education Institute
Dayalbagh, Uttarpradesh
3. Prof. Sabyasachi Sarkhel
Head, Department of Hindustani Classical Music
Visva Bharati, Shantiniketan, West Bengal.
4. Dr. Vidhi Nagar
Department of Dance
Faculty of Performing Arts,
Banaras Hindu University, Varanasi.
5. Dr. Ami Pandya
Asst. Professor
Department of Dance, Faculty of Performing Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Advisory Board

1. Dr. Rajesh Kelkar
Offg. Dean, Faculty of Performing Arts
Head, Department of Indian Classical Music (Vocal)
I/c Head, Department of Dance
I/c Head, Department of Intrumental Music (Sitar-Violin)
2. Prof. Prabhakar Dabhade
Former Head, Department of Dramatics
Former Dean, Faculty of Performing Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda
3. Prof. A. S. Pathan
Department of Instrumental Music (Sitar - Violin) Faculty of
Performing Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda
4. Dr. Kashyap Parikh
Head, Department of Applied Arts
Vice Dean, Faculty of Fine Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Editorial Board

1. Shri Pravin Ahire
Assistant Professor,
Department of Indian Classical Music (Vocal) - FPA
2. Dr. Preeti Sathe
Assistant Professor
Department of Dance - FPA
3. Dr. Nirzari Thakkar
Assistant Professor
Department of Instrumental Music (Sitar - Violin) - FPA
4. Dr. Pramod Chavan
Assistant Professor,
Department of Dramatics - FPA
5. Dr. Dipak Solanki
Assistant Professor
Department of Tabla - FPA

6. Dr. Meghana Ashtaputre
Assistant Professor,
Department of Indian Classical Music (Vocal) - FPA

Editing & Proof Reading Committee

1. Dr. Ashwinikumar Singh
Assistant Professor,
Department of Indian Classical Music (Vocal) - FPA
2. Ms. Dyuti Pandya
Assistant Professor
Department of Dance - FPA
3. Shri Dhananjay Vekariya
Assistant Professor
Department of Tabla - FPA
4. Ku. Akshita Bajpai
Senior Research Fellow
Department of Tabla - FPA
5. Shri Milan Dodiya
Junior Research Fellow
Department of Tabla - FPA
6. Shri Pinku Jha
Junior Research Fellow
Department of Political Science, Faculty of Arts

Shubhanginiraje Gaekwad
CHANCELLOR

The Maharaja Sayajirao University of Baroda

नमस्कार !

प्रस्तुत ग्रंथ “भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं” तबला विभाग, प्रदर्शन कला संकाय के द्वारा पुस्तक प्रकाशन श्रृंखला में प्रकाशित द्वितीय ग्रंथ है।

भारत की पवित्र भूमि में भांति भांति की संस्कृति विशेष रूप में समाहित है। मुख्यतः लोक संस्कृति का योगदान भारत की पहचान को अधिक व्यापक और बेहतर रूप से प्रस्तुत करता है। लोक संस्कृति को आम जन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा देखा गया है, और इसे समझने के लिए ललित कलाओं की स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

लोक संस्कृति के माध्यम से कला के विविध रूपों को एक विस्तृत रूप दिया जा सकता है। हम जानते हैं कि लोक भाषा, लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य आदि लोक कला के एक विशेष आयाम दिखाता है। इसी प्रयोजन को पाठकों तक पहुंचाना प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य उद्देश्य जान पड़ता है। आज्ञादी के पूर्व और आज्ञादी के पश्चात लोक संस्कृति के स्वरूप में भी कई बदलाव हुए हैं, इन बदलावों से जुड़े बिंदुओं को भी जानना आवश्यक है।

मैं आशा करती हूं की अनेक संगीत के गुरुजनों, कलाकारों, स्वर साधकों तथा अनेक कला प्रेमियों तथा छात्रों को यह पुस्तक उपयोगी रहेगी।

मैं तबला विभाग, फैकल्टी ऑफ़ परफार्मिंग आर्ट्स, प्रदर्शन कला संकाय को इस उत्तम प्रयास के लिए अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूं। मैं विशेष रूप से तबला विभाग के अध्यक्ष प्रो. श्री गौरांग भावसार जी के प्रयासों की सराहना करती हूं और आशा करती हूं कि भविष्य में भी कला को चिर अनंत बनाए रखने के लिए फैकल्टी ऑफ़ परफार्मिंग आर्ट्स, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे।

शुभांगिनीराजे गायकवाड

राजमाता शुभांगिनीराजे गायकवाड

कुलाधिपति

महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा

दिनांक : २५, नवंबर २०२२

Prof. (Dr.) V. K. Srivastava

Vice Chancellor

कुलपतिश्री का संदेश

नमस्कार!

यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं, तपस्वी और साधक, शोधार्थी, कलाकार और जिज्ञासु विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा की ओर से आयोजित इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति बनाए हुए हैं।

तबला विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक **"भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं"** भारत की वैविध्यपूर्ण लोक संस्कृति तथा ललित कलाओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। लोक का सामान्यतः अभिप्राय साधारण जनता से है, जिसकी पहचान सामूहिक होती है। इसी लोक के सदियों के अनुभव, ज्ञान तथा जीवन-शैली का मिला-जुला स्वरूप लोक संस्कृति है। लोक संस्कृति में सामूहिक प्रेरणा, सामूहिक हिस्सा लेने की भावना और सामूहिकता पायी जाती है। यह सामूहिकता लोक-व्यवहार में, उनके नृत्यों, गीतों, पर्वों-उत्सवों में आज भी देखने को मिलती है। ललित कलाएँ लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग हैं।

प्रस्तुत पुस्तक **"भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं"** पाठकों को लोक संस्कृति और विविध ललित कलाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और इसके सांस्कृतिक महत्त्व से परिचित कराएगी।

मैं तबला विभाग, प्रदर्शन कला संकाय को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रासंगिक विषयों पर लेख, पुस्तक आदि प्रकाशित करते रहें। व्यवस्थित रूप से निरंतर कला के विभिन्न आयामों से जुड़ी पुस्तकों का प्रकाशन करने का विचार प्रशंसनीय है, और इसके लिए मैं प्रो. श्री गौरांग भावसार जी, तबला विभाग के वर्तमान अध्यक्ष और तबला विभाग के अन्य सदस्यों के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

ता : २१/११/२०२२

प्रो. (डॉ.) विजय कुमार श्रीवास्तव

समर्पण

तबला विभाग, प्रदर्शन कला संकाय, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्येक पाठक को शत शत नमन।

संगीत जगत और विशेषकर तबला जगत के महान तबलावादक के नाम एक वर्षीय कार्यक्रम "प्रो. सुधीरकुमार सक्सेना जन्मशताब्दी महोत्सव" के संग "आज़ादी के अमृत महोत्सव" को मनाने हेतु तबला विभाग, प्रदर्शन कला संकाय निरंतर ही भांति भांति के उत्सव आयोजित कर रहा है।

विविध शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, हमने पुस्तकों के प्रकाशन को भी एक मुख्य गतिविधि के रूप में स्थान दिया, और हमारी पहली प्रकाशित पुस्तक "कला कलाकार एवं स्वतंत्रता संग्राम" के सफल प्रकाशन ने हमारे इस कार्य को करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अतः, हमने हमारी एक नई पुस्तक नए विषय के साथ, "भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएं" प्रकाशित करने की ठानी, जिसके सफल प्रकाशन में आप सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सम्मिलित है।

प्रस्तुत पुस्तक के शीर्षक का मूल उद्देश्य भारत के विविध क्षेत्रों में विद्यमान संस्कृति के एक विशेष छटा को दृश्यमान किया जाना है। भारतवर्ष पवित्र वेदों की भूमि रही है, हालांकि बहुत से विद्वानों ने वेदों को लोक कला अथवा लोक ज्ञान की सत्ता से पूरी तरह अलग माना है। जहां एक ओर वैदिक ज्ञान सार्वभौमिकता पर अधिक ध्यान देता है, वहीं लोक कला और लोक ज्ञान हमें क्षेत्र/व्यक्ति/समूह विशेष की स्थिति को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं।

ये उचित ही है कि प्रत्येक क्षेत्र की एक विशेष संस्कृति होती है, जो उसे बाकी क्षेत्रों से तनिक भिन्न पहचान देती है। इसी संदर्भ में देखा जाए तो लोक संस्कृति की अवधारणा इस विचार पर टिकी हुई है, जहां आम जन समूहों की संस्कृति, कला और गतिविधियों का एक अनोखा संगम होता है। भारतीय लोक संस्कृति क्षेत्र विशेष में लोक भावना के विकास प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सहायता करता है। इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने उचित कहा है,

**"लोकहुँ वेद सुसाहिब रीती।
विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥"**

अतः लोक व्यवहार की धारा एक उचित दिशा में केवल तब ही बह सकती है यदि सामान्य जन जीवन को समाज में स्वीकृति दी गई हो। प्राचीन काल से ही

ललित कलाओं के माध्यम से लोक संस्कृति नामक देह में श्वास की आपूर्ति होती आ रही है। नाट्य, नृत्य, गीत, और विविध विधाओं के माध्यम से कला को सरलता पूर्वक गांव गांव, शहर शहर पहुंचाया गया है। ये पंक्तियां उपयुक्त जान पड़ती है,

**“गीत, नाट्य और, नृत्य विधाएं,
जन जन से यह जब जब जन्में हैं।
कला कोश में मां भारती वृद्धि पाएं,
संस्कृति का लोक रूप प्रति मन में हैं।”**

प्रस्तुत पुस्तक में लोक संस्कृति और ललित कलाओं के संबंध पर लिखित आलेखों को चयनित किया गया है। यदि संक्षेप में विवेचना की जाए तो प्रत्येक शोधलेख ने मुख्य शीर्षक के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप को खूब तार्किक एवं सूचनाबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। पुस्तक में अनेक शोध सम्मिलित किए गए हैं, और उप विषयों के रूप में विभिन्न शोध कर्ताओं ने अग्र लिखित विषय पर लेख लिखे हैं। जैसे लोक संगीत पर उपस्थित साहित्य, लोक संस्कृति परम्परा, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी लोक कलाएं और उनका महत्व (बंगाल, पंजाब, राजस्थान, असम, मणिपुर, मिथिला आदि), भारत की एकता एवं अखंडता में लोक कलाओं का योगदान, संत और उनकी कविताएं, विदेशों में भारतीय लोक परम्परा का महत्व आदि कुछ विषय हैं जिन पर प्रस्तुत पुस्तक बात करती है। चूंकि यह पुस्तक द्विभाषी है, इस कारण से हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखे गए उत्तम शोधों को पाठकों तक पहुंचाने में सफल हुई है।

पुस्तक की विषय वस्तु पर चर्चा करने के बाद, आवश्यक है की सम्पादन प्रक्रिया में योगदान देने वालों का आभार व्यक्त किया जाए। सर्वप्रथम महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा की कुलपति, एवं कला प्रेमी राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी एवं उपकुलपति प्रो. (डॉ.) विजय कुमार श्रीवास्तव का शत शत धन्यवाद की जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन में तबला विभाग महत्वपूर्ण कार्यों का नियोजन और क्रियान्वन कर पा रहा है।

हम गुजरात सरकार के, स्पोर्ट्स यूथ एवं कल्चरल एक्टिविटीज विभाग, कमिश्नर ऑफ यूथ सर्विसेज एंड कल्चरल एक्टिविटीज के भी आभारी हैं, जिन्होंने निरंतर हमारे प्रयासों को पूर्ण करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की है।

तबला विभाग के सभी गुरुओं का आभार और साधुवाद व्यक्त करना चाहेंगे, मुख्यतः प्रो. अजय अष्टपुत्रे, डॉ. केदार मुकादम, श्री दीपक सोलंकी, श्री धनंजय

वेकरीया एवं श्री द्विज गंधर्व जी की सहायता के लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

पुस्तक के सफलतापूर्ण अस्तित्व में आने के लिए समीक्षक समिति, संपादक मंडल तथा सलाहकार मंडल के सदस्यों का मुख्य योगदान रहा है, जिनके सहयोग के बिना सम्पादन संभव नहीं था। पुस्तक की विषय वस्तु को एक प्रमाणिक स्वरूप पारित करने हेतु समिति का आभार करते हैं। साथ ही तबला विभाग के विद्यार्थी केवल पटेल, दीपांशी गुप्ता, अक्षिता बाजपेई, दीपेश धोड़ी और राजनीति विज्ञान विभाग के जूनियर रिसर्च फेलो पिकु झा का निरंतर ही उत्साह पूर्ण एवं आवश्यकता अनुसार सहायता करने हेतु धन्यवाद किया जाता है।

सभी आदरणीय एवं विशेष योगदानकर्ताओं के धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात, संपादक की ओर से सभी को एक बार पुनः धन्यवाद दिया जाता है। जिन्होंने न केवल पुस्तक संपादन अपितु *“प्रो सुधीर कुमार सक्सेना जन्मशताब्दी महोत्सव”* के अंतर्गत होने वाली अन्य गतिविधियों में भी किसी न किसी तरह से सकारात्मक भूमिका निभाई है। अंत में ज्ञानी पाठकों से निवेदन है की उचित सलाह और प्रतिक्रिया के साथ पुस्तक के उद्देश्य को पूर्ण होने में सहायता करें।

धन्यवाद।।

संपादक एवं धन्यवादकर्ता

प्रो. गौरांग भावसार
श्री जयदिप लकुम

अनुक्रम

1.	भारतीय संस्कृति पर लोक कला का प्रभाव	1
	- प्रो. सीमा बंसल	
2.	भारतीय शास्त्रीय संगीत की बंदिशें और रागों पर लोक संगीत का प्रभाव: एक अवलोकन	5
	- डॉ. राजेश केलकर, श्री जनक जासकिया	
3.	राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य- एक संक्षिप्त अध्ययन	11
	- Dr. Sarada Prasan Das	
4.	लोक संगीत पर उपलब्ध साहित्य: संकलन एवं अवलोकन	17
	- डॉ. अमित कुमार वर्मा	
5.	सांप्रदायिक महाराष्ट्र एवं संगीत	23
	- डॉ. मेघना अजय अष्टपुत्रे	
6.	लोक-संस्कृति – एक कलात्मक अभिव्यक्ति	26
	- डॉ. पूनम	
7.	भारत की लोक संस्कृति परम्परा एवम् प्रतिबिम्ब	31
	- Dr. Divya Patel	
8.	लोक संस्कृति एवं संगीत: उत्तराखण्ड के संदर्भ में	35
	- डॉ. निशठा शर्मा	
9.	गुजरात की लोक संस्कृति	42
	- Dipakkumar Umangbhai Solanki, Prof. Gaurang Bhavsar, Darshan Purohit	
10.	भारतीय लोक संस्कृति एवं संगीत	47
	- डॉ. सिमरप्रीत कौर	
11.	भारत की एकता और अखंडता में लोक संस्कृति की भूमिका	52
	- तृप्ति गुप्ता	
12.	भारतीय लोक संस्कृति तथा लोक साहित्य	55
	- सचीन परमार	
13.	भारतीय लोक संस्कृति परम्परा	60
	- डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	
14.	पूर्वोत्तर भारत के लोक अवनद्ध वाद्य	65
	- धनंजय वेकरिया, प्रो. गौरांग भावसार	
15.	ललित कलाओं में संगीत का स्थान तथा आधुनिक काल में प्रचलित संगीत के विविध रूप	69
	- प्रा. तेजस सतीश मराठे	
16.	लोक संगीत शास्त्रीय संगीत: एक अध्ययन	73
	- Dr. Akashman	
17.	लोक संस्कृति परंपरा	76
	- डॉ. तर्जनी हिरानी	

18.	लोकसंगीत का लालित्य एवं लोकजीवन का समग्र स्पन्दन "गणगौर के गीत"	79
	- संगीता शर्मा	
19.	भारतीय लोक संस्कृति एवं कलाएँ: भारतीय लोक कलाओं का परिचय	86
	- अनुराग गुरु	
20.	त्रिपुरा के आदिवासी लोकनृत्य का भरतनाट्यम् नृत्य के सापेक्ष अध्ययन	89
	- Satyajit Debnath	
21.	गुजरात के लोकनृत्य	93
	- मिलन डोडिया, डॉ. केदार मुकादम	
22.	भारतीय लोक कलाओं का परिचय	99
	- येशा लक्ष्मीकांतभाई ठक्कर, डॉ. उमा रेले	
23.	शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का परस्पर सम्बन्ध	107
	- प्रीति केसरवानी	
24.	भारतीय लोक संस्कृति तथा कलाकार	111
	- योगेश झा	
25.	भारतीय लोक संगीत-परिचय और सौंदर्य	115
	- Mukesh Bakshi	
26.	उत्तराखंड के लोक वाद्य	118
	- दीपांशी गुप्ता, प्रो. गौरांग भावसार	
27.	लद्दाख के लोक नृत्य	122
	- हर्ष चौहाण, केवल पटेल, प्रो. गौरांग भावसार	
28.	गुजरात के आदिवासीयों द्वारा किए जाने वाले लोकनृत्य	126
	- केवल पटेल, प्रो. गौरांग भावसार	
29.	Akhyana - the Gujarati folk musical theatre	131
	- Dr. Ami Pandya	
30.	The Role of Folk percussion instrument in Odishan culture and Heritage	138
	- Dr. Sandip Kumar Raut	
31.	Depiction of Folklore in Cinema: A Study of Folk connection in the context of Kantara film	145
	- Mahesh Shelke, Kavya Mistry	
32.	Indian Folk Culture Legacy- message centric communication	150
	- Dr. Vikas Rajpopat	
33.	The Beauty of Indian Folk Dance Enhancing Richness of Indian Culture	156
	- Ms. Dhwani Shah	
34.	Folk Music Traditions in India: A Brief Overview	162
	- Makrand Suresh Sarpotdar, Dr. Rajesh Kelkar	

35.	The Unpopular Folk Dances of Gujarat State - Jignisha Vaidya	166
36.	Importance of Indian folk dance in the context of Indian folk art and its interrelationship with local culture - Harshada Chavan, Dr. Smruti Vaghela	172
37.	Mithila and its Identity: Looking through the essence of Folk songs - Pinku Jha	176
38.	Impact of Bengal's Folk Music On Rabindra Sangeet - A Study - Bhumika Trivedi, Dr. Rajesh G. Kelkar	183
39.	Origin, establishment and journey of Lavani: Folk dance of Maharashtra - Dhaivat Mehta, Prof. Ajay Ashtaputre	190
40.	Music of the Dragon Kingdom of Bhutan: An overview to the folk music traditions of Bhutan - Dr. Rahul Barodia, Mr. Sonam Dorji	196
41.	The Interrelationship between Folk Festivals of Bengal and Its Music - Naren Chakraborty, Dr. Rajesh Kelkar	204
42.	Resistance of the Aesthetic: A Reading of the Visual Vocabulary of the Pīthorā Wall Painting Tradition - Pranjal Shah	213
43.	Contribution of Folk Culture in the Unity and Integrity of India: THULLAL (Kerala) & CHHAU (West Bengal) - Charanya Gurusathya, Dr. Ami Pandya	219
44.	Indian Folk Dance Traditions (Tracing the intertwining threads of culture, philosophy, and festivities) - Minal S. Merai, Dr. Ami Pandya	226
45.	Significance of Indian folk culture and Fine Arts - Monika Shah	233
46.	Folk dances of India and its cultural importance - Ms. Dyuti Pandya	239

भारतीय संस्कृति पर लोक कला का प्रभाव

प्रो. सीमा बंसल

संगीत विभाग, टीकाराम कन्या महाविद्यालय,
अलीगढ़

यूरोप में 19वीं सदी में विद्वानों का ध्यान कुछ ऐसी परंपराओं की ओर गया था जो अनपढ़, कृषक तथा ग्रामीण लोगों में मौखिक रूप से चलती थी और जिनकी जड़ें किसी प्रकार की शास्त्रीय मान्यताओं को स्पर्श नहीं करती थी। किंतु इन परंपराओं में एक ओर मानव सभ्यता के विकास का इतिहास छुपा हुआ था, तो दूसरी ओर अत्यंत भावुक और सरल कलात्मकता भी थी। इसलिए यह परंपराएं जहां एक ओर नृत्यवेत्ताओं के आकर्षण का विषय बनीं वहां दूसरी ओर कलाविदों ने भी इनमें रुचि लेना आरंभ कर दिया। धीरे-धीरे इन मौखिक परंपराओं को एक नाम देने की आवश्यकता हुई। बहुत सोच विचार के पश्चात इन्हें लोकवार्ता नाम दिया गया। इसके साथ ही मौखिक परंपरा में चले आते हुए गीतों का अध्ययन भी आरंभ हुआ। इस अध्ययन के समय ही विद्वानों का ध्यान उन कलाकृतियों की ओर गया, जो इस मौखिक साहित्य से जुड़ी हुई थी और तब यह माना जाने लगा कि लोक में एक ऐसी चित्र शैली भी प्रचलित है, जिसे लोककला कहा जा सकता है। धीरे-धीरे लोक कला कृतियों का संग्रह आरंभ हुआ। यूरोप के अनेक देशों में केवल लोक कला के हेतु भी संग्रहालय बनें। किंतु भारत में अभी तक कोई भी ऐसा संग्रहालय नहीं बन पाया है। अंग्रेजी में फोक शब्द का अर्थ एक स्थान पर रहने वाले 'मानव समूह' से है और फोक आर्ट का अर्थ उस समूह की परंपरागत कला से लगाया जाता है। किंतु विशेष विकसित अध्ययन में यह देखा गया है किसका संबंध किसानों की कला से है। अतः फोक शब्द का अर्थ कृषक समुदाय ही लिया जाता है। हिंदी में इसके हेतु लोक शब्द का प्रयोग होता है।

प्राचीन भारतीय शास्त्रों में लोक शब्द का अर्थ वेद से भिन्न अथवा संसार है। पर जो कुछ भी वेद से भिन्न है वह सब लोक की सीमा में नहीं आता। किसी राष्ट्र की जनसंख्या को भी लोक कहते हैं। साधारण अर्थ में शिक्षित समुदाय से भिन्न मानव समाज को लोक की संज्ञा दी जाती है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार "लोक शब्द का अर्थ जनपद अथवा ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं।" श्रीयुत शैलेंद्र नाथ सामंत के अनुसार "लोक कला जन सामान्य विशेषतः ग्रामीण जनों की सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है।"

अन्य विद्वानों ने लोक कला की परिभाषा के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उन सब का निष्कर्ष यही है कि पुस्तककीय ज्ञान से भिन्न व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित सामान्य जन समुदाय की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही लोक कला है।

भारतीय संस्कृति लोक संस्कृति है। इसका उद्गम लोक से ही हुआ है। ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन इसी लोक में किया है। गीता में लोक शास्त्र तथा लौकिक आचारों की बात कही गई है। वहां इन लौकिक आचारों को विशेष महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में लोक को ही प्रमुखता दी गई है। अशोक के शिलालेखों में लोक के कल्याण के आदेश हैं। वेद

में लोक की विराट रूप में कल्पना की गई है। वास्तव में साधारण जन समाज ही लोक कहलाता है। इसलिए वैदिक जीवन और लौकिक जीवन में कोई अंतर नहीं। जब हम संगीत की बात करते हैं, तो स्वयं वैदिक समाज में प्रचलित संगीत के गीत, वाद्य और नृत्य की परंपरा ही शास्त्रीय संगीत और लोक गीत के रूप में विकसित हुई दिखाई पड़ती है।

वैदिक काल में लोक संगीत के रूप में जो भी गान प्रचलित रहे होंगे, उनका कोई संकलन या परंपरा प्राप्त ना होने के कारण पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंतु वैदिक साहित्य में लोक संगीत के जो विभिन्न संदर्भ मिलते हैं, उससे उस समय के लोक संगीत का अनुमान लगाया जा सकता है। लोक संगीत का गान करने वालों में स्त्री तथा पुरुष दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है। नृत्य का कार्यक्रम खुले प्रांगण में होता था। जिसमें नर और नारी दोनों भाग लेते थे। सामूहिक नृत्य से उठने वाली धूल का उल्लेख ऋग्वेद (10. 72.6) में किया गया है। स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों के संगीत कला में प्रवीण होने का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वहां कहा गया है कि स्त्रियां ऐसे पुरुष से अनुराग करती हैं, जो संगीत कला में प्रवीण हो। लोक संगीत का आयोजन धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर किया जाता था। ऐसे कार्यक्रम कभी दिन में आयोजित होते थे तो कभी रात में। लोकगीतों का प्रचलन समाज के सभी वर्ग के लोगों में था। जहां अभिजात कुल की महिलाओं में लोक संगीत के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है, वहीं निम्न कुल की महिलाओं में भी संगीत का व्यवहार दिखाई पड़ता है। विवाह संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का उल्लेख भी मिलता है। यज्ञ के अतिरिक्त विविध व्यवसायों के अवसर पर व्यवसायी लोग मनोविनोद के लिए तत संबंधी गीत गाया करते थे। बुनाई के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले गान का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। वैदिक साहित्य में हिजड़ों के द्वारा उच्च स्वर में किए जाने वाले गान का भी उल्लेख मिलता है। मांगलिक कार्यों एवं संस्कारों के अवसर पर हिजड़ों द्वारा गाए जाने वाले गाने और नृत्य तो आज भी समाज में प्रचलित हैं।

आरंभ में लोक कला का अध्ययन भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से किया गया था। अतः इस में केवल स्थानीय तत्व ही देखे जाते रहे। बाद में राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप लोक कला में राष्ट्रीय तत्व भी देखे जाने लगे और एक देश की लोक कला को दूसरे देश की लोक कला से श्रेष्ठ अथवा निम्न सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में जिस समय खेती करने लगा, उसकी कलाओं में स्थिरता आई। उसी समय उसमें लोक भावना का जन्म हुआ। फिर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि लोक कला के उत्पन्न होते ही आदिम कला समाप्त हो गई। लोक कला की उत्पत्ति धार्मिक भावनाओं, अंधविश्वासों, भय निवारण, अलंकरण, प्रवृत्ति तथा जातिगत भावनाओं की रक्षा के विचार से हुई। यूँ तो आदिम सभ्यता में भी अनेक देवी देवता थे और वे ज्यों के त्यों कृषक सभ्यता में भी अपना लिए गए। किंतु इनके अतिरिक्त अनेक देवी-देवताओं का भी अविष्कार हुआ। पहले जहां प्रकृति की शक्तियों को उनके प्राकृतिक अथवा भयंकर रूप में कल्पित किया जाता था, वहां अब उन्होंने सरल मानवीय रूप ग्रहण किया। जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया लोक कलाएं भी विकसित होती गईं।

लोक कला जी पहली विशेषता यह है कि उसमें स्थानीयता होती है। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आदतें वहां की जलवायु के अनुसार बना करती हैं। इस प्रकार जलवायु से प्रभावित होने के कारण उनका प्रभाव सामाजिक संगठन, रीति-रिवाजों और धार्मिक विश्वासों पर पड़ता है। इस कारण कला में रूपकात्मक तकनीकी और विषय गत विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। लोक कला की दूसरी विशेषता जाति अथवा कबीलों से संबंधित है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जो निश्चित व्यवसाय होते हैं, उनसे उनकी जातिगत भावनाओं का निर्माण होता है। किसी विशेष व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का प्रकृति के जिन उपकरणों से संबंध होता है, उन्हीं से संबंधित उनके कला रूप होते हैं। लोक कला की तीसरी विशेषता रूढ़िवादिता है। लोक कलाकार परंपरा में विश्वास करता है, नई परंपराओं को अपनाने में वह हिचकता है और प्राचीन परंपराओं की अंधी अनुकृति करता चलता है। इसकी चौथी विशेषता स्थिरता है। लोक कला धीरे-धीरे विकसित होती है परंपरा के रूप में बहुत अधिक समय तक रूढ़ि ग्रस्त रहने के कारण लोक कला शीघ्र ही नहीं बदलती। इसके साथ जुड़े हुए विश्वास भी स्थिर रहते हैं।

लोक कला ग्रामीण और कृषक वर्ग से विशेषता संबंधित है। लोक कला सहकारी कला है। धर्म और अलौकिक भावनाओं एवं अंधविश्वासों से अत्यधिक प्रभावित है। यह सभी दृष्टिओं से बहुत सरल है। फिर भी इसे बहुत महत्व दिया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि इसमें हृदय तत्व की प्रधानता रहती है, जिससे इस कला में भावों की गहराई और विस्तार आते हैं। इसी से वह दूसरों को सरलता से आकर्षित भी कर लेती है। लोक कलाकार किसी विशेष व्यक्ति को प्रसन्न करने, यश, उपदेश, प्रशंसा अथवा धन प्राप्त करने के उद्देश्य से कला सृष्टि नहीं करता, उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र तथा स्वभाविक रहती है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन लोक कला के द्वारा ही संभव है। प्राकृतिक सौंदर्य का जोड़ा होना लोक संगीत की एक विशेषता है। आदिकाल से ही मनुष्य ने अपना विकास माध्यम प्रकृति को बनाया। इसी कारण प्रकृति आज तक लोक संगीत से अलग नहीं हो पाई है। हवा, पानी, झरने, पर्वत, रितुएं आदि लोकगीतों में उभर कर आती हैं। प्रादेशिक संगीत में रितु गीतों की रचना इस बात का सूक्ष्म उदाहरण है, कि रितु ने युगों से जनमानस की भावनाओं को आंदोलित किया है। सावन के मास में विरह मिलन की अनुभूति का तथा बैसाख में फसलों के उल्लास का ना जाने कितना अधिक भाव भंडार इन रितु ने लोक संगीत को जुटा दिया है। जैसे सावन मास में ग्रामीण जीवन हलचल से भर जाता है, नदिया, नाले व तालाब वर्षा के जल से भर जाते हैं, नीम, पीपल आदि हरे-भरे होकर झूमते हैं, और प्राकृतिक सौंदर्य पूर्ण यौवन पर होता है। यह सब मिलकर हमारे भीतर के तल में व्याप्त मूल संवेदना को आंदोलित करते हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य है, जो आदिकाल से मनुष्य को अपने सम्मोहन में लेता आया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है की लोक कला हृदय का धन है। कलाकार सरल माध्यम के द्वारा सरलतम विधि से हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसी से लोक कला में सहज, सुबोधता रहती है। लोक कलाकार प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र में रहता है और वहां उसकी स्वच्छंदवृत्ति निरंतर आनंद का अनुभव करती रहती है। इसकी आकृतियां इतनी सुंदर नहीं होती जितने उनके पीछे छुपे भाव होते हैं, विश्वास होते हैं। लोक कला से सामाजिक भावनाओं का विकास एवं परिष्कार होता है। परम, परंपरागत रूप में जो विश्वास चले आ रहे हैं उनकी रक्षा होती है। इस प्रकार लोक कलाएं हमारी जातिगत रक्षा

का साधन भी हैं। यह जीवन को सुंदर और अलंकार पूर्ण बनाती हैं और मनुष्य के भाव जगत एवं प्रकृति के शाश्वत संबंध को निरंतर नवीन प्रेरणा देती हैं। लोक कलाओं से मानव के विकास का सही ज्ञान प्राप्त होता है और सभ्यता का वास्तविक इतिहास बनता है। अनेक कलाकार लोक शैलियों से प्रेरणा लेकर अपनी अपनी कला शैली का विकास कर रहे हैं। इस प्रकार लोक कलाकार प्रकृति की अनुकृति ही नहीं करता, वरन् नवीन रूपों की उस भावना के द्वारा सौंदर्य के विविध पक्षों का उदघाटन करता है। इस प्रकार लोक कलाओं का स्थान संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ:

1. कला समीक्षा, डॉ गिराज किशोर अग्रवाल
2. वैदिक संगीत अंक, संगीत पत्रिका, जनवरी 2007, डॉ पंकज माला शर्मा
3. संगीत पत्रिका मार्च 2015
4. संगीत पत्रिका दिसंबर 2013
5. संगीत पत्रिका फरवरी 2008
6. संगीत पत्रिका दिसंबर 2008
7. संगीत पत्रिका सितंबर 2012
8. निबंध संगीत, लक्ष्मीनारायण गर्ग
9. संगीत पत्रिका मार्च 2008
10. साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, देवराज उपाध्याय
11. समालोचना शास्त्र, रघुनाथ प्रसाद साधक
12. कला निबंध, गिराज किशोर अग्रवाल
13. हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी

भारतीय शास्त्रीय संगीत की बंदिशें और रागों पर लोक संगीत का प्रभाव: एक अवलोकन

डॉ. राजेश केलकर -आसिस्टेंट प्रोफेसर
(गायन- गायन विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष)
श्री जनक जासकिया - सहायक शोधकर्ता
फेकल्टी ऑफ परफोरमिंग आर्ट्स
द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडा

सारांश: प्रत्येक संगीत के मूल में प्रकृति का प्रत्यक्ष आधार है। प्रकृति से प्रेरित हो कर प्रस्फुटित होने वाली धुनें परिष्कृत स्वरूप प्राप्त करती हैं। प्रसिद्ध संगीत शास्त्री डॉ. अशोक दा. रानडे द्वारा उल्लेखित एवं विभाजित संगीत की विविध विधाएं जैसे की आदिम संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, भक्ति संगीत, संगम संगीत (Confluence/ Fusion Music) और कला संगीत में यह धुनें परिष्कृत होते हुए साकारित होती हैं। डॉ. रानडे ने बहु प्रचलित 'शास्त्रीय संगीत' को 'कला संगीत' के रूप में संबोधित किया है। लोक संगीत अगर सहज स्फुरित धुनें है तो शास्त्रीय या कला संगीत अविरत अध्ययन, साधना के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाला परिष्कृत ही नहीं परंतु सतत सर्जनशील स्वरूप है। अर्थात् सांगीतिक परिष्कृति के मूल में कहीं न कहीं लोक तत्व से जुड़ी धुनें अवश्य होती हैं। जो शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों के नाम एवं स्वरूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। शास्त्रीय संगीत के साहित्य में बोलियाँ एवं विभिन्न लोक गीत की शैलियाँ संगीत के रस को पोषक सिद्ध हुई हैं। लोक शैलियों ने शास्त्रीय मंच पर प्रवेश कर न सिर्फ अपना सम्मान बढ़ाया अपितु इस अभिजात संगीत को जनसामान्य तक पहुंचाना सरल बनाया। लोक संगीत, लोक साहित्य और शास्त्रीय संगीत के आन्तरसंबंध में महत्वपूर्ण कड़ियाँ तथा, शास्त्रीय राग और उनकी बंदिशों में आए लोक तत्वों का अवलोकन इस लेखन में समाहित करने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख शब्द: लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, बंदिश, राग, शैली, रचनाकार

भूमिका: मनुष्य का प्रकृति से अभिन्न नाता है। मनुष्य को स्वरलय युक्त रसमय प्रकृति से ही संगीत की मधुर ध्वनियों का सर्वप्रथम अनुभव हुआ होगा। पशु, पक्षी, झरने, नदिया, सागर की लहरें, वृक्षों-पहाड़ियों से गुजरने वाली हवा, पेड़ पौधों के पत्ते, बादलों की गड़गड़ाहट इत्यादि की मधुर ध्वनियों युक्त संगीत ने सहस्राब्दियों तक मनुष्य को संस्कारित और आनंदित-आलोकित किया। इन ध्वनियों के प्रत्युत्तर में मनुष्य द्वारा स्वनिर्मित ध्वनि का आविष्कार होना, उसे अक्षर-शब्द-वाक्य-गद्य-पद्य इत्यादि का स्वरूप मिलना यह निश्चित रूप में लंबी यात्रा रही होगी। प्रकृति के ही तत्वों से तत, वितत, घन, सुषिर वाद्यों का आविष्कार कालांतर से हुवा और आज का परिष्कृत संगीत सारी मनुष्य जाती के उत्कृष्ट आविष्कार के रूप में स्थापित होना एक आश्चर्य ही है। अपनी भावनाएं और प्रिय वस्तुओं को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना मनुष्य स्वभाव है। यह कलाएं संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, मूर्ति, वास्तु, साहित्य इत्यादि रूप में अस्तित्व में आयी। मनुष्य का संगीत कला के प्रति प्रेम और आविष्कार के बारे में विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में भी उल्लेख मिलता है।

शास्त्रीय संगीत के राग निश्चित रूप से भारत वर्ष के विविध प्रांतों की लोक धुनों से ही अधिकतर निर्माण हुए हैं। प्रत्येक प्रांत की लोक धुनें संबंधित प्रांत के लोगों के समूह द्वारा गायी जाती हैं। उसमें लोगों के अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुरूप सहज, सुंदर धुनें रहती हैं। इन धुनों एवं गीतों के शब्दों में स्थानिक संस्कृति का सार दृष्टिगोचर होता है। इन धुनों में अधिकतर तीन या चार स्वर होते हैं। प्राचीन काल में इन लोक धुनों के स्वर, सप्तक, आरोहावरोहात्मक स्वरूप, न्यास स्वर इत्यादि रूप में व्याकरण का स्वरूप दिया गया जिन्हें जाती कहा गया। आगे चलकर गीति और ध्रुवा के रूप में विकसित हुआ। तत्पश्चात् ९ वीं शताब्दी के बाद 'राग' यह परिष्कृत स्वरूप अस्तित्व में आया। संगीत शास्त्री ओ. सी. गंगोली की १९३८ में छपी 'Ragas and Raginis' में मतंग कृत बृहद्देशी को उद्धृत करते हुए कहा है कि, भारत वर्ष के विभिन्न भौगोलिक भूभाग के नामों के आधार पर रागों के नामकरण हुए हैं। इसी बात का अनुमोदन ठाकुर जयदेवसिंह और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जैसे विद्वानों ने भी किया है। १३ वीं शताब्दी में शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर के रागाध्याय कहा है कि भारतीय संगीत में दो धाराएं समांतर और सुममित रूप में बहती रही, जिसे हम आज लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत कहते हैं। संगीत कला के विद्वान लोग इन लोक धुनों में छुपी सुंदरता को पहचान कर उसमें आवश्यक बदलाव कर के एक परिष्कृत स्वरूप देते हैं और राग रचना एवं बंदिशों की निर्मिती होती है। यह सिलसिला अनेकों प्राचीन काल से अनेक पीढ़ियों से चला आ रहा है।

लोक संगीत और रागों में नवनिर्मिती:

यह सर्वविदित है कि भारतवर्ष अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भाषा, पहरेवा, रहन-सहन, रीति रिवाज, परंपरा, उत्सव, पर्व मनाने की पद्धतियाँ विभिन्न होते हुए भी उनका आध्यात्मिक आधार एक ही है। लोक परंपराओं में संगीत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लोकगीतों और लोकसंगीत, राग संगीत या शास्त्रीय संगीत से भी पुराना है। उसी के कारण रागसंगीत के आधार में कहीं न कहीं लोक संगीत भी है यह कहना असत्य नहीं होगा। लोक संगीत से ही राग/शास्त्रीय संगीत निकला यह कहना शायद अर्धसत्य होगा परंतु कई रागों की निर्मिती लोकसंगीत से हुई है यह निर्विवाद सत्य है। लोकसंगीत की धुनों में अधिकतर तीन या चार स्वर होते हैं। परंतु, सुशिक्षित सर्जनशील कलाकार उसका चिंतन करके उसे न केवल सम्पूर्ण सप्तक का या आरोहावरोहात्मक स्वरूप देता है परंतु उसमें जान डालकर सौंदर्ययुक्त धुन भी देता है। पूर्वांग में उपलब्ध स्वरों में उत्तरांग के जवाब के रूप में जोड़कर तथा उसे योग्य शास्त्र का आधार देकर एक परिष्कृत मधुर रचना की निर्मिती होती है। और एक नवरागनिर्मिती होती है। लोकधुन को एक नैसर्गिक, सहज सुंदर अभिव्यक्ति होती है। पर उसको राग की उपाधि मिलती है तो उसमें विस्तार क्षमता, सर्जनात्मकता और कुल मिलाकर बौद्धिक और कलात्मक आनंद देने की क्षमता प्राप्त होती है।

कुछ रागों के नाम से यह स्पष्ट होता है कि उनका संबंध कहीं न कहीं उन प्रदेशों के लोकगीतों से भी रहा होगा। उदाहरण: 1) सौराष्ट्र: सोरठ, सौराष्ट्र टंक, सौराष्ट्र भैरव, सौराष्ट्र माँड़ 2) मुल्तान- मुलतानी, मुलतानी भैरवी 3) बंगाल: बंगाल बिलावल, बंगाल

भैरव 4) अफ़ग़ानिस्तान या गांधार: देव गांधार, गांधारी, कांभोजी 5) सिंध: सिंध भैरवी, सैधवी 6) खंभात: खंभावती 7) गुजरात: गुर्जरी 8) कर्नाटक: कानडा 9) तेलंगाना: तिलंग 10) ओडिशा: गौड़, कालिंगड़ा इत्यादि। इन प्रांतों के अलावा कई ऐसे धुन उगम राग हैं जो अखंड भारत के पंजाब-सिंध प्रांत से लेकर उत्तर-मध्य-दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर भारत की धुनों से निर्मित हैं। इन धुन उगम रागों में पहाड़ी, माँड़ एवं उसके प्रकार, पीलू, गारा, काफी, जंगला, झिंझोटी, देस, खमाज इत्यादी शामिल हैं। गौरी, चैता गौरी, जैसे रागों का उगम कहीं न कहीं महाराष्ट्र की लावणी नृत्य युक्त गायकी से भी संबंधित है।

धुनउगम राग एवं कुछ उदाहरण:

धुनउगम राग यह शब्द सुनते ही पं. कुमार गंधर्व का नाम तुरंत सामने आता है। कर्नाटक में जन्मे इस क्रांतिकारी गायक ने मध्यप्रदेश में देवास को अपना स्थायी निवास बनाया। अपने प्रकृति अस्वास्थ्य के समय कानों पर पड़ी लोकसंगीत की लहरियाँ एवं बोलियों से प्रभावित हो कर अनेक राग स्वरूपों की आविष्कृतियाँ कीं। जिन्हें हम धुनउगम राग कहते हैं। लोकधुनों में सप्तक दिखता नहीं है। परंतु प्रतिभावान कलाकार अपनी कल्पकता से स्वरसंगतियों को जोड़कर उसे निर्माण करता है। मालवी गीतों के उच्चार, शब्दार्थ इत्यादि के आधार पर आपने न केवल धुनउगम रागों का आविष्कार किया परंतु उसी मालवी भाषा में नयी बंदिशें रचीं। अहीमोहिनी राग में मदारी की धुन, तो निंदियारी में लोरी की धुन सुनी जा सकती है। उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इसप्रकार हैं:

राग	बंदिश	राग	बंदिश
संजारी	संजा सुन ले हो	संजारी	रतियाँ डरावन लागि री माँ
मालवती	चला रे चला जा रे बदरा तू	निंदियारी	आजा रे आजा पिया घर मोर
लगन गांधार	बाजे ले मोरा झाँझरवा	राही	आजा रे कंथा छाँड़ परदेसा
मधसुरजा	बचा ले मोरी माँ मातारी	बीहड़ भैरव	बना बनी आयो मेलो आज
अहीमोहिनी	अँखियाँ नई फेरो सैयाँ	भवमत भैरव	कंथा रे, जानो जानो रे जानो

कुल ११ धुनउगम रागों का आविष्कार पंकुमार गंधर्व जी ने किया। ऐसे अनेक अन्य उदाहरण हैं। अगर घराने में कुछ राग रचना लोक धुनों के आधार पर निर्मित हुई। विख्यात वाग्गेयकार और गायक उस्ताद विलायत हुसैन खान द्वारा राजस्थान की शादियों में गाई जानेवाली एक धुन के आधार पर 'राग पंचम सोहिनी' की रचना की। मूल रचना 'जो थारी या रब वारी रे रुडी रे बना' की धुनमें आरोहावरोहात्मक रूप दे कर इस राग का निर्माण हुआ। और मूल रचना के आधार पर 'सखी मोरे प्रीतम प्यारे सो' इस बंदिश की निर्मिती की, जिसे आज भी अनेक शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार गाते हैं।

लोकगीत शैलियाँ और शास्त्रीय संगीत: एक समय था की ध्रुपदि ए खयाल गायन की प्रस्तुति करना तक सोच नहीं सकते थे। आफताब ए मौसीक्री उस्ताद फ़ैयाज़ खाँसाहब

ने ध्रुपद और खयाल गायन को न्याय दिया ही अपितु ठुमरी आदि उपशास्त्रीय संगीत प्रकार गाकर जनमानस को भरपूर रिझाया। उन्हें भी रूढ़िवादी संगीतकारों से निंदा सहनी पड़ी। परंतु उसके बाद ठुमरी गायकी को भी बहुत सम्मान मिलने लगा। अब आज तो ठुमरी के अलावा कजरी, चैती, झूला, सावन, बारहमासा जैसे लोकगीत प्रकारों को शास्त्रीय संगीत के मंच पर स्थान मिला है। विशेष कर के बनारस प्रांत के कलाकारों ने इसे गाया। इनके अलावा शोभा गुरु, प्रभा अत्रे, अश्विनी भिड़े जैसे की कलाकारों ने इस का मंचन किया। इन्हीं गीत प्रकारों में उपयुक्त ताल और ठेके जैसे की, दादरा, दीपचंदी, चाचर, कहरवा, पंजाबी इत्यादि का प्रयोग शास्त्रीय संगीत के मंच पर होने लगा। इससे शास्त्रीय संगीत आम जनता तक ले जाने में बड़ी सहायता हुई है।

शास्त्रीय संगीत में बोलियाँ:

कहते हैं हिन्दी भाषा सब से आधुनिक है। हिन्दी भाषा संस्कृत के अलावा अनेक बोलियों से बनी है। यह बोलियाँ ही लोकसंगीत को अधिक सुगंधित बनाती हैं। आधुनिक हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत दिल्ली, मथुरा, आगरा, जयपुर, ग्वालियर इत्यादि प्रांतों में फला और फूला। शायद इसी कारण ब्रजमंडल की मुख्य भाषा बृज भाषा शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, धमार, खयाल, ठुमरी आदि में सर्वाधिक उपयुक्त रही है। इसमें पुष्टिमार्गीय संगीत का योगदान सब से अधिक है। क्यूंकी उनका समृद्ध गेय साहित्य बृज हिन्दी में ही लिखा गया। हिन्दी खड़ी भाषा की सोलह से अधिक बोलियाँ हैं। उन में बृज हिन्दी, बिहारी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी इत्यादि भाषाओं का साहित्य शास्त्रीय संगीत की रचनाओं में मिलता है। इसके अतिरिक्त पंजाबी हिन्दी, उर्दूयुक्त हिन्दी ऐसी मिश्रित भाषाएँ भी मिलती हैं। आधुनिक युग में पंडित कुमार गंधर्व ने मालवी भाषा का भी आती सुंदर प्रयोग अपनी बंदिशों में किया है। इन बोलियों की निम्नलिखित विशेषताएँ शास्त्रीय संगीत की बंदिशों के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं:

1. बंदिशों में यह बोलियाँ अल्पाक्षरयुक्त होती हैं और इनमें काव्य गुण गौण होता है तथा व्याकरण का बोझ नहीं होता है।
2. इन बोलियों के माध्यम से बंदिशों में वर्णलालित्य प्रबल मात्रा में होता है। अनुस्वार (रंग, मंद, फंद, संग, आनंद) एवं नासिक्य व्यंजनों (नृ, मृ - राग बिलासखानी तोड़ी में 'नीके 'धूँगरिया') की अधिकता होती है। इन बोलियों के शब्दोंका लचीलापन और अनुनासिकता का प्राबल्य सांगीतिक ध्वनि में अनुरणन बढ़ाता है जिससे संगीत में अधिक मिठास आती है।
3. इन बोलियों के शब्दों में संयुक्ताक्षर नहीं होते, इसी कारण काव्य की कठोरता कम हो जाती है। उदा. मित्र=मीत अथवा मितवा, उल्हास=हुलस इत्यादि।
4. इन बोलियों के कारण 'कंकड़' के स्थान पर 'कंकर', कांकरिया, कंकरी इत्यादि कर्णमधुर रूप मिलता है। 'काली बदरिया' के स्थान 'कारी बदरिया', 'बादल' का 'बादर', 'लंगर' का 'लंगरवा', 'मोर' से 'मुरवा', 'पिया' के स्थान 'पियरवा', 'रात' का 'रतिया', 'बात' का 'बतिया', 'छाती' का 'छतिया' इस प्रकार कर्णमधुर परिवर्तन हो कर उसमें रंजकता बढ़ती है।

इस प्रकार विविध बोलियाँ शास्त्रीय संगीत की साहित्यिक रचनाओं की अधिकतम आवश्यकताएँ न्यूनतम शब्दों द्वारा पूर्ति कर पाती हैं और उसके सङ्गीतत्व को अधिक समृद्ध करने में मदद करती हैं। कुछ उदाहरण:

क्रम	भाषा	बंदिश	राग
१	बृज	गोकुल गाँव को छोरा बरसाने की नार	मुल्तानी
२	राजस्थानी	थे म्हारे डेरे आवो, महाराजा, हूँ तो थारी टेर करेशां	देसी तोड़ी
३	हिन्दी	करीम नाम तेरो तू साहेब सत्तार	मियां मल्हार
४	पंजाबी हिन्दी	सुनाउंदा सानूँ गल्ला, गल्ल नूँ सुनाउंदा	तोड़ी
५	मालवी	मोर लाई रे लाई अंबुवा की रे, भोला के माथ चढ़वान	मधवा

लोकगीतों पर शास्त्रीय रागों का प्रभाव:

लोकगीत एक स्वतंत्र शैली है। वह समाज परिवर्तन के साथ सतत बदलती रहती है और समृद्ध होते रहती है। गुजरात की बात करें तो लोकप्रिय गरबा शैली के गीतों में आधुनिक युग में व्यावसायिकरण के साथ काफी सर्जनात्मक परिवर्तन आये है। की गरबा गीत शास्त्रीय रागों पर आधारित है। तो कई लोकगीतों में भी रागों का मिश्र स्वरूप लिया गया है। कुछ उदाहरण इसप्रकार है:

क्रम	लोकगीत गीतप्रकार	राग	
१	गरबा	मने एकली मुकिने	मिश्र मधुवंती
२	गरबा	कोई आरासुर जई ने	मिश्र चारुकेशी
३	गरबा	आई आशापुरा	मिश्र चारुकेशी
४	गरबा	तारा विनय श्याम मने	मिश्र अहीर भैरवी
५	गरबा	शरद पूनम नई रात	कलावती
६	गरबा	शक्ति नहीं तयारी कलाय रे	दुर्गा
७	प्राचीन स्तुति	हे जगजननी हे जगदंबा	दरबारी
८	प्राचीन लोक गीत	हँसला हालो ने, हवे मोतिडा नहीं मले	मिश्र चारुकेशी

यह स्वाभाविक है की लोकगीत और गरबा में राग की शुद्धता नहीं अपितु शब्द और और धुन महत्वपूर्ण रहते है। इसलिए राग का विशुद्ध नहीं परंतु मिश्र स्वरूप ही अधिकतर मिलता है।

निष्कर्ष: लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की दोनों धाराएं शताब्दियों से समांतर रूप में बह रही है। लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का आधार रहा है। समय के बहाव के साथ दोनों शैलियों में काफी परिवर्तन हो रहा है। अब मानों लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत एक दूसरे के पूरक हो गए है। शास्त्रीय संगीत ने लोक संगीत से धुनें, धुन उगम राग, ताल-ठेके, बोलियां, साहित्य, विभिन्न गायन शैलियाँ आदि के माध्यम से अपने आप को अधिक सुंदर, मधुर और रोचक बनाया है। शास्त्रीय गायकों के नीत नवीन आविष्कारों के लिए लोक संगीत के माध्यम से समृद्ध स्रोत मिला है। शास्त्रीय संगीत को

अनेक राग, वैविध्यपूर्ण बंदिशें और साहित्य इत्यादि मिलता गया। लोक संगीत की सहायता से शास्त्रीय संगीत की कलात्मकता निश्चित रूप से बहुत खिली है।

References:

1. जैन, शांति. (२०१४), कजरी, वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन.
2. जैन, शांति. (२०१४), चैती, वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन.
3. Gangoli, O. C. (2017) 'Ragas & Raginis', Gurgaon, Shubhi Publication.
4. थत्ते, अनया, (२०१३), नवरागनिर्मितीची तत्त्वे, मुंबई, संस्कार प्रकाशन.
5. Bossert, Jeannette.(1974). India, land, People and Culture. New Delhi, Gulistan publication
6. Sharma, Manorama.(2007). Musical Heritage of India. New Delhi. APH Publication.
7. Ray, Sukumar. (1988). FOLK-MUSIC OF EASTERN INDIA-With Special Reference to Bengal. Culcutta, Naya Publication.
8. Paranjape, S. C. 2004. Sangeet Bodh, Madhya Pradesh hindi Granth Academy.
9. Paranjape, S. C. 1969. Bharatiya Sangeet ka Itihaas, The Chowkhamba Vidyabhawan, Varanasi.
10. Kunte, Chaitanya. 'Folk music and Art music' (accessed on 27/10/2022), <https://www.swarganga.org/articles/details.php?id=12>

राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य- एक संक्षिप्त अध्ययन

Dr. Sarada Prasan Das - Assistant Professor
Dept. of Instrumental Music, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

भारत कला और संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश का हर क्षेत्र, हर राज्य में विभिन्न प्रकार के अनोखे कला, संस्कृति, खा -न पान, वेशभूषा इत्यादि देखने को मिलता है जो कि उस स्थान के भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुकूल होते हैं। ऐसा एक राज्य है राजस्थान।

यह राज्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक मरुस्थलीय प्रदेश है इसके पूर्वोत्तर भाग में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तरप्रदेश दक्षिण पूर्व में मध्यप्रदेश एवं दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य से घिरा हुआ है। राजस्थान की पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा लगती है। आरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मध्य भाग से होते हुए दक्षिण - पश्चिम से उत्तर - पूर्व की ओर फैली हुई है। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय एवं अर्धमरुस्थलीय है इस भाग को ग्रेट इंडियन डेज़र्ट थार के नाम से भी जाना जाता है।

राजस्थान की कला और संस्कृति पश्चिमी भारत की रंगीन संस्कृति, लोक गीत और नृत्य एवं इतिहास की रंगीन यादें बयां करती है। राजस्थानी संस्कृति विरासत और जातीयता से समृद्ध है और कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण जो हमें प्राचीन भारतीय मार्ग की ओर ले जाती है। राजस्थानी संस्कृति पर विभिन्न शाही राजवंशों और समुदायों एवं शासकों का इसको जोड़ने में योगदान रहा है। राजस्थान एक राजसी राज्य होने की वजह से अपने शाही भव्यता और रॉयल्टी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान पुरानी परंपराओं, संस्कृति, लोगों और विशेष रूप से पहनावे ऐतिहासिक स्मारकों के साथ पूरी दुनिया से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। राजस्थान की कला और संस्कृति में ललितकलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान में ललित कला के रूप में पांच प्रमुख कलाओं को माना जा रहा है जो हैं वास्तु कला, मूर्तिकला, चित्रकला काव्य और संगीत कला। संगीत, चित्र, मूर्ति, काव्य आदि कलाओं में लालित्य अथवा सौंदर्य का आभास होने के कारण इन कलाओं को ललित कला कहा जाता है जिसमें संगीत को सर्वोपरि माना गया है। संगीत कला अलौकिक सुख प्रदान कर जन मन रंजन करने के साथ-साथ भावाभिव्यक्ति का भी उत्तम माध्यम है। संगीत की उत्पत्ति के बारे में कई लोगों का कहना है कि यह प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। सुप्रसिद्ध विद्वान श्री दामोदर पंडित के अनुसार संगीत के मुख्य साथ स्वरूप का आविर्भाव निम्न प्रकार से हुआ है।

मोर से षड्ज, चातक से ऋषभ, बकरा से गांधार, क्रौंच पक्षी से मध्यम, कोयल से पंचम, मेंढक से धैवत और हाथी के आवाज से निषाद स्वर की उत्पत्ति होती है।

“गीतं, वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते।”

गीत, वाद्य तथा नृत्य इन तीनों कलाओं का सामूहिक नाम संगीत है। अर्थात् संगीत के अंतर्गत यह तीन कलाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार संगीत के मूल तत्व के रूप-भेद तथा मात्रा-भेद से गीत, वाद्य तथा नृत्य के मूल तत्व कहे जा सकते हैं। इन तीनों के सूक्ष्म

अध्ययन से पता चलता है कि इन तीनों का मूलधार स्वर तथा लय हैं जो नाद एवं गति के परिष्कृत रूप हैं।

प्राकृतिक संगीत ही लोक संगीत की परिभाषा है। मानव जब असभ्य था तब वह अपने उद्गारों को प्रकट करने के लिए वाणी द्वारा कुछ अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करता था उस समय वही वाणी उसकी कविता और वही अस्पष्ट शब्द अथवा ध्वनियुक्त स्फुरण उसका संगीत होता होगा। धीरे-धीरे उसका विकास हुआ, उसके साथ ही समाज का भी विकास हुआ और फिर उसने संगीत के साथ सामूहिक नृत्य के महत्व को भी पहचाना। गीत और नृत्य के प्रचार का यह फल हुआ कि उसने एक दूसरे की भंगिमाओं, उद्गारों की गहराई का अनुभव करते हुए आपसी प्रेम, सद्भावना संगठन एवं वास्तविक अर्थ में अपनत्व की भावना के महत्व को बचाना तथा अपने जीवन में उन्हें प्राथमिकता प्रदान कर सभ्यता की एक नयी धारा की ओर अग्रसर हुआ। यही प्राकृतिक संगीत धीरे-धीरे लोक संगीत के नाम से प्रचलित होने लगा। भाषा अपने समझने वाले सीमित क्षेत्र के लोगों में ही प्रभाव उत्पन्न कर पाती है जबकि संगीत की ऐसी कोई सीमा नहीं है। संगीत का स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप सभी स्थानों में एक-सा दिखाई पड़ता है, संगीत के स्वर तथा लय का आकर्षण प्रबल होना स्वाभाविक ही है।

लोकगीतों में संगीत के अंतर्गत तीन भिन्न धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक धारा उन गीतों की धुनों के रूप में तरंगित होती है, दूसरी विभिन्न वाद्यों की स्वर लहरियों का रूप धारण करती है और तीसरी है नृत्य। यद्यपि यह तीनों धाराएं अन्योन्याश्रित हैं फिर भी कभी-कभी यह स्वतंत्र रूप से भी प्रवाहित होती है। लोकगीतों में अधिकांशतः ऐसे होते हैं जिसमें गीत किसी धुन विशेष में गाया जाता है तथा उसके साथ स्वर और लय के अथवा केवल लय के वाद्य बजाए जाते हैं, किंतु कभी-कभी कुछ ऐसे नमूने भी देखने में आते हैं जिनमें गीत गाया नहीं जाता अपितु उसे पाठ की तरह वाचन किया जाता है। ऐसी स्थिति में लय की प्रधानता होती है और धुन के न होते हुए भी ताल यंत्र का वादन होता रहता है। लोक गीतों में ताल वाद्यों का प्रयोग प्रायतः हास्य-विनोद आदि के स्थानों पर होता है और स्वर वाद्यों का प्रयोग सुख-दुख हर्ष-शोक के क्षणों में देखने को मिलता है। राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि राजस्थान में लोक संगीत की एक पुरानी एवं लंबी परंपरा रही है, यहां के ज्यादातर लोकगीत धार्मिक रीति-रिवाजों, त्योहारों, मेलों और देवताओं को समर्पित होते हैं। इन गानों के साथ संगत के लिए प्रयुक्त कुछ अनोखे वाद्य यंत्र संगीत प्रस्तुति के मुख्य आकर्षण होते हैं।

चाहे लोकगीत हो अथवा लोक-नृत्य, वाद्यों की आवश्यकता दोनों के लिए समान होती है। लोकगीत एवं लोक-नृत्य में प्राण डालने वाले वाद्य ही होते हैं जिनके बिना उक्त दोनों निस्तारण प्रतीत होते हैं। इस प्रबंध में राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक वाद्यों के बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया है।

तत् वाद्य

सारंगी

सारंगी वितत् वाद्य श्रेणी में एक प्रसिद्ध वाद्य है। लोक वाद्य सारंगी का आकार शास्त्रीय वाद्य सारंगी से छोटा होता है। यह रोहिड़ा, तून, सागवान, कैर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कुल 27 तारें

होती है। ऊपर की तातें बकरे की आंत से बनाई जाती है। इसके वादन के लिए गज का उपयोग किया जाता है जो की घोड़े की पूँछ के बालों से बना होता है। राजस्थान में 2 प्रकार की सारंगी प्रचलित है

- **सिंधि सारंगी** – यह सारंगी का विकसित रूप है। इसमें तारों की संख्या अधिक होती है।
- **गुजरातण सारंगी** – यह सिंधि सारंगी का छोटा रूप है। इसमें तारों की संख्या केवल 7 होती है।

इन सारंगियों के वादन में जैसलमेर बाड़मेर के लंगा जाती के लोग, मेवाड़ के गडरियों के भाट व मरुक्षेत्र के जोगी दक्ष होते हैं। जोगी इन सारंगियों से गोपीचंद, सुलतान निहालदे, भरथरी आदि के खयाल गाते हैं।

इकतारा

यह आदि वाद्य यंत्र है इसका सम्बन्ध नारद जी से माना जाता है। दो प्रकार के इकतारा होते हैं एक जिसमें एक तार होता है और दूसरा जिसमें दो तार होते हैं जिस को दोतारा नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः इस वाद्य का नाम इस लिये एकतारा रखा गया था क्योंकि इस में एक ही तार होता था जिस को गायक अपने गले के अनुकूल स्वर बांध कर उसको आधार मान कर गाता था।

छोटे से गोल तुम्बे में बाँस की डंडी को फँसाकर इसे बनाया जाता है। तुम्बे का छोटा सा हिस्सा काटकर उसे बकरे के चमड़े से मढ़ा जाता है। इस पर बाँस की दो खूँटियाँ के माध्यम से दो तारों को कसा जाता है जो तुम्बे के नीचे से बंधे हुए होते हैं होता और ब्रीज के ऊपर से होते हुए खूँटी तक जाते हैं। उपर वाला तार षडज व नीचे वाला तार पंचम स्वर में मिला होता है। इकतारा एक ही हाथ में पकड़ कर अंगुली से बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र नाथ, कालबेलियों, साधु व संन्यासियों द्वारा लोक गीत गेट हुए बजाया जाता है।

भपंग

भपंग लम्बी आल के तुम्बे से बना वाद्य है जिसके एक तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है और दूसरे तरफ खाली रखा जाता है। इस वाद्य में एक नाइलान की तार को चमड़े के बीच बांध कर तुम्बे के अंदर से लेते हिये दूसरे तरफ निकाला जाता है जिसको खिच कर मिजराब या उँगली से प्रहार कर के बजाया जाता है। यह वाद्य अलवर क्षेत्र के जोगी प्रमुखतया बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ पाण्डुन कड़ा, राजा भतृहरि, भगत पूरणमल, हीरा रांझा एवं गोपापीर की लोक कथाएं गाते हैं।

रावणहत्था

रावणहत्था राजस्थान राज्य का सबसे लोकप्रिय तथा अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। सूखे नारियल के छिलके को कटोरी के आकृति से काट कर उसमें चमड़ा मढ़ा जाता है और उस पर एक डाँड़ लगाया जाता है। इसकी डाँड़ बाँस की बनी होती है, इसपर खूंटियाँ लगा कर तारों को कस दिए जाते हैं जो नारियल छिलके के नीचे बंधे हुए होते हैं और ब्रीज के ऊपर से होते हुए खूंटियाँ तक लाए जाते हैं। इसमें तारों की संख्या नौ होती है लेकिन एक मुख्य तार होता है जिस को गज के माध्यम से बजाया जाता है। घोड़े की पूँछ के बाल से इसकी गज बनी होती है जिसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। गज के अंतिम सिरे पर घुंघरू बंधे होते हैं जिस से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है।

जन्तर

वीणा की आकृति से मिलते इस वाद्य यंत्र में दो तुम्बे होते हैं। इसकी डाँड़ बाँस की होती है जिस पर पशु की खाल या मगर की खाल से बने 22 पर्दे मोम से चिपकाये जाते हैं। परदों के ऊपर पाँच या छः तार लगे होते हैं।

इसे खड़े खड़े ही गले से लगाकर अँगुलियों की सहायता से बजाया जाता है।

सूषिर वाद्य

अलगोजा

यह बाँस से बना हुआ सूषिर वाद्य है और इस वाद्य के अलग अलग प्रकार राजस्थान में देखने को मिलते हैं। यह राजस्थान का राज्य वाद्य है। इसमें बाँसुरी के सामान नली होती है जिसमें 4 छिद्र होते हैं। वादक एक साथ दो अलगोजे मुँह में रखकर ध्वनि उत्पन्न करता है। यह मीणा, भील आदिवासी और गवालाओं का प्रिय वाद्य है। तेजाजी की जीवन गाथा, डिग्गीपुरी का राजा, ढोला मारू नृत्य, भवाई नृत्य में इसका प्रयोग होता है।

पुंगी

छोटी लौकी के तुम्बे से यह वाद्य बनता है। इस वाद्य यंत्र के एक सिरे पर छेद कर दो लम्बी बाँस की नलीयाँ लगाई जाती हैं जिनमें कुछ छेद भी किया जाता है और दूसरे तरफ से मुँह से हवा भर कर उँगलियों को छेदों के ऊपर चलाते हुए इसमें से विभिन्न प्रकार के धुन निकाला जाता है। खास कर के राजस्थान के कालबेलिया जाति के लोग सर्प पकड़ने के लिए तथा नृत्यों के दौरान इस वाद्य यंत्र को प्रयुक्त करते हैं।

मोरचंग

यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है। इसे होठों के बीच रख कर और इस के बीच में लगाया हुआ तार को उँगली से छेड़ कर इस वाद्य को जाता है। लंगा गायक सतारा या सारंगी की संगत में इसे बजाते हैं।

अवनद्ध वाद्य

चंग

यह राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसे होली के दिनों में बजाया जाता है। इसमें लकड़ी का बना वृताकार घेरा होता है जिसे एक ओर खाल से मंदा जाता है फिर आटे की लेइ से खाल को चंग पर चिपकाया जाता है तथा छाया में सुखाकर बजाया जाता है। इसे एक हाथ पर लिटाकर दूसरे हाथ की हथेली से थाप दी जाती है। शेखावटी क्षेत्र में 'चंग नृत्य' के समय इसे मुख्य रूप से बजाया जाता है और होली के दिनों में इस वाद्य यंत्र को राजस्थान में सभी जगह बजाया जाता है।

ढोलक

यह अत्यन्त लोकप्रिय वाद्य है, जिस पर सब प्रकार की ताले बजाई जाती हैं और यह वाद्य सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के हर जगह देखने को मिलता है। इसे आम, शीशम, सागवान, नीम, जामुन आदि की लकड़ी को खोखला करके और डोनी तरफ चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है। इसके दोनों पुड़े लगभग समान व्यास के होते हैं। मढ़े हुए ढोलक में रस्सी में कड़ियाँ लगी होती हैं तथा मध्य भाग कुछ चौड़ा होता है। राजस्थान में नगारची, सांसी, कंजर, ढाढ़ी, मीरासी, कव्वाल, भवाई, वैरागी, साधु आदि इसे बजाते हैं। नट लोग इसे एक ओर से डंडे से तथा दूसरी ओर हाथ से बजाते हैं। राजस्थान में ढोलक के कई प्रकार प्रचलित हैं। ढोलनियों व पातुरियों की ढोलक छोटी व मधुर होती है, मीरासनियों की कुछ बड़ी। भवाईयों के नृत्य के साथ बजने वाली ढोलक आकार में सबसे बड़ी होती है।

नौबत

यह ताल वाद्य मुख्यतः मन्दिरों में प्रयुक्त होता है। इसे भैसे की खाल में मढ़ा जाता है तथा खाल के भीतर, राल, हल्दी, तेल पकाकर लगाये जाते हैं, जिससे इसकी ध्वनि की गम्भीरता बढ़ जाती है। इसपर बबूल या शीशम के डंकों का आघात करके बजाया जाता है।

घन वाद्य

करताल

इसमें दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी-छोटी गोल तश्तरियाँ लगी होती हैं जो लकड़ी के टुकड़ों के परस्पर टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसे एक हाथ की अँगुलियों व अँगूठे में पहन के बजाया जाता है। ज्यादातर इसे साधु संतों द्वारा भजन गाते समय इकतारे के साथ बजाया जाता है।

खड़ताल

यह रोहिड़ा या खैर की लकड़ी के चार छोटे व पतले टुकड़े से बना वाद्य यंत्र है। ये पतले चिकने लकड़ी के टुकड़े दोनों हाथों में ले कर बजाये जाते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार गायकों का प्रमुख वाद्य है। बाड़मेर व पाली जिलों में गैर नृत्य में इसका प्रयोग होता है।

संदर्भ ग्रंथसूचि

1. Ahuja Daya Ram, Folklore of Rajasthan, National Book Trust, India, 1994
2. Patankari Aditra, *Jodhpur *Udaipur *Bikaner, Rupa & Company, 1996
3. Kasliwal Suneera, Ravanhatta Epic Journey of an Instrument in Rajasthan, Shubhi Publication, 2009
4. Dube, Dina Nath, Folk Tales of Rajasthan, Publication Division Ministry of Information & Broadcasting, 2017
5. Bradley Shope, Gregory D. Booth, More Than Bollywood Studies in Indian Popular Music, OUP USA, 2014
6. <https://www.hindi.rajras.in/rajasthan/sanskriti/lok-vadhy-yantr/>
7. <https://hindifreedom.com/culture/1274>

लोक संगीत पर उपलब्ध साहित्य: संकलन एवं अवलोकन

डॉ. अमित कुमार वर्मा - असिस्टेंट प्रोफेसर
संगीत भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन,
पश्चिम बंगाल

किसी स्थान विशेष का लोक संगीत वहां की संस्कृति की आईनेदारी करता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अनेक प्रकार का लोक संगीत देखने को मिलता है। इन विविधतापूर्ण लोक संगीत प्रकारों पर अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार, व्याख्यान मालाएं, विश्वविद्यालयों के संगीत विभागों में शोध कार्य आदि होते रहते हैं, साथ ही लेखों, शोधपत्रों, पुस्तकों आदि के माध्यम से किया गया चिंतन प्रकाशित होता रहता है। पिछले पचास-साठ वर्षों में भारत के लोक संगीत की विविधता को, उसके वैभव और विशेषताओं, उसके कलाकारों के कौशल को भिन्न-भिन्न प्रकार से रेखांकित और प्रकाशित किया जाता रहा है। किन्तु इस प्रकाशन का क्रमबद्ध रूप से संकलन एक स्थान पर उपलब्ध नहीं मिलता है। जिस कारण संगीत विद्यार्थियों, शोधार्थियों व संगीत पाठकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है; जैसे - अध्ययन हेतु उपलब्ध प्रकाशन कार्य की जानकारी न हो पाना, लोक संगीत पर शोध विषयों के चुनाव पर असमंजस की स्थिति होना, शोध विषय के दोहराए जाने का भय होना आदि शामिल हैं। इन समस्याओं के निदान हेतु यह लेख एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें लोक संगीत पर प्रकाशित पुस्तकों, सम्पादित पुस्तकों, शोधपत्रों में प्रकाशित लेख आदि का संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जिससे संगीत विद्यार्थियों, शोधार्थियों व पाठकों को लोक संगीत पर प्रकाशित सामग्री की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

निबंध संगीत

लक्ष्मी नारायण गर्ग (संकलक), संगीत कार्यालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश (प्रथम संस्करण 1978)

1. लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध - देवी लाल सामर
2. भारतीय सन्दर्भ में लोक संगीत - नार्मदेश्वर चतुर्वेदी
3. फागुन के लोक छंद - चन्द्र शेखर मिश्र
4. शास्त्रीय एवं लोक संगीत पर एक तुलनात्मक दृष्टि - प्यारेलाल श्रीमाल
5. लोक भजनों की पृष्ठभूमि - देवी लाल सामर
6. लोक संगीत की एक सुहावनी विधा : कजली - शंभू नाथ मिश्र
7. शास्त्रीय तालो और लोक सांगीतिक लयों का तुलनात्मक अध्ययन - अरुण कुमार सेन
8. शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत - मुकेश गर्ग
9. सुगम संगीत : अभिशाप या वरदान ? - द। कावालेस्की
10. सदियों वर्ष पूर्व जब धरती पर संगीत लहराता था - मंजू रंजना शर्मा

लोककला नवनीत

अयोध्या प्रसाद गुप्त (संकलन एवं संपादन), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2018

1. आल्हा: वीरता की हुंकार - अयोध्या प्रसाद गुप्त

2. लोक गीतों में स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक तथ्य - गणेश दत्ता सारस्वत
3. लोक संस्कृति की अद्भुत लय है कजरी - कृष्ण कुमार यादव
4. लोकगीतों का राजा- ऋतु गीत चइता - शालिग्राम शुक्ल 'नीर'
5. गालियों की गीत गंगा - मालती शर्मा
6. लोक कलाओं के आधार लोक वाद्य - गिरीश चंद्र
7. लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की अवधारणा - अमित कुमार वर्मा
8. नृत्य का भारतीय अंतरंग - वसंत निरगुणे
9. छऊ नृत्य: झारखण्ड की एक अनूठी लोक कला - वीणापाणि महतो
10. उत्तर बिहार का लोक नृत्य - उषा किरण

सम्मेलन पत्रिका: लोक संस्कृति विशेषांक, भाग 39, संख्या 2-3 (चैत्र और आषाढ़ संयुक्तांक)

हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद, संपादक श्री रामनाथ 'सुमन' (1995)

1. भारतीय संस्कृति में लोक गीतों की अभिव्यक्ति - शिव शेखर मिश्र
2. संतो के लोकगीत - त्रिलोकी नारायण दीक्षित
3. ब्रज के उत्सवों और त्योहारों के लोकगीत - प्रभु दयाल मीतल
4. अवधी लोकगीतों में सांस्कृतिक तत्व - सत्यव्रत अवस्थी
5. भोजपुरी लोकगीतों में कजली - उदय नारायण सिंह
6. भोजपुरी लोकगीतों में 'दिव्य' की प्रथा - कृष्ण देव उपाध्याय
7. कुरू प्रदेश के लोकगीत - विशंभर सहाय 'प्रेमी'
8. गुजराती लोकगीतों में विरह वर्णन - श्रीकांत व्यास
9. पंजाबी लोकगीतों में समय के पद चिन्ह - अमृता प्रीतम
10. लोक साहित्य में लोक जीवन की व्यापक अनुभूति - शंभू प्रसाद बहुगुणा
11. गढ़वाल के चरवाहे गीत बाजूबंद- गोविंद चातक
12. राजस्थानी लोकगीतों में शिशु भावना - कन्हैयालाल सहल नेपाली
13. लोक गीतों द्वारा सुंदरम की अभिव्यक्ति - कन्हैयालाल भिंडा
14. कश्मीरी लोकगीतों में लोक जीवन की व्याख्या - पृथ्वीनाथ पुष्प
15. मराठी लोकगीत- सदाशिव कृष्ण फड़के
16. उत्कल के लोकगीत - अनुसूया प्रसाद पाठक
17. पूर्वी बंगाल के ग्राम में गीतों में रागात्मक अनुभूति - बेनी प्रसाद बाजपेई
18. लोकगीतों में काव्यगत सौंदर्य - लक्ष्मीकांत वर्मा
19. प्रयोगवादी काव्य में लोकगीतों की अभिव्यक्ति - सर्वेश्वर दयाल
20. लोकगीतों में नारी जीवन की अभिव्यक्ति - कुमारी सरोज
21. भारतीय लोक संगीत की आत्मा - ओंकारनाथ ठाकुर
22. भारतीय संगीत का मूलाधार लोक संगीत - कुमार गंधर्व
23. लोकगीतों का संगीत पक्ष - महेश नारायण सक्सेना
24. ब्रज का लोक संगीत - कृष्ण भक्त बाजपेई
25. लोक नृत्य और लोक वादियों में लोक जीवन की व्याख्या - शांति अवस्थी
26. लोक नृत्य - प्रेम कपूर
27. मणिपुरी नृत्य - प्रजेश बनर्जी

28. मालव के लोक नृत्य एवं नृत्य गीत - अनूप जी
29. गढ़वाल के लोक नृत्य - वीरेंद्र मोहन रतूड़ी

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी: वैश्विक लोक संस्कृति: परम्परा एवं प्रतिबिम्ब:

(नृत्य विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, अक्टूबर, 4-6, 2018)

इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में नेपाल, श्रीलंका, मारीशस, थाईलैंड आदि देशों से संगीत जिज्ञासुओं ने भाग लिया। सेमीनार में लोक संगीत में प्राप्त 156 बेहतरीन लेख व शोध पत्रों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में देश के लगभग सभी राज्यों के लोक संगीत, लोक वाद्य, गायन व नृत्य शैलियों पर लेख प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक संग्रहणीय है।

राष्ट्रीय संगोष्ठी: भारत की लोक संस्कृति: परम्परा और प्रतिबिम्ब:

(नृत्य विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सितम्बर, 21-22, 2012)

भारत की लोक संस्कृति के विविधता को एक मंच पर लाकर वर्तमान में उसकी स्थिति और चुनौतियों को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसकी संगोष्ठी कार्यवृत्त (सेमिनार प्रोसीडिंग) में भारत के विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृतियों - गायन, वादन, नृत्य, कला, साहित्य आदि पर 264 लेख प्रकाशित हैं। अध्ययन की दृष्टि से यह सेमिनार प्रोसीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है और संग्रहणीय भी। इसका सम्पादन डॉ। विधि नागर ने किया है।

राष्ट्रीय संगोष्ठी: उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति: परम्परा और प्रतिबिम्ब:

(नृत्य विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सितम्बर, 19-21, 2011)

इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न विद्वानों द्वारा उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत चिंतन और मंथन किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति की विराटता और विविधता को रेखांकित करने के साथ समय के साथ लुप्त होती लोक गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, साहित्य, कला शैलियों के संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा करना था। इसकी संगोष्ठी कार्यवृत्त (सेमिनार प्रोसीडिंग) में उत्तर प्रदेश की गायन, वादन, नृत्य, नाट्य आदि की लुप्तप्राय लोक शैलियों पर 85 लेख प्रकाशित हैं, जिसका सम्पादन डॉ। विधि नागर ने किया है।

लोक संगीत पर उपलब्ध साहित्य मूलतः पुस्तकों एवं लेखों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो यत्र-तत्र बिखरा हुआ है। उसी प्रकाशित साहित्य को अध्ययन व शोध की सुविधा हेतु प्रस्तुत लेख में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो निम्नवत है -

1. 'अल्हैतों की परम्परा' - पवन अग्रवाल। "छायानट", 66, जुलाई- सितम्बर, 1993, पृ। 41-45।
2. 'अवध का लोक संगीत: एक अध्ययन'- अमित कुमार वर्मा। "वैश्विक लोक संस्कृति: परम्परा एवं प्रतिबिम्ब" (सेमिनार प्रोसीडिंग्स), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी। अक्टूबर, 4-6, 2018, पृ। 997-1003।
3. 'अवध में अल्हैतों की प्रमुख विशेषताएं' - पवन अग्रवाल। "छायानट", अंक 62, जुलाई- सितम्बर 1992। पृ। 48-54।

4. 'असम की नृत्य परम्परा' - रीता। "संगीत पत्रिका", सितम्बर 1968, पृ।36-41।
5. 'आल्हा की लोकप्रियता और उसका प्रस्तुतीकरण' - अर्जुनदास केसरी। "छायानट", अंक 62, जुलाई- सितम्बर 1992, पृ। 38-41।
6. 'उत्तर प्रदेश के लोक अवनद्ध वाद्य: एक विहंगावलोकन' - मुकुंद भाले, "भारतीय संगीत के नए आयाम"। विजय शंकर मिश्र (संपादक), नई दिल्ली: कनिष्क प्रकाशन, 2009।
7. 'ऋतुओं का मनोहारी चित्रण' - अमृता मिश्रा। "अनहद लोक", वर्ष 1, अंक 2, पृ। 151-154।
8. 'कजरी विकास की उर्वरा भूमि' - मन्नू यादव। "अनहद लोक", वर्ष 7, अंक 13 (2021), पृ। 93-9।
9. 'कुमाऊँ के मांगलिक गीत' - पंकज उप्रेती। "संगीत गैलेक्सी"। 4(1) जनवरी 2015, पृ। 34-41।
10. 'गढ़वाल और कुमायूँ में ढोल की गूंज' - केशव अनुरागी, "संगीत पत्रिका", अक्टूबर, 1961, पृ।17-20।
11. 'निम्बार्क संप्रदाय के उत्सवों में लोक नृत्य की प्रथा' - गौरव शुक्ल। "संगीत गैलेक्सी"। 5(1) जनवरी 2016, पृ। 22-24।
12. 'पश्चिम बंगाल का लोक संगीत भवइया एवं उसकी वर्तमान परिस्थिति' - अमिता कर एवं सुजीत देवघरिया। "संगीत गैलेक्सी"। 9(2) जुलाई 2020, पृ। 57-65।
13. 'पहाड़ का चैती गायन: ऋतु के रंग, रोमांच और उदासी के स्वर' - पंकज उप्रेती। "संगीत गैलेक्सी"। 6(1) जनवरी 2017, पृ। 36-39।
14. 'बिहार के लोक संगीत में प्रयुक्त ताल वाद्य एवं विभिन्न लय वाद्यों के प्रकार एवं विशेषताएं' - शिव नारायण मिश्र, "अनहद लोक", वर्ष 6, अंक 12, (2020) पृ। 127-132।
15. 'बुनावट और बनावट: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की' - प्राची दुबले। "संगीत गैलेक्सी"। 7(1) जनवरी 2018, पृ। 41-51।
16. 'भारतीय अवनद्ध वाद्य ढोल' - रजनी श्रोती। "संगीत कला विहार", सितम्बर 2011, पृ। 22-25।
17. 'भारतीय नृत्य पद्धति में आरभटी शैली' - सूर्यमणि शास्त्री, "संगीत पत्रिका", अप्रैल 1963, पृ। 29-35।
18. 'भारतीय सन्दर्भ में लोक संगीत' - नर्मदेश्वर चतुर्वेदी। "संगीत पत्रिका", नवंबर 1968, पृ। 3-8।
19. 'भोजपुरी गीतों में भारतीय संस्कृति' - प्रेमलता। "छायानट", अंक 62, जुलाई- सितम्बर 1992, पृ। 24-29।
20. 'भोजपुरी लोक नृत्य: स्वरूप और स्थिति' - अद्वया प्रसाद द्विवेदी। "छायानट", अंक 62, जुलाई - सितम्बर 1992, पृ। 30-37।
21. 'मणिपुर के लोकनृत्य' - ऋषि मामचंद्र कौशिक, "संगीत पत्रिका", दिसंबर, 1963, पृ। 52-54।
22. 'मिर्जापुरी कजली' - राम नारायण सिंह। "छायानट", अंक 62, जुलाई- सितम्बर 1992, पृ। 18-23।

23. 'मुस्लिम लोकगीत: एक अध्ययन' - लावण्या कीर्ति सिंह, "छायानट", 120, अक्टूबर 2007 - मार्च 2008, पृ। 78-83।
24. 'मैथिली लोकगीतों में गंगा' - रीना दत्ता। "अनहद लोक", वर्ष 6, अंक 11, पृ। 81-85।
25. 'राजस्थान की गाने-बजाने वाली कौमे और दाढ़ी' - अगरचन्द नाहटा, "संगीत पत्रिका", अक्टूबर, 1961, पृ। 27-28।
26. 'राजस्थान की लोक कहावतों में संगीत' - कन्हैयालाल मधुकर, "संगीत पत्रिका", जुलाई 1977, पृ। 3-5।
27. 'राजस्थानी लोकनाट्य व लोकनृत्य में संगीत' - शशिकला राय, "अनहद लोक", वर्ष 6, अंक 12, (2020) पृ। 151-158।
28. 'लोक और फोक' - प्रतिभा सिंह। "अनहद लोक", वर्ष 1, अंक 2, पृ। 148-150।
29. 'लोक गीतों की मनोवैज्ञानिक प्रष्ठभूमि' - अरविन्द कुमार, "संगीत सम्प्रति"। लावण्य कीर्ति सिंह (संपादक), नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशिंग हाउस, 2016।
30. 'लोक संगीत में सारंगी के विविध रूप' - सोनिया सिंह। "संगीत कला विहार", अक्टूबर 2010, पृ। 33-40।
31. 'लोकगीतों की ऐतिहासिकता एवं भविष्य का अध्ययन' - पूनम तिवारी। "अनहद लोक", वर्ष 6, अंक 12, (2020) पृ। 166-168।
32. 'लोकगीतों में गंगा' - रेखा कुमारी। "अनहद लोक"। वर्ष 6, अंक 11, पृ। 78-80।
33. 'विंध्य क्षेत्र में कजली गायन की परम्परा' - दीपक कुमार केसरवानी, "छायानट", वर्ष 36, अंक 142-145, जनवरी-फरवरी 2015, पृ। 66-73।
34. 'विलुप्त फरुवाही नृत्य' - सियाराम पांडेय। "छायानट", वर्ष 38 अंक 151-152 (संयुक्तांक) 2017 अप्रैल - सितम्बर, पृ। 110-12।
35. "अवधी लोकगीतों का समाजशास्त्रीय अध्ययन" - सत्या उपाध्यय, कोलकाता: मानव प्रकाशन, 2015।
36. "कुमाउनी लोकगीत तथा संगीत शास्त्रीय परिवेश" - ज्योति तिवारी, कनिष्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002।
37. "कुमाऊँ का होली गायन लोक एवं शास्त्र" - पंकज उप्रेती। नैनीताल: पिघलता हिमालय प्रकाशन, हल्द्वानी। 2009।
38. "घोसी लोकगीत: समाज, संस्कृति और साहित्य" - निशात फातमा, कनिष्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002।
39. "बंगाल के बाउल" - क्षितिमोहन सेन। (अनुवाद: रामचंद्र राय)। नई दिल्ली: नयी किताब, 2010।
40. "मन के मीत - अवधी लोक गीत" (ई - पुस्तक)- डॉ। अमित कुमार वर्मा। नॉटनल प्रकाशन, 2020।
41. "हिमाचल का लोक संगीत" - केशव आनंद, नई दिल्ली: संगीत नाटक अकादमी, 1982।
42. "हिमाचल के प्राचीनतम संगीत वाद्य" - नन्द लाल गर्ग, कनिष्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009।

43. 'डुंगर क्षेत्र में प्रचलित जन्म संस्कार से सम्बंधित विभिन्न लोक गीत' - मुकेश कुमार। "नाद नर्तन"। 7(1), अप्रैल 2019। पृ। 57-62।
44. 'पंजाब की लोकप्रिय युगल गान परम्परा व अखाड़ा गायकी' - अमनप्रीत कौर एवं अलंकार सिंह। "नाद नर्तन"। 7(1), अप्रैल 2019। पृ। 50-56।
45. 'मणिपुर प्रदेश में प्रचलित प्रमुख संगीत विधाएँ' - सुन्दर सिंह। "नाद नर्तन"। 7(1), अप्रैल 2019। पृ। 117-123।
46. 'राग संगीत और लोक संगीत में सम्बन्ध' - बीजू कुमार भगवती। "संगीत गैलेक्सी"। 2(1), जनवरी 2013, पृ। 1-3।
47. 'राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका: अल्लाह जिलाई बाई'। - पूजा। "नाद नर्तन"। 7(1), अप्रैल 2019। पृ। 38-41।
48. 'राजस्थान के लोक गायक लंगा जाति की गायकी प्रशिक्षण प्रक्रिया व गीत: एक अध्ययन' - राहुल कुमार। "नाद नर्तन"। 7(1), अप्रैल 2019। पृ। 113-116।
49. 'लोक कवि ईसुरी और उनकी फागें' - विजय कुमार श्रीवास्तव। "छायानट", अंक 62, जुलाई- सितम्बर 1992।
50. "लोक विमर्श" - विद्या बिंदु सिंह। दिल्ली: राजेश प्रकाशन, 2008।

लोक संगीत पर जितना लेखन, अध्ययन और चिंतन हुआ है उस सभी को एक लेख में संकलित कर पाना असंभव है। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के अध्ययन एवं शोध की सुविधा की दृष्टि से, छोटा ही सही, यह लेख महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ और भविष्य में भी इस दिशा में बड़े स्तर पर संकलन कार्य किये जाने का सुझाव देता हूँ।

सन्दर्भ:

1. अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी: वैश्विक लोक संस्कृति: परम्परा एवं प्रतिबिम्ब। नृत्य विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, अक्टूबर, 4-6, 2018।
2. अनहद लोक पत्रिका, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
3. गर्ग, लक्ष्मी नारायण। निबंध संगीत। हाथरस, उत्तर प्रदेश: 1978।
4. गुप्त, अयोध्या प्रसाद। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। दिल्ली: 2018।
5. छायानट पत्रिका, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6. नाद नर्तन पत्रिका, दिल्ली
7. राष्ट्रीय संगोष्ठी: उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति: परम्परा और प्रतिबिम्ब। नृत्य विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सितम्बर, 19-21, 2011।
8. राष्ट्रीय संगोष्ठी: भारत की लोक संस्कृति: परम्परा और प्रतिबिम्ब। नृत्य विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सितम्बर, 21-22, 2012।
9. संगीत कला विहार पत्रिका, पूना
10. संगीत पत्रिका, हाथरस, उत्तर प्रदेश
11. सम्मेलन पत्रिका: लोक संस्कृति विशेषांक, रामनाथ 'सुमन' (संपादक)। भाग 39, संख्या 2-3 (चैत्र और आषाढ़ संयुक्तांक), हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद, 1995।

सांप्रदायिक महाराष्ट्र एवं संगीत

डॉ. मेघना अजय अष्टपुत्रे - असिस्टेंट प्रोफेसर

गायन विभाग, फ्रैकल्टि ऑफ पफॉर्मिंग आर्ट्स
द महाराजा सयाजीराव विश्व विद्यालय, बड़ौदा.

महाराष्ट्र के संत साहित्य का उद्गम संप्रदायों से हुआ है ऐसा कहा जाता है। संतत्व एवं कवित्व यह दोनों जिन पुरुषों में दिखाई देता है वह अर्थात् संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एवं समर्थ रामदास। यह लोग सभी सांप्रदायिक थे। इन संतों के काव्यों में परमेश्वर भक्ति, जीवन तत्व, तत्वज्ञान, पारमार्थिक विचार देखने को मिलता है जो अपनी मातृभाषा में होता है। यह भक्त कवि अर्थात् संतों का कार्यकाल मध्ययुगीन अर्थात् ई. स. १० वीं शताब्दी से लेकर १७ वीं शताब्दी तक का माना जाता है।

महाराष्ट्र में कुल ५ संप्रदाय माने जाते हैं। १) नाथ संप्रदाय २) महानुभाव संप्रदाय ३) दत्त संप्रदाय ४) वारकरी संप्रदाय ५) समर्थ संप्रदाय

नाथ संप्रदाय :- उपनीर्द्धिष्ट पाचों संप्रदायों के उत्पत्ति ईश्वर से हुई है ऐसी मान्यता है। ब्रह्मानन्द स्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, आदिनाथ अर्थात् शिव यही सर्व प्रथम नाथ है। इसलिए नाथ संप्रदाय के संस्थापक शिव हैं ऐसा माना जाता है।

“आदिनाथः शिवः सर्वेषां प्रथमो नाथः।

(ततो) नाथ संप्रदायः प्रवृत्त इति नाथ संप्रदायीनो वदन्ती।

इस संप्रदाय को ‘ अवधूत मार्ग ’ या ‘ सिद्ध मार्ग ’ के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस संप्रदाय के प्रथम पुरुष मत्स्येंद्र नाथ हैं। (९ वाँ - १० वाँ शतक)। इनका वास्तव्य सातारा जिला प्रांत में मत्स्येंद्र गढ़ पर था। आज उनकी समाधि वहाँ पर देखने को मिलती है। इन्होंने अपने काल में ‘ कौलज्ञान निर्णय ’ नामका ग्रंथ लिखा। इनके बाद जालंधर नाथ, गोरक्ष नाथ, गहिनी नाथ इस परंपरा के युग पुरुष कहलाएंगे। नाथ संप्रदाय के महाराष्ट्र स्थित पवित्र स्थान जैसे, त्र्यंबक मठ (नासिक) पांडुधुनी (मुंबई), बत्तीस शिराले, पैठण, गंभीर मठ, वृद्धेश्वर, आलंदी के नजदीक दुदुलगाव, केंदुर, दिवेघाट माने जाते हैं।

नाथ संप्रदाय में शक्ति साधना संबंधी विचार बताए हैं। शक्ति का महत्व बताया गया है। सत्य, तत्व, शक्ति युक्त शिव की स्तुति, आदि संबंधी उपदेश दिये गए हैं। इस संप्रदाय के लोगों में धार्मिक सामाजिक-आधिकार वैदिक धर्मानुयायी व्यक्तियों के हाथ में था। कर्मठ सनातनि व्यक्तियों का वरचष्मा था। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, स्पृश्यास्पृश्य भेदाभेद के जाल में बंधे महाराष्ट्रीय समाज में आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण का अधिकार कुछ ही लोगों को था। इसी पार्श्व भूमि में नाथ संप्रदाय ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे क्षुद्रातीक्षुद्र, स्त्रियाँ इन सबको अधिकार देकर आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार सबके लिए खुला रखा।

महानुभाव संप्रदाय :- इस संप्रदाय की उत्पत्ति ई. स. १३ वीं शताब्दी में हुई। इसको ‘ तेजःपुंज ’ अर्थात् सतेज लोगों का पंथ कहलाया गया। इस पंथ में तीन महापुरुषों की परंपरा

है जिसमें चांगदेव राउल, गुंडम राउल, और चक्रधर। आगे यह परंपरा कायम आगे बढ़ती रही। विख्यात संगीत विद्वान एवं 'संगीत दर्पण' ग्रंथ के रचयिता दामोदर पंडित इसी महानुभाव पंथ के माने जाते थे। ईश्वर भक्ति के आधार पर इसमें तत्त्वज्ञान दिया गया है। कर्मठ भाव के विरुद्ध लड़नेवाला, स्त्री पुरुष को मोक्ष मार्ग, सन्यास के लिए खुला मार्ग कर देने वाला, मराठी भाषा, एवं राज्य का अभिमान रखनेवाला यह पंथ महाराष्ट्र में उसका अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं रह सका ऐसा विद्वानों का कहना है। महाराष्ट्र में फलटण और पैठन यह दो जगह है जहां इस पंथ के अस्तित्व की कुछ निशानियाँ नजर आती हैं।

वारकारी संप्रदाय :- यह संप्रदाय महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय कहलाता है। इतिहास में इस संप्रदाय के कुल ५ कालखंड बताए हैं। १. पुंडलीक से ज्ञानदेव तक का काल। २. ज्ञानदेव-नामदेव का काल। ३. भानुदास – एकनाथ जी का काल। ४. तुकाराम – विठोबा राय जी का काल। ५. आधुनिक काल।

वारकारी संप्रदाय का उद्गम 'पुंडलीक' इस श्रेष्ठ भक्त से हुआ ऐसा कहा जाता है। पुंडलीक नामक भक्त की अतीव भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्रीकृष्ण पंढरपुर गाँव में आए, इट पर खड़े रहकर उन्होंने पुंडलीक को दर्शन दिया वही आज विठ्ठल भगवान के नाम से सारा महाराष्ट्र इसकी पूजा करता है। इस संप्रदाय का निश्चित काल कहना मुश्किल है। परंतु कुछ शिलालेख, भित्ति चित्रों से यह अनुमान लगाया जा सकता है की इस संप्रदाय का काल ११९५ से १२७३ का होगा। ज्ञानदेव -नामदेव की जोड़ी ने अधिकाधिक ज्ञान और भक्ति से इस संप्रदाय को प्रज्वलित किया। ज्ञानदेव अर्थात् परम ज्ञान भंडार और नामदेव अर्थात् भक्ति की परिसीमा !

नामदेव राय जी ने इस संप्रदाय का विस्तार पंढरपुर से पंजाब तक किया और ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ भंडार से ज्ञान को समग्र विश्व में फैलाकर इस संप्रदाय का विस्तार किया। ज्ञानदेव रचित ग्रंथों में से महत्वपूर्ण ग्रंथ 'ज्ञानेश्वरी' जो मराठी भाषा में लिखा गया था उसमें विशेष रूप से चांगदेव पासष्टि, अमृतानुभव, नमन, हरीपाठ और कुछ अभंग इनका समावेश है। वारकारी संप्रदाय में कीर्तन परंपरा की नींव नामदेव जी ने डाली ऐसा कहा जाता है। इन संतोंने संगीत कला का उपयोग भक्ति, ईश्वर स्तुति के लिए किया। नामदेव जी की कीर्तन पदें प्रसिद्ध हो गयीं, बड़े बड़े कीर्तनकार शास्त्रीय संगीत सीखने लगे और नामदेव कीर्तन परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई।

भागवत उपासना और ज्ञान दान इस संप्रदाय का विशेष कार्य रहा है। सभी जाती धर्म भाषा प्रांत के लोग एकत्रित होकर भगवान विठ्ठल नाथ जी के नामस्मरण में लीन हो जाते हैं। यही इसकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त वीसोबा खेचर, चांगदेव, परिसा भागवत, नरहरी सोनार, राका बंका, गोरोबा, गोरा कुंभार, सावता माली, कान्होपात्रा, जनाबाई, एकनाथ, सेना न्हावी चोखा मेला रोहिदास आदि महान संत मंडलिओने इस वारकारी संप्रदाय को ज्ञान, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, एकता इन गुणों के साथ आगे विकसित एवं विस्तारित किया। इन संतों के पद जो सेकड़ों में लिखे गए हैं जो आज भी गाये जाते हैं। तदनंतर ई. स. १७ वी शताब्दी में संत तुकाराम, निलोबा राय, तुकाराम जी की शिष्या बहिनाबाई आदि संत मंडली के कार्य से यह संप्रदाय फला फुला। देश की प्राकृत भाषा का प्रचार, क्षुद्रातिक्षुद्र लोगों को पारमार्थिक शिक्षा देकर समाज में सम्मान से जगह देना

, स्त्रियोंका सम्मान करना, राष्ट्र का बंधुप्रेम बढ़ाना, राष्ट्रीय एकात्मता कायम रखना, ई. अनेक महत्वपूर्ण कार्य वारकारी संप्रदाय द्वारा किये गए। और इसके लिए संगीत एक विशेष रूप से माध्यम रहा है।

इस संप्रदाय का पवित्र स्थान महाराष्ट्र में पंढरपुर है। तथा आलंदी, देहु, पैठन, पिंपलनेर, त्र्यंबकेश्वर, सासवड, एदलाबाद, अरण, तेर, मंगलवेढे, नेवासे, आदि इस संप्रदाय के पवित्र तीर्थ स्थान कहलाते हैं।

दत्त संप्रदाय :- वैदिक वाङ्मय में दत्त संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। इस संप्रदाय के मूलपुरुष श्री दत्त भगवान महाभारत के काल से लेकर ऐतिहासिक काल में श्री श्रीपाद श्री वल्लभ (ई. स. १३२०-१३५०) तदनंतर नृसिंह सरस्वती, गंगाधर सरस्वती, जनार्दन सरस्वती, एकनाथ दासोपंत, माणिक प्रभु, टेंबे स्वामी, अक्कलकोट स्वामी, गुलवनी महाराज, और आधुनिक काल में श्री नाना महाराज आदि युग पुरुषों ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। ग्रन्थों के माध्यम से तत्वज्ञान प्रकृति की पहचान, ईश्वर का स्वरूप, आचार धर्म आदि की शिक्षा दी गयी एवं श्लोक, ओवी, भजन पदोंकी रचना करके उसको सुरीले स्वरों में स्वरबद्ध करके उनके द्वारा समाज जागृति का महत्वपूर्ण कार्य इस संप्रदाय द्वारा किया गया।

समर्थ संप्रदाय :- महाराष्ट्र में देव गिरी का पाडाव होने के पश्चात यादव राज्य नष्ट हो गया और महाराष्ट्र पारतंत्र में डूब गया। करीबन १४ वीं शताब्दी के आसपास मुसलमानोंका राज चला। तत्पश्चात १६३६ में निजामशाही नष्ट होकर आदिलशाही एवं मोगलाई के राजे महाराष्ट्र पर राज करने लगे। उसी वक्त छत्रपति शिवाजी राजे और समर्थ श्री रामदास स्वामी यह अद्वितीय जोड़ी का जन्म हुआ।

समर्थ संप्रदाय का उद्गम समर्थ श्री रामदास स्वामी से हुआ है। रामदास स्वामी जी ने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 'दासबोध' लिखा तथा मनोबोध, मनाचे श्लोक, करुणाष्टके, आत्माराम, रामायण, ओव्या आदि अनेक पुस्तकें लिखी, तथा अनेक पदों की रचना कर, उसे भिन्न भिन्न रागों में स्वरबद्ध किया। वहाँ संतोंकी पाठशाला होती थी जहाँ संस्कृत, वेद, संगीत सिखाया जाता था, और स्वरबद्ध किए पदों का गायन होता था। समाज को आध्यात्म, तत्वज्ञान, आचारधर्म, परम ब्रह्म स्वरूप आदि की शिक्षा दी गयी। समर्थ संप्रदाय के प्रमुख पुरुष समर्थ श्री रामदास स्वामी के पश्चात कल्याण स्वामी, दिनकर स्वामी, वेणा बाई, गिरिधर स्वामी, मेरु स्वामी, भीम स्वामी, आत्माराम महाराज, आदि हैं। ब्राह्मण वर्ग ने अध्ययन – अध्यापन करके त्यागी वृत्ति रखकर चतुर्वर्ण के समस्त बंधनों का पालन करके अतिरिक्त वर्ग की उन्नति के लिए जुटना चाहिए ऐसा आग्रह स्वामीजी कायम रखते थे।

स्वामीजी ने स्वयं कभी राजकारण, लड़ाई, युद्ध का आग्रह नहीं रखा परंतु अप्रत्यक्ष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में क्षत्रिय धर्म, प्रजा धर्म, राज धर्म आदि का समर्थन करके महाराष्ट्र धर्म बढ़ाने में अमूल्य सहायता की।

लोक-संस्कृति - एक कलात्मक अभिव्यक्ति

डॉ. पूनम - एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्षा
चित्रकला विभाग, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज,
फ़िरोज़ाबाद.

सभ्यता व संस्कृति के प्रारंभिक विकास-क्रम में लोक आस्था प्रधान चित्रात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग प्रथम व प्रमुख रहा है। "लोक" शब्द शास्त्रों में सम्पूर्ण सृष्टि के लिए प्रयुक्त हुआ है।¹ सौंदर्यजीवी मानव ने सबसे पहले रंग-रेखाओं के द्वारा भावों को मूर्तरूप देने के लिए उबड़-खाबड़, खुरदरी सतही भीत-आंगन का प्रयोग चित्रतल-रूप में करना आरंभ किया। इसके पश्चात तो उसने कई प्रकार के तल खोज निकाले। सृष्टि के अरुणोदय से मानव अभिव्यक्ति के लिए आसपास में जो भी मिला, उसका प्रयोग करने लग गया। अज्ञात अतीत से लोक-संस्कृति को न केवल भारत वरन सर्वत्र सम्मान मिलने से इसकी स्वतंत्र सत्ता को बल मिला। "प्राचीन भारतीय कला के अलंकार समझने के लिए उनका तात्पर्य पहले समझ लेना चाहिए। प्राचीन भारतीय कला विभिन्न युगों में अपने-अपने युगों में अपने-अपने युग की दार्शनिक विचार धारा का प्रतिबिम्ब है।"²

सौंदर्य सार्वजनिक प्रीति का विषय है, चाहे व्यक्ति शिक्षित हो, अर्द्ध शिक्षित या अशिक्षित। यद्यपि अधिकता उन लोगों की है जो पार्थिव सौंदर्य के प्रेमी हैं, वह सौंदर्य की वास्तविकता से कोसों दूर है, वास्तविक सौंदर्य-प्रेम स्वार्थ मुक्त नहीं होता वरन आर्थिक वृद्धि का भाव उसमें सन्निहित होता है इसलिए सौंदर्य का उपासक संयम व नियम के आदर्शों से सम्बद्ध होता है। सौंदर्य प्रेमी होने से आदिकाल मानव ने भी अपना आवास, पूजा गृह, आराधना स्थल, समाधि, स्मारकों व सार्वजनिक भवनों के आंगन, भीत, छज्जे, छतों को सहज सुंदर रेखाओं के चमत्कारिक मांगलिक रूपों द्वारा अलंकृत कर निज सुखानुभव किया।

**"अज्ञान तिमिरांधस्य लोकास्य तु विचेष्टतः।
ज्ञानांजनशलकाभिनेत्रोमीलनकारकम्।।"³**

मनुष्य ने जब पहली बार अपने आप को, अपने रहने-सहने के स्थान को और अपनी वस्तुओं को सजाने-संवारने को सोचा तभी से उसमें कला अंकुरित हुई और क्रमशः विकास पाती गई, अपने आपको अपने रहने के स्थान व वस्तुओं को सजाने-संवारने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से कला का सृजन होता चला गया। "एक समय यह कला किसी बाज़ार की मोहताज नहीं थी। यह जीवन में रची-बसी थी। इसका आधार धार्मिक था।"⁴ सृष्टि की प्रथम स्वर्णप्रभा में जब मनुष्य के श्रृंगार व उनके उसके बनाव को परस्पर एक दूसरे ने देखा होगा तो उसने भी कुछ नकल की होगी कुछ अपनी ओर से मिलाया होगा और इस प्रकार पास-पड़ोस के मनुष्य व नित्य संसर्ग में आने वाले व्यक्तियों के बनाव, श्रृंगार, रहन-सहन में कुछ समानता बढ़ी होगी, कुछ एकता हुई होगी और इस प्रकार एक सीमित समूह या समाज में एक ही प्रकार की कला का जन्म हुआ होगा। यही लोक कला का जन्म काल था। लोक कला का जन्म अनेक स्थानों में, मनुष्य समूहों में तदोपरांत अनेक जातियों में हुआ। इसी कारण इसमें स्थानीय व जातीय विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों समाज बढ़ता गया, विभिन्न स्थानों के समूह व व्यक्ति परस्पर मिलने लगे, लोक कला के क्षेत्र बढ़ने लगे और कला भी विकास पाने लगी। वह लोक की सम्पत्ति

बन गई, उसकी जड़ों ने समाज के अन्दर पहुंच कर अपना स्थान बना लिया क्योंकि उस कला में एक संगठित समाज की धार्मिक, आध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक व सौन्दर्य प्रसाधनात्मक लोकाभिव्यक्ति साकार होने लगी थी। "वररुचि ने अपने वार्तिकों में भी 'लोक' शब्द का प्रयोग किया है।"⁵

लोक शब्द अनेकार्थी है। पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है- 'ऐसा जनसमुदाय जो ग्रामीण आचार-विचार से परिपूर्ण है। वैदिक संस्कृति की चरमोत्कर्ष उन्नत-अवस्था में भी तत्कालीन समाज लोक विश्वासी आस्था की उपेक्षा नहीं कर पाया था। हिंदू समाज व धर्म में लोक-संस्कृति से संबद्ध आचरण जुड़ते गए तो जैन व बौद्ध धर्म-आचार्यों ने भी लोक साहित्य, वार्ता, गीत व कलाओं को अतीत से अधिक महत्व देना आरंभ किया था। "प्राचीन ग्रंथों में लोक और वेद या लोक या शास्त्र का भेद तो स्वीकार किया गया था, परंतु लोक की किसी अलग संस्कृति और उसके किसी पृथक साहित्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 'लोक साहित्य' और 'लोक संस्कृति' जैसे शब्द बहुत हाल में प्रचलित हुए हैं।"⁶ मानव सदैव से श्रृंगार प्रेमी और सौंदर्य का उपासक रहा है। अतः लोक-कलाओं के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करने से नारी-वर्ग में सृजन के प्रति अधिकाधिक रुचि बढ़ती रही। इसके अतिरिक्त कबीर, नानक आदि कई संतों व लोक-साहित्यकारों ने लोक-भावना को प्रमुखता देते हुए लोक संस्कृति विकासार्थ सृजन किया। आज के जनजीवन में यह विश्वास पक्का होता जा रहा है कि जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र जितना अधिक लोक-संस्कृति से सराबोर होता है, वह उतना ही अधिक मानवता के निकट पहुंच पाता है। "कैलाश से कन्याकुमारी और परशुराम कुंड (आसाम) से लेकर सिंधु तक की भाषा, रहन-सहन की विभिन्नता होते हुए भी तीर्थाटन प्रणाली देश की एकता को अविच्छिन्न बनाए हुए है। लोकगीत, लोकचित्र, लोक-नृत्य, लोकाभिनय और लोक-चर्चाएं आदि सभी कथा प्रणाली से समुद्भूत हैं। इस प्रणाली ने हमारी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक इतिहास को जनसाधारण के मानस-पटल पर ऐसा अंकित किया है कि उसे काल, परिस्थिति की हरताल मिटा नहीं सकती।"⁷

इससे इस धारणा की पुष्टि हो रही है कि लोक संस्कृति प्रधान कलात्मक अभिव्यक्ति सतत अभ्युदय की प्रतीक है। लोक कलाएं संस्कृति का श्रृंगार करती हैं। वे मानव के जीवन को प्राणों के रस से आप्लावित करती हैं। चुनौतियों से जूझते हुए समाज को लोककला ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करती है। जब हम लोक-कला पर विचार करते हैं, तब सामान्य सामाजिक जनसाधारण के उन क्रियाकलापों की बात करते हैं जिनमें सहज आनन्द से परिपूर्ण, सरल, स्वच्छंद और परंपरागत रूपों की अभिव्यक्ति होती है। "लोक कलाकृतियाँ लोक-सापेक्ष होती हैं। उनमें निहित भावनाएं किसी एक व्यक्ति से सम्बन्धित होती हैं।"⁸ लोककला मनुष्य को कृत्रिमता से सहजता, बंधन मुक्तता और आह्लाद की ओर खींचती है। "हमारा सहज सौंदर्य-बोध संस्कृति की बनावट-कसावट-सजावट प्रवृत्तियों से आच्छादित हो जाता है, जिसके प्रभाव से संस्कृत लोग रूप और लय की सहजता को अपने अर्थों, अभिप्रायों, गहराइयों, ऊंचाइयों के नीचे दबा देते हैं। रंगों की चटक-तड़क-भड़क, नृत्य गीत में लय का समस्त वैभव, नैतिक-सामाजिक मूल्यों के भार से उन्मुक्त उल्लास की अभिव्यक्ति, भाव-वेग जब तन-मन में तूफान की तरह उड़कर नाच उठता है तो सांस्कृतिक भेद-बोध बह जाता है, और रह जाता है केवल आनंद और आह्लाद।"⁹ हृदय-गत सौंदर्य व आनंद-जनक भावों को मनुष्य अपनी भाषा,

तूलिका और छैनी के माध्यम द्वारा आदिकाल से ही प्रकट करता रहा है। उसका मानसिक धरातल जितना समुन्नत एवं सुसंस्कृत होता है उसकी स्पष्ट छाप तथा अभिव्यक्ति उसकी विभिन्न कृतियों के तल स्पर्शी अध्ययन व सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात होती है। किसी भी श्रेष्ठ कलाकृति को देखकर या सुनकर स्वभावतः हृदय से भावों का उद्भव होता है, यही सौंदर्य है।

अभिजात्य-कला में विकास अथवा पतन होता है। उसमें कुछ सिद्धांतों और नियमों का निर्वाह होता है। लोक-कला मन की सहजावस्था में आदिम-आनंद की अजस्र धारा है जिसमें समय तथा स्थान की नवीन चेतना की छोटी-छोटी धाराएं मिलती हैं और विलीन होती रहती हैं। लोक-जीवन में कला का सहज-स्फूर्ण होता है तथा वह अपने शुद्ध आदिम संस्कारों के साथ संस्कृति तथा युग संदर्भ में जुड़कर प्रवाहमान होती है। आदिम कला की भांति लोक-कला मनुष्य के अंतः प्रेरणा का सहज तथा नैसर्गिक प्रस्फुटन है। लोक-कला मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का ओजस्वी रूप है। अभिव्यक्ति में अपनी सार्थकता अनुभव करने वाली मानव-जाति रंग तथा रूप की सृष्टि से कहीं न कहीं अवश्य जुड़ी रहती है। "कला और साहित्य की धाराएं साथ-साथ बहा करती हैं। जो दार्शनिक धाराएं चलती हैं, कला उनकी प्रतीक बन जाती है। कला केवल कला के लिए नहीं है बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में विशेष विचार-धारा काम करती है। भारतीय कला का जन-जीवन से गाढ़ा सम्बंध है।"¹⁰

इसी लोकाभिव्यक्ति का एक प्रकार लोकचित्र कला है। इसके अन्तर्गत:

1. भित्ति-चित्र
2. मांडना
3. परमपरात्मक व्रतोत्सवों व त्योहारों से संबंधित आकृतियां
4. सांझी (संजा, सांजी, संजावई)
5. गोदना
6. मेहँदी
7. पशुओं का श्रृंगार
8. कुम्भकार की कला
9. वस्तु छपाई
10. आरती
11. घर की रंगाई व फूल बेल
12. रंगोली

इन चित्रों में आकृतियों के प्रति जनमन में स्वयं के लिए, अपने देश व वंश के लिए शुभ शकुन, वृद्धि एवम समृद्धि और मंगल कामना निहित है। लोक-कलाएं संस्कृति का श्रृंगार करती हैं। लोक-कला में लोक-मानस अपने मौलिक प्रयोगों के साथ परंपरागत उत्तराधिकार को प्रस्तुत करता है। अतः लोक-कला का दो दिशाओं में अध्ययन किया जाना चाहिए। पहला उसका ऐतिहासिक-पक्ष तथा दूसरा उसका वर्तमान स्वरूप। लोक-कला रूपों का संग्रह करने का प्रयास किया गया हो, ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता। आदिमानव के चित्रों में चित्र के तत्वों का रूप अनगढ़ था बहुत कुछ वैसा ही लोक-कला में दिखाई देने के कारण आदिम चित्रों से लोक-कला का प्रारंभ माना जा सकता है।

प्रागैतिहासिक काल के बाद प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों में भी उसी प्रकार लोक जीवन की झांकी दिखाई देती है। मनुष्य अपने चारों ओर के परिवेश को धीरे-धीरे अधिक सुरुचिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया में लगा रहता है। यह भावना आदिमानव के प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों से ही दिखाई देती है। हजारों वर्षों के बाद आज भी आदिवासी कबीले के लोक-चित्रों में ही नहीं प्रायः समस्त लोक-चित्रों के पैटर्न में मूल आकृतियां आदिम-कला रूपों की चली आ रही हैं, जिनमें प्रायः त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त तथा समांतर रेखाओं का बाहुल्य दिखाई देता है। ये रूप सर्वाधिक निश्चित आकृति वाले, प्रखर एवं प्रभावशाली होते हैं तथा इनका विस्तार सार्वभौमिक होता है। इतना ही नहीं सामान्य जनमानस में उत्सवों पर की गई सज्जा, कुम्हारों द्वारा मिट्टी के बर्तनों पर की गई चित्रकारी, चटाई, पंखों, कपड़ों की कढ़ाई आदि पर प्रमुख रूप त्रिभुजों तथा आयतों की आवृत्ति का ही दिखाई देता है। भारतीय नारियों के उल्लास तथा सौभाग्य को उनकी देह-सज्जा में प्रतिकात्मक रूप से देखा जा सकता है। बिन्दी, मेंहदी, महावर, सिन्दूर आदि लोक जीवन में रंगों के प्रति अनुराग के परिचायक हैं। सज्जा की भावना बहुत से मांगलिक अवसरों के साथ भी जुड़ जाती है। उन कला-रूपों का शुद्ध स्वरूप सज्जा का ही होता है जिसे किसी उत्सव, पर्व, मांगलिक अवसरों पर अथवा सामाजिक कार्य के अवसर पर रचा जाता है। हाथ के थापे, उंगलियों के टुपके, बंगाल की अल्पना, महाराष्ट्र की रंगोली इसी प्रकार के लोक-कला रूप हैं। लोक-कला मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का सहज अनगढ़ रूप होने के कारण आशा, आकांक्षा, आनंद, उल्लास, उत्साह आदि मंगलमयी भावनाओं से ओतप्रोत होती है। लोक-कला की धारा समाज के साथ-साथ अपनी दिशा तो बदलती रहती है किंतु उसका प्रवाह अनवरत होता है। वह समाज की अनुकूलता की मर्यादा में ढलती चली जाती है, अतः उसमें शील-अश्लील नैतिक-अनैतिक, भले-बुरे का प्रश्न नहीं उठता। उसमें न तो कला-विलासियों को प्रसन्न करने की वृत्ति होती है, न यशोपार्जन की इच्छा होती है, और न ही कलाकार के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास होता है। "घोड़ा भारतीय लोक व आदिवासी कला के मुख्य विषयों में से एक है। इसके द्वारा मुक्त आत्मा तथा श्रेष्ठता, शक्ति और उर्वरता का बोध करवाया गया है। घोड़ा भारत के आम आदमी की आशा का प्रतीक है। इसने गांव के कुम्हार तथा आदिवासी शिल्पियों की सृजनात्मक कल्पना को प्रोत्साहित किया और उनकी अनगिनत शैलियों का एक आधार बना।"¹¹

कला का रूप अपने इतिहास और अपनी ख्याति की अपेक्षा किए बिना, हमारे आंगनों के निराले एवं स्वच्छंद वातावरण में पल कर आगे बढ़ा। भारत की कोटि-कोटि जनता के जीवन में एक प्राण होकर यह लोक-कला न जाने अतीत की किस स्वर्णिम बेला से हमारे उल्लास के संबंधों से जुड़कर हमसे बंधी हुई हमारे साथ चली आ रही है। "हमारा लोकजीवन बहुत विशाल और गहरा है। भारतीय इतिहास का कोई युग ऐसा नहीं जिसके पुरातत्व की सामग्री शब्दों के रूप में लोक के जीवन में कहीं न कहीं छिपी न पड़ी हो। किसी परत में वैदिक युग के शब्द घर किए बैठे हैं, कहीं सूत्रों की शब्दावली बनकर सुरक्षित हैं, कहीं गुप्त युग की परंपराएं पहचान में आती हैं और कहीं मध्यकाल की धारा का स्पष्ट दर्शन मिलता है। ऐसे गूढ़ महामहिम लोक-जीवन के पुष्कल अध्ययन की चारों ओर आवश्यकता है।"¹² बिना किसी अवलम्ब, आश्रय, प्रोत्साहन और प्रलोभन के स्वतंत्र, स्वच्छंद एवं सौम्य गति से वह निरंतर आगे बढ़ती रही। हमारे ममतामय तथा मधुर घरेलू संबंधों की भांति उसकी अटूट एकता हमारे साथ आरंभ से ही बनी रही। "लोक हमारे

जीवन का महासमुद्र है, उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है।¹³ भारतीय लोक जीवन का इतिहास बहुत प्राचीन और सुदीर्घ है। लोक-जीवन ही लोक-संस्कृति का अभिन्न अंग है। लोक-जीवन एवं लोक-संस्कृति की पुण्य सलिला भागीरथी युग-युग से प्रवाहित है और प्रवाहित रहेगी।

संदर्भ-सूची:

1. डॉ० श्रोत्रिय ; शुकदेव ; कला विचार द्वितीय संस्करण ; प्रष्ठ - 113
2. मोती चन्द्र ; प्राचीन भारतीय कला में लोक जीवन की व्याख्या; (लोक संस्कृति अंक), पृष्ठ-319
3. महाभारत; आ० प०; 1184 [कृष्ण देव उपाध्याय; हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास]
4. विनोद भारद्वाज ; कला चित्रकला ; पृष्ठ – 28
5. लोकस्य प्रणे; सि० कौ०; पृष्ठ - 26716; वार्तिक सूची
6. हजारी प्रसाद द्विवेदी; लोक साहित्य विशेषांक;(नया पथ), पृष्ठ - 97
7. महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज; भारतीय संस्कृति में लोक जीवन की अभिव्यक्ति; लोक संस्कृति अंक; पृष्ठ-18-19
8. डॉ० गिराज किशोर अग्रवाल 'अशोक'; कला-निबन्ध ; प्रष्ठ- 169
9. डॉ० हरद्वारी लाल शर्मा; लोककला; ब्रज लोककला; पृष्ठ संख्या-23
10. डॉ० मोती चन्द्र; सम्मेलन पत्रिका; (लोक संस्कृति-अंक), पृष्ठ-321
11. स्टैला क्रेमरिश; अननोन इंडिया; रिचुअल आर्ट इन ट्राइब एंड विलेज, प्रिंसटन म्यूजियम, फिलेडेलफिया, 1968; पृष्ठ-58
12. डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल; सम्मेलन पत्रिका; लोक संस्कृति-अंक), पृष्ठ-321
13. डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ; लोक संस्कृति विशेषांक, भाग 47, अङ्क-2, हिन्दी साहित्य सम्मेलन [सम्मेलन पत्रिका] पृष्ठ – 65

भारत की लोक संस्कृति परम्परा एवम् प्रतिबिम्ब

Dr. Divya Patel - Assistant Professor

Department of Dance, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

भारत की पवित्र भूमि जीवन के विभिन्न रंगों को अपने धूलि कणों में संजोए है। यहाँ के लोग सीधे व सरल स्वभाव के होते हैं तथा सादा जीवन व्यतीत करते हैं। भारत विविध संस्कृतियों को अपने अन्दर समेटने वाला महान राष्ट्र है। यहाँ की लोक संस्कृति तो सारे संसार में अपनी साख कायम किए हुए हैं। प्रचार में लोक शब्द के अनेक अर्थ हैं जैसे- संसार, लोग, दुनिया, जनता इत्यादि। अतः यह स्पष्ट है कि लोक शब्द से केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं वरन समूचे समाज अथवा मानव जाति का बोध होता है।

डॉ० जगमल सिंह ने लोक शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है कि-"भारतीय चिन्तन प्रवाह में "लोक" के लिए तीन शब्द प्रचलित रहे हैं- जन, ग्राम और लोक"।

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार में "लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं।

भारतीय संस्कृति प्राणी मात्र पर दया का उदघोष है, और यह उदघोष साहित्य के साथ कला वस्तु, मूर्ति एवं चित्रकला में हुआ भारतीय संस्कृति लोक जीवन में व्याप्त रहती है। हमारी भारतीय संस्कृति सत्यमेव जयते का आदर्श प्रस्तुत करती है। और "सत्यं वद धर्मं चर" मंत्र को जीवन का आधार मानती है। संस्कृति एकता है विभेद नहीं, हमारी संस्कृति में सभी को महत्व दिया गया है। "एक सत् विप्रा बहुधावदन्ति" की धारा भारत में है।

भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं, संगीत गीत व साहित्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। इन्हीं लोक प्रयासों से पूर्व के संस्कारों को स्मरण किया गया व भविष्य में नहीं सब तत्वों को आगे बढ़ाया गया। लोक कलाओं ने सभी भारत के लोगों को एक साथ जोड़े रखा। इन्हीं लोक विचार से नियम तथा मर्यादाओं ने जन्म लिया भारत की एक अन्य जीवन दायनी की कड़ी है संगीत, सभ्यता व संस्कृति। लोक संगीत मानवीय संवेदनाओं और संचेतनाओं का अलिखित जीवंत इतिहास है। लोक संगीत लोक जीवन का केवल एक दर्पण ही नहीं, दर्पण में दिखायी देने वाला प्रतिबिम्ब भी है। सामान्य मुनष्य के सुख-दुख, राग-विराग, प्रेम-घृणा, जीत-हार, संयोग-वियोग, आदि क जीते-जागते, नाचते-गाते, चित्र यदि किसी संगीत में है तो वह है लोक संगीत, धर्म, जाति, प्रदेश, वर्ण, वर्ग और लिंग के असमान रेगिस्तान में लोक साहित्य एक लहलहाता नखलिस्तान है, जो संदियों से समय के सार्थवाह को सुखद विश्राम प्रदान करता आ रहा है। समस्त विश्व की एकता के बीज यदि कहीं छिपे पड़े हैं तो वह लोक संगीत की सोधी माटी के हैं जहाँ प्रेम और पीड़ा के गंगा-यमुनी अश्रु प्रवाह का संस्पर्श पाकर वे अंकुरित ही नहीं होते बल्कि पल्लवित, पुष्पित, और फलित होकर पुनः बीज के रूप में संपूर्ण विश्व में फैल जाते हैं।

"गांधी जी ने एक जगह कहा है कि "लोक साहित्य में जन साधारण का हृदय बोलता है, उन्होंने लोक गीतों को लोक जीवन की गीता कहा है।" इंग्लैण्ड के रोमांटिक काल के

कई कवि एवं आलोचक लोकगीतों की मोहकता से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि वास्तविक कविता के लिए उन्होंने लोकगीतों को ही आधार माना।

मन के राग और विराग जब चेतन जगत में अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त करते, तब वे अचेतन मानस के गीत बनकर अंकुरित होते हैं। और स्वर का साथ पाकर पल्लवित पुष्पित होते हैं, लोक गीतों में मानवीय संदवेनाओं के अनेक आगामी शब्दचित्र गाँव-गलियों के चौपालों में जन्म लेकर खेत खलिहानों, महल-मकानों और अपने बेगानों तक फैल जाते हैं। हरी-भरी वसुंधरा की सुहागिन मुसकान, कम-नसीब विधवा पगडंडी की वैरागीन पीड़ा, कुआरी गुलमुहर की हथेली पर लगी मेहदी की सलज्ज आकांक्षा, जीवन और मृत्यु को श्वेत-श्याम आँख मिचौनी अर्थात् व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के समस्त आरोह-अवरोह एवं सुख-दुःख लोक गीतों के प्राणों में व्याप्त हैं। मानव के अश्रु और उत्सव लोक गीतों की ओट पाकर जीवन के शाश्वत आनंद की पृष्ठभूमि बन गये हैं।

घर का एक दायरा होता है। इसी प्रकार देश या राष्ट्र का भी एक दायरा होता है। जैसे एक परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तो वह घर का कुदरती तौर पर हिस्सेदार हो जाता है और उस देश या राष्ट्र का भी एक अटूट हिस्सा बन जाता है। उस देश को कोई भी सदस्य एक जैसा तो होता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो बहुत नीचे गिरा हुआ व्यक्ति हो लेकिन एक व्यक्ति देश को नीचे अगर गिरा सकता है तो एक ही व्यक्ति देश को गौरव प्रदान कर सकता है। उस व्यक्ति को हम एक और उसी संस्कृति का कहते हैं।

वर्तमान में किसी भी देश की संस्कृति का उद्गम यहाँ के लोक-जीवन को माना जाता है क्योंकि लोक संस्कृति ही के ऊर्जाको स्रोत है। आज का मनुष्य जिस तरह की मनुष्यता को खोज रहा है, उसे लोक संस्कृति के विकास उपलब्ध किया जा सकता है। लोक-संस्कृति तो लोक परम्पराओं में लोक-साहित्य में लोक-कला में लोक-जीवन में आदि हर जगह बसा हुआ है। लोक-जीवन में प्रेम सेवा सहृदयता और हार्दिकता मिलती है। संस्कृति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और युगों से समाज को विकास की प्रेरणा देती हुई यह संस्कृति विचार कर्म और आचरण का बोध करा रही है। इसी वजह से सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी संस्कृति को समझता है।

संस्कृति के अंतर्गत समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक व्यवस्था गमितान रहती है। प्रसिद्ध विचारक मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है- "मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जिन साधनों और यंत्रों का प्रयोग करता है यह सभी संस्कृतियों के अंग है। संस्कृति में जिन भौतिक, भौतिक वस्तुओं का समावेश होता है उसको भी हम लोक-जीवन इस संस्कृति का कुरेर है। लोक-जीवन तो बहती हुई नदी की तरह संस्कृति को प्राणित करती है। लोक कलाकारों की कला झरने की तरह कल-कल करती है। लोक कलाकारों के जीवन में उनको कलाकों में लोक संस्कृति व्याप्त होती है। ग्राम्य जीवन की जीवन्त झाँक का ही दूसरा नाम लोककला है। मानव के निर्माण और संस्कृति को व्याख्या संस्कृति है। मनुष्य को सोचने से पहले ही उसे अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि इतिहास का आधार भौतिक आवश्यकताओं की मूर्ति करने वाली वस्तुओं का उत्पादन है और इतिहास निर्माण में निर्णायक भूमिका उन लोगों की है जो भौतिक

सम्पदाओं का उत्पादन करते हैं। यद्यपि हम इतिहास में ध्यान दें तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्रमुखतः छोटी-बड़ी जातियाँ विभिन्न सम्प्रदाय और अलग-अलग धर्म व्याप्त हैं जिनका अपना ही अलग जीवन सम्य है अलग शब्दों का समूह, उनको अलग-अलग भाषाएँ उन्हें प्रस्तुत करने का अलग-अलग तरीका सब कुछ सत्य ही उद्घाटित करते हैं और इसे ही हम संस्कृति कहते हैं यदि हम आदिवासियों की बात करें तो उनके जीवन और व्यवहार में आश्चर्यचकित करने वाली कई बातें दिखाई देती हैं। उन्हें लोगों का ध्यानाकर्षित करना और लोगों का मनोरंजन करना खूब आता है और उसी से आदिवासी समाज और संस्कृति दिखाई पड़ती है। उनके अलौकिक विश्वास, जादू-टोने और विलक्षण अनुष्ठानों का आँखों देखा हाल तो मिलता है। उनकी जिन्दगी के हर सिम्त हाड़तोड़ संघर्ष की बहुरूपी और प्रामाणिक तस्वीर नहीं वो आज भी आदमी की अलग नस्ल के रूप में अजूबा की तरह पेश किये जाते हैं। विचित्र वेशभूषा में आदिम और जंगली आदमी की मानिन्द -संस्कृति के क्षेत्र में गिनते हैं।

इस समुदाय की सामाजिक संस्कृति उसको भौतिक जिन्दगी है ये अपने भौगोलिक वातावरण से आदमी को जोड़कर ही स्थापित होते हैं। किसी घने जंगल के बीच एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार को भी जिन्दगी में भी संस्कृति का जो रूप मिलता है वह शहर के बड़े बिल्डिंग में नहीं आदिवासियों का भौगोलिक वातावरण, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें उनके विश्वासों को अनमोल कहना अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि अगर इसे ठीक से न समझा गया तो खतरनाक नतीजे आने की संभावना हो सकती है। हमें गौर करना चाहिए कि आदिवासी समुदाय के मानवीय कर्म में उनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। आतंक, हताशा और नृशंसता के मौकों पर उनके खिलाफ इनके जरिए उन्हें एक सुरक्षा मिली है और यह सब उसके नैतिक और आचार पद्धति का अविभाज्य हिस्सा रहा है जिसकी वजह से उनका अस्तित्व बरकरार रह सका है। उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ सौन्दर्यात्मक चेष्टाएँ और सांस्कृतिक क्रियाएं आम लोगों कि तरह आराम के क्षणों को भरने वाली चीजें नहीं हैं, उनकी पूरी जिन्दगी क्रियाशील और प्रयोजनशील के साथ रिश्ता है इसलिए उनकी संस्कृति एक ऐसा रिश्ता है इसलिए उनकी संस्कृति एक ऐसा आकार बनाती है जिसमें उनके जीवन की पुनर्रचना होती है। आज के हमारे इस युग में आदिवासी औरतों के ऊपर इतनी तकलीफें दी गई हैं लेकिन फिर भी उनकी सहन शक्ति और पूर्ण रूप से उनके सदस्यों के लिए निष्ठा ही हम आम लोगों के लिए सीख है। हमारे आपके रूढ़ संस्कारों और खुदगर्ज संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की कुर्बानी दी और दे रही है। प्रतिबिम्ब क्या है - एक वस्तु पर दूसरी वस्तु के प्रभाव के कारण पहली वस्तु में परिवर्तन आते हैं जो दूसरी वस्तु की कुछ विशेषताओं की पुनर्प्रस्तुति करते हैं तो वह पुनर्प्रस्तुति ही दूसरी वस्तु का प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिन्दित के बिना प्रतिबिम्ब की अस्तित्व नहीं हो सकता, किन्तु प्रतिबिम्बित प्रतिबिम्बक के बिना भी अस्तित्वमान रहता है।

हमारे यहाँ 'लोक' शब्द संस्कृति वाचक और संस्कृति शब्द लोक वाचक है। आश्चर्य है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक भी हैं और विलोम भी लोक का सामान्य अर्थ सम्पूर्ण मानव सृष्टि है किन्तु विशेष पाश्चात्य अर्थ में उसे ग्रामीण, अशिक्षित, असंस्कृत एवं सभ्यता से दूर वन प्रान्तों एवं अंचलों में रहने वाले सामान्य जन एवं उसके परिवेश का पर्यायवाची माना गया है। हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रान्त या देश की संस्कृति का उद्गम लोक

से ही हुआ है। भारतीय संस्कृति में शब्द के अनुरूप ही जीवन शैली की समस्त क्रियाओं को समाहित किया गया है जैसे व्यवहार, खान-पान, शिक्षा, संगीत, कला व कौशल किसी भी देश या भू-खण्ड पर रहने वाली मानव जाति द्वारा प्रयोग में लायी गयी दर्शन, धर्म, संस्कार, सभ्यता, कला, भाषा, वस्त्र, व जीवन दर्शन ही उसकी संस्कृति कहलाती है। 'संस्कृति को सुरभि एवं परिष्कृत कृति का पर्याय माना गया है। जहाँ यह श्रेष्ठ कर्मों एवं विचारों का समुच्चय तथा संस्कारों का समन्यय कहलाती है, यही यह भौगोलिक खण्ड से जुड़ी होने के कारण संवेदना की स्वाभाविक प्रस्तुति और भावों की प्राकृतिक अभिव्यक्ति बन जाती है। इस तरह लोक और संस्कृति एक-दूसरे से कार्य कारण की तरह जुड़े हैं। संस्कृति मानवता की मेरुदण्ड है, शिष्टता सौजन्य एवं शील की आधारशिला है। यह पूर्वसंचित परम्पराओं का कोष है।

भारतीय संस्कृति में "वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः तेन त्यक्तेन भुजीथा सर्वभूतहिते रता" जैसे मूलधार है, इसीलिए वह नित नवीन है, पुरातन होते हुए भी सनातन है उसमें समायोजन और संयोजन की अदभुत क्षमता है। भारतीय लोक संस्कृति में कथा, लोककथा, लोकगीत, वीरगाथा, ईश्वर स्तुति व दंत कथायें इसी संस्कृति की धरोहर का प्रतिनिध है। यहाँ उत्सव पर्व त्योहारों व रीति-रिवाजों की अनूठी परम्परा है। भारतीय लोक संस्कृति लोक जीवन का दर्पण है। संस्कारों की परम्परा से बंधा हुआ समाज ही लोक है और उनके द्वारा निर्मित कला ही लोक कला है। लोक कला से अभिप्राय उस कला से है जो जनसाधारण द्वारा निर्मित एक संगठित समाज का प्रतीक है और पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोती है। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कलाओं के रूप में सामने आती है। लोक कलाओं का दायरा बहुत विस्तृत है। यँ तो लोक कलाएं बहुत हैं जैसे चित्रकला, हस्तकला मूर्तिकला, वास्तुकला, शिल्पकला इत्यादि लेकिन इन सब कलाओं में भारत की लोक संस्कृति का मूक चित्रण देखने को मिलता है

संदर्भसूची

1. डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल - लोक का प्रत्यक्ष दर्शन सम्मेलन पत्रिका - लोक संस्कृति अंक, पृष्ठ 67, 68 लोक संस्कृति वसंत निरगुणे पृष्ठ -5
2. वैदिक संस्कृति मूल तत्व सम्मेलन पत्रिका लोक संस्कृति, लोक संस्कृति अंक
3. लोक संस्कृति - वसन्त निर्गुणे पृष्ठ 81
4. महावीर अग्रवाल , लोक संस्कृति आयाम एवं परिप्रेक्ष्य
5. राजाराम भादू , लोक संस्कृति और परिवर्तन प्रक्रिया
6. ईश्वरशरण पाण्डेय , लोक और संस्कृति
7. प्रभारक चौबे, लोक परम्परा और नई रचनाशीलता

लोक संस्कृति एवं संगीत: उत्तराखण्ड के संदर्भ में

डॉ. निश्ठा शर्मा - असिस्टेंट प्रोफेसर (संगीत गायन)
महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पीओजीओ) कॉलेज, फिरोजाबाद
(सम्बद्ध: डॉ० बी०आर० आम्बेडकर, विश्वविद्यालय, आगरा)

सारांश: डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डा० सत्येन्द्र के विचारों के अनुसार- लोक संस्कृति वह संस्कृति है, जो अनुभव, श्रुति और परम्परा से चलती है। इसके ज्ञान का आधार पोथी नहीं होती। मौखिक परंपरा से हस्तांतरित होने वाली लोक संस्कृति सहज व सरल होती है। भारत की संस्कृति के अंतर्गत प्रादेशिक संस्कृति की पहचान उस प्रदेश की सांस्कृतिक विलक्षणताओं से होती है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखण्ड की संस्कृति अपनी विशेष पहचान रखती है।

मुख्य शब्द- हस्तान्तरित, पार्ष्वभूमि, भिठौली, हुड़क्या, लाकूड़।

परिचय

संस्कृति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं गहन है। मानव समाज के शनै-शनै विकास में व्यक्ति तथा समूह की उपलब्धियों को ही संस्कृति कहा गया है। विविध अर्थ भाव एवं प्रवृत्तियाँ इसमें समाहित हैं। संस्कृति का तात्पर्य 'सम' अर्थात् उत्तम कृति अथवा चेष्टाएँ या अभिव्यक्ति है तो इसका संबंध मनुष्य के शरीर, प्राण, मन तथा बुद्धि आदि से माना गया है। मानव जीवन को परिमार्जित करने वाली जीवनव्यापी पद्धति ही संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में मानव-मंगल की कामना की गई है।¹ संस्कृति समाज की वह विचारधारा है जो सतत् प्रवाहित होती है। संस्कृति का संबंध संस्कारों से है-**संस्कारैः आत्मधर्मादिभिः जीवने संस्कारोति** इति संस्कृतिष् अर्थात् मानवीय संस्कारों द्वारा जो आत्मानंद के धर्म हैं, उनसे जो जीवन को विशुद्ध एवं व्यवहारोपयोगी बनाती है, वह संस्कृति है। संस्कृति हमारे जीवन जीने और सोचने की विधि में है। जो अन्तःकरण की अभिव्यक्ति है। बाह्य रूप से प्राप्त प्रेरणाओं से मानव मन का जो विकास हुआ, वह सभ्यता है।² कला, संगीत, साहित्य वास्तु विज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के प्रकट पक्ष हैं। संस्कृति किसी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार हैं, जिनके माध्यम से लोग परस्पर व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं तथा जीवन के विषय में ज्ञान को दिशा देते हैं। मानव ही संस्कृति को बनाता है इसलिये संस्कृति परम्पराओं एवं धार्मिक विश्वासों से जुड़ी जीवन शैली है।

लोक संस्कृति

किसी भी देश की संस्कृति का आधार 'लोक' है। 'भरत' के अनुसार-'लोक' अनेक देशों में विभक्त है। लोक को विशेषतायें अनन्त हैं। भरत का कथन है कि अपने ग्रन्थ में मैंने जो कुछ नहीं कहा है, वह बुद्धिमानों को 'लोक' से ग्रहण कर लेना चाहिये।³ लोक का अभिप्राय व्यक्ति न होकर समूह से है। देश की संस्कृति में लोक संस्कृति निहित है। वह सीखा गया व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होता है, संस्कृति का परिचायक है। लोक संस्कृति का अभिप्राय विशेष रूप से ग्रामीण जीवन तथा कृषक समाज की

परंपराओं से है। लोक संस्कृति में प्राचीन मान्यतायें, हमारे संस्कारों, अनुष्ठानों, धार्मिक विश्वासों, भावात्मक गतिविधियों का व्यावहारिक पक्ष दिखाई देता है। इसमें लोकमानस की मांगलिक कामना हेतु भावना सिद्ध होती है। मंगल कामना हेतु शिष्ट समाज भी लोक संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता है। प्रस्तुत लेख की लेखिका की माँ, जो रूढ़िवादी नहीं थीं किन्तु परंपराओं में विश्वास करती थीं। रात्रि के समय निम्न पंक्तियों का उच्चारण करना न भूलती थीं।

“जा दिया घर आपणे, थारी माय देखे बाटणे

थारी धना बिछावे खाटणे, थारे बालक बरै बाटणे

म्हारी राम जी से राम राम कह दीजो।”

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डा० सत्येन्द्र के विचारों के अनुसार- लोक संस्कृति वह संस्कृति है, जो अनुभव, श्रुति और परम्परा से चलती है। इसके ज्ञान का आधार पोथी नहीं होती। इसमें परिवार, पड़ोस, नातेदारी तथा धर्म का अधिक महत्व होता है। इस संस्कृति में सामूहिक प्रेरणा, सामूहिक भावना पाई जाती है, इसलिये आज भी जीवित है तथा आनंद दायक है।

लोक संगीत

भारत की संस्कृति के अंतर्गत प्रादेशिक संस्कृति की पहचान उस प्रदेश की सांस्कृतिक विलक्षणताओं-दर्शन, रीति-रिवाज़, सामाजिक रहन-सहन, अनुष्ठान, संगीत, कला, भाषा, वेशभूषा इत्यादि से होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखण्ड की संस्कृति अपनी विशेष पहचान रखती है। भारतीय संस्कृति में लोक संगीत एवं नृत्य सांस्कृतिक जीवन का मूल आधार हैं। लोक संगीत एवं नृत्य पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत सहायक होते हैं। लोक संगीत उल्लासपूर्ण जीवन का प्रमुख अंग रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही मानव की सरल एवं सहज भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम संगीत रहा है। वैदिक काल से ही ऋचाओं में गीत संगीत का अद्भुत सामन्जस्य रहा है। वैदिक ऋचाओं के गेय प्रधान होने के कारण ही ताल के लिये छन्दों का प्रयोग, सुचारू रूप से गाने के लिये स्वरों का चयन तथा संगीत हेतु वाद्यों का प्रयोग किया गया।⁴ सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक व्यवहार एवं संगीत द्वारा आनन्द अभिव्यक्ति ही लोक संगीत है। लोक द्वारा गायन, वादन एवं नृत्य के द्वारा लोगों के मनोरंजन हेतु संगीत ही लोक संगीत के नाम से जाना गया। लोक जीवन की पार्श्वभूमि में अचिन्त्य रूप से अनायास फूट पड़ने वाले मनोभावों की लयात्मक अभिव्यक्ति लोक संगीत है। कविवर सुमित्रानन्दन पंत के शब्दों में- भारतमाता ग्रामवासिनी है।⁵ ग्रामवासियों के कंठ से मुखरित संगीत एवं लयात्मक शारीरिक अभिव्यक्ति ही लोक संगीत है। भारत के विशाल और विस्तृत विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति प्रकट रूप से लोक संगीत में दिखाई देती है। कहा भी गया है -“तीन कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी” भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ लोक संगीत, मौसम, शुभ अवसरों, त्योहारों, कृषक जीवन से जुड़े उल्लास एवं उत्सवों, उनके जीवन के सुख-दुख का साक्ष्य होता है। देशी संगीत के विकास की पृष्ठभूमि लोकसंगीत ही है।

उत्तराखण्ड के लोक संगीत के अन्तर्गत गीत, वाद्य तथा नृत्य के मिलते-जुलते स्वरूप का दर्शन हिमालय परिवेश से जुड़ी विविष्ट संस्कृति के रूप में होता है।

उत्तराखण्ड के लोक गीत एवं नृत्य

उत्तराखण्ड संस्कृति की पहचान वहाँ की प्रकृति का सौंदर्य तथा लोकजीवन के साथ उसका रागात्मक व लयात्मक संबंध है। प्रकृति के कण-कण में बसा संगीत सभी को अपने सौंदर्य से आकर्षित करता है। पुरानी परंपराएं, भाव, विष्वास, लोक भाषा, लोक संगीत उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक समृद्धि का द्योतक है। कुछ प्रमुख एवं प्रचलित लोक गीत, नृत्य एवं वाद्यों को यथासंभव समाविष्ट किया जा रहा है।

संस्कार गीत

भारत देश के सभी प्रांतों की भाँति उत्तराखण्ड में भी संस्कार गीत गाये जाते हैं। जन्म से लेकर विवाह तक के प्रत्येक संस्कार के अवसर पर ये गाये जाते हैं। इन संस्कार गीतों में मुख्य रूप से प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में 'शकुनाक्षर' गीत गाया जाता है।

शकुनादे, शकुनादे- काजए आनीमिका, शनूना बोल ।

दाइण-बाजन शंख शब्द - दैवी तीर, भरियों कलश अति नीका

सो रंगीलो- पाटल अंचली- कमल के फूल

सोई फूल मोल वान्त गणेश - रामचन्द्र लछिमन जीवा

जनम आध्या अमरू होई।

सोई पाटो पैरी रैना (घर की स्त्री का नाम)

आई वान्ती-पुत्र वान्ती होई।⁶

मांगल गीत

गढ़वाली लोकगीतों में शुभ अवसरों पर गाये जाने वाले गीतों में मंगल गीत होते हैं। इनमें विशेष रूप से आवाहन गीत- जिसमें संस्कार गीतों के ही समान देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। पूजा गीतों में गृह में विराजित देवताओं की पूजा- स्तुति की जाती है, जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो। विवाह गीतों में युवती (मंगल्यारी) के विवाह - न्यौता से लेकर वधू के गृह प्रवेश तक के गीतों को गाया जाता है।

जागर गीत

देवताओं को जगाने हेतु जो गीत गाये जाते हैं, उन्हें जागर गीत कहते हैं। इन भक्ति गीतों के सुन्दर काव्य में देवताओं की आख्या का वर्णन रहता है।

बारामासा

इन गीतों में मुख्य रूप से प्रकृति का चित्रण किया जाता है। बारह महीनों प्रकृति के भिन्न-2 रूप का वर्णन इन गीतों में गाया जाता है।

बसंती

चैत के महीने में जब पूरी प्रकृति फूलों से सुशोभित होती है, तब कन्यायें फूलों को चुनकर घर की देहलीज पर सजाती हैं। एक मास तक इस कार्यक्रम को करते हुये गीत गाये जाते हैं। उत्तराखण्ड में इन गीतों को बसंत ऋतु के गीत कहते हैं। इनमें फूलों, पक्षियों आदि का वर्णन करते हुए गायन होता है।

ऋतुरैण

चैत के महीने में ही उत्तराखण्ड की अद्भुत लोक परम्परा देखने को मिलती है। यह मास विवाहित बेटियों के लिये अत्यन्त हर्षल्लास व आनन्द का होता है। इस महीने बेटियाँ बहनें अपने भाइयों से मिलती है। भाई बहनों के घर भिटौली की विशेष सौगात भेजते हैं। भाई-बहन के स्नेह - प्रेम की गायन शैली ऋतुरैण गीतों में है।

ईजु मेरी बता मैकें, काँ छू मेरो भाई।

कब होली भाई दगै, अब मेरो भेटाई वे।।

सब भाई आइ गया, बैणां कै भेटणा वे।

मेरो भाई कब आलो, बैणा के भेटणा वे।। 7

नौन्याली गीत

इन गीतों को छोटे-छोटे बच्चे खेलते हुये गाते हैं। इन गीतों में खेल-खेल में सवाल जवाब भी होते हैं।

पटखाई में छूड़ा

उत्तराखण्ड में उत्सवों तथा त्यौहारों के अवसर पर वरिष्ठ लोग इन गीतों को गाते हैं। इन शिक्षाप्रद गीतों में उपदेश दिये जाते हैं, अतः इन गीतों को नीति गीत कहकर भी पुकारते हैं।

खुदेड़

यह गढ़वाल क्षेत्र का विशेष गीत है इसमें अधिकांशतः नारी जीवन की विरह वेदना के वर्णन होते हैं। बसंत ऋतु में विवाहिता अपने मायके जाने का रास्ता देखती है, तो उसके हृदय के भाव खुदेड़ रूप में प्रकट होते हैं। संजोग में प्रकृति के दृश्य जो सुखदायी होते हैं, वही वियोग की स्थिति में दुखदायी अनुभव होते हैं। इसकी गीत शैली अत्यन्त कारुणिक है।

न्यौली

न्यौली वस्तुतः एक मादा पक्षी का नाम है। न्यौली आलाप के रूप में ग्वाले, घसियारे लकड़हारे, कृषिकर्मी वियोगिन तथा सैनिक आदि गाते हैं। इसमें प्रकृति, ऋतु, नायिका-भेद का वर्णन विशद रूप से मिलता है।

भगनौल

ये सौन्दर्य गीत कहलाते हैं। इसकी मार्मिक पक्तियों में गायक जोड़-जोड़ कर पक्तियों की संख्या घटा - बढ़ा देते हैं। भगनौल गीत सार्थक पंक्ति वाले तथा तुकान्त भी होते हैं।

थाड्या

बसन्त ऋतु के अवसर पर थाड्या गाने का प्रचलन है। घर की देहली पर फूलों को डालते हैं। इन गीतों को बासन्ती भी कहते हैं। ये गीत युवतियों की दो टोली के बीच गाये जाते हैं। घर के आंगन (थाड) में इस नृत्य को किया जाता है।

चाँचरी

चाँचरी गीत का आरंभ मंगल वचन तथा प्रार्थना से होता है। समूह नृत्य के साथ इस गीत को गाया जाता है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। दो वृत्ताकारों में स्त्री पुरुष

अलग-अलग घरों में भी नृत्य करते हैं इसमें धार्मिक, श्रृंगार, लोक विष्वासों आदि विषयों पर भी गीत गाकर नृत्य किया जाता है।

छपेली

इसमें दो प्रेमियों का नृत्य गीत होता है। इसमें श्रृंगार के गीत होते हैं। कभी-कभी दो गायक अथवा एक गायक के साथ कोरस गायन करता है। इस छपेली गीत को छेलिया नृत्य के साथ भी गाया जाता है। इस नृत्य के साथ हुड़किया अपनी हुड़की के लिये आकर्षक वेष में नाचता है।

झुमैलो

झुमैलो नृत्य तथा गीत बसंत पंचमी से लेकर- सक्रान्ति तक होते हैं। इसको कुंवारी कन्यायें बाहों में बाहें डालकर गोल परिधि में करती हैं। 8 नववधुएँ भी माँ से मिलने की अभिलाषा लिये गाती हैं

ऋतु बौड़ी आईने है झुमैलो
दायी कोसी फेरी है झुमैलो

चौफुला

चौफुला प्रसन्नता तथा मिलन का गीत है। इसके गायन के साथ ही लय नृत्य किया जाता है। इसमें विभिन्न भावों का वर्णन रहता है। किसी गीत में अग-प्रत्यंग, वेशभूषा आदि का वर्णन तो किसी गीत में नन्द भाभी की वार्ता आदि का वर्णन होता है। इसमें स्त्री-पुरुष लयबद्ध गोलार्ध में चलते हुये एक दूसरे के हाथ पर ताल देते हैं।

ताँदी

इस ताँदी नृत्य गीत में केवल पुरुष ही प्रतिभाग करते हैं। इसमें छः पुरुषों से लेकर अनगिनत पुरुष प्रतिभाग कर सकते हैं। इसमें नर्तक अर्धगोलार्ध में खड़े होकर पीछे से हाथों को उंगलियों द्वारा गूँथते हैं। पहले पुरुष का हाथ तीसरे से, दूसरे का चौथे से, तीसरे का पाँचवें से - इस क्रम में पैरों को आगे-पीछे करते हुये नृत्य मुदायें बनाते हैं।

जागर

गढ़वाल के प्रसिद्ध नृत्यों में जागर है। यह धार्मिक नृत्य है। इसमें पुरोहित लोग थाली, डमरू, ढोल आदि बजाकर देवता का आह्वान करते हैं। जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं, वह नाचना प्रारंभ का देता है। इसके अतिरिक्त केदार, होलिया, झोरा, चैती पसारा, घसियारी इत्यादि अनेक नृत्यों का प्रचलन विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है।

उत्तराखण्ड के कुछ गीत अत्यधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं-

बेणु पाको बारो मासा,
हो नरैण काफल पाको चैता मेरी छैला
अल्मोड़े की नन्दा देवी
हो नरैण फूल चढ़ो न पाती मेरी छैला
बेणु पाको बारो मासा

उत्तराखण्ड के प्रमुख लोक वाद्य

ढोल-दमाऊँ

ढोल अत्यंत प्राचीन वाद्य है। ढोल के स्वरूप के संबंध में पर्वतीय लोक भाषा में लिखित प्रामाणिक ग्रन्थ 'ढोल- सागर' में लिखा है कि 'ढोल विष्णु का प्रतीक स्वरूप है' जिसका असीम स्वरूप इस प्रकार है-

ढोली! उत्तर ढोल का मूल, ढोली! पश्चिम ढोल की शाखा
ढोली! दक्खिन ढोल का पेट, ढोली! पूरब ढोल की आँखा।

यह ढोल ताम्र अथवा पीतल का होता है। इसके दोनों तरफ बारहसिंघा, बकरी या हिरन की खाल की पूड़ी लगाई जाती है। गढ़वाल, कूर्माचल, जौनसार तथा हिमाचल प्रदेश में इसे सामूहिक त्रिदेव शक्ति 'ब्रह्मा, विष्णु, महेश' का द्योतक माना गया है। पर्वतीय प्रदेश में इस ढोल को ही 'सरस्वती-पुत्र' कहकर बसन्त उत्सव में पूजा करते हैं। सर्वप्रथम शंकर ने इसे धारण कर सृष्टि का मनोरंजन किया था, इस कारण यह शिवजन्त्री नाम से भी प्रसिद्ध हुआ।¹⁰ दमाऊँ वाद्ययन्त्र भी ढोल के साथ ही बजाया जाता है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। इसको बजाने वाला बाजीगर दमाऊँ को माला की तरह पहनकर दोनों हाथों में दो लाकूड़ लेकर बजाता है।

डौर- थाली

डौर को भी भगवान शिव का वाद्य माना गया है। यह हिन्दी के चार अंक के समान है। अन्दर से खोखली लकड़ी का बना होता है। इसकी दोनो पूड़ी बकरे की खाल से मड़ी होती हैं। डौर को दोनों घुटनों के बीच स्थिर करके ऊपर की पूड़ी को लाकूड़ से तथा नीचे की पूड़ी को उंगलियों से बजाया जाता है। डार के साथ ही दूसरा व्यक्ति कांसे की थाली बजाकर संगति करता है। कांसे की थाली को ठोस वस्तु पर रखकर जंगली जानवर (बारहसिंघा) के सींग से बजाया जाता है। इसी के साथ कुमाँऊ क्षेत्र में डमरू बजाते हुये जागर गाकर रमोला भी नचाया जाता है।¹¹

हुडका

इस वाद्य यंत्र का फ्रेम लकड़ी का होता है। इसकी पूड़ी बकरी के अमाश्य की खाल की होती है, जो बहुत ही नाजुक होती है। इसके साथ स्त्रियाँ आंगिक अभिनय करती हैं। गढ़वाल की अपेक्षा कुमाँऊ में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यह चारणों का वाद्य यंत्र है।¹²

हुडक

इस वाद्य यंत्र का प्रयोग सभी प्रकार के गीतों तथा नृत्यगीतों के साथ किया जाता है। गढ़वाल और कुमाँऊ दोनों ही क्षेत्रों में इसको बजाया जाता है। आकार की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं। छोटे को साइत्या तथा बड़े को हुडक कहते हैं।

तोड़ा

यह अत्यंत प्राचीन लोक वाद्य है। वर्तमान में इसका उपयोग कम दिखाई देता है इसे मेढे के सींग के बाहरी खोल से बनाया जाता है।¹³ षंख के समान फूंक कर बजाने से इसमें ध्वनि निकलती है।

रणसिंघा

यह वाद्य युद्ध का बाजा होता था किन्तु अब मन्दिरों में, देवयात्रा, मेलों आदि में भी बजाने की परंपरा हो गई है। रणसिंघा ताँबे या पीतल का बना लम्बा वाद्ययंत्र है। आगे का घुमावदार चौड़ा गोलाकार भाग होता है, जिससे तेज ध्वनि निकलती है।

मशक बाजा

इसकी बनावट मशक के समान होती है। चमड़े के तकियानुमे थैले में पांच पाइप लगे होते हैं। एक बारीक पाइप मुँह में रखकर फूक मारते हैं, जिससे थैले में हवा भरती है। दूसरे पाइप पर बारीक छेद किये होते हैं, जिन पर उंगलियों रखकर बजाया जाता है। गढ़वाल में इसे मसग्याबाजु कहकर पुकारते हैं।

अलगोजा

इस वाद्ययंत्र में दो बाँसुरी का जोड़ा होता है। एक साथ इन्हें मुँह में रखकर बजाया जाता है। इसे रामशरण, रामसौर नाम से भी जाना जाता है। इन प्रमुख वाद्य यन्त्रों के अतिरिक्त मंकोरा, मोछंग, कन्साल षंख, सारंगी, इकतारा, नगाड़ा, तूर्य चिमटा, सिणाई (शहनाई) इत्यादि वाद्य भी विभिन्न धर्म, जाति एवं क्षेत्रों में प्रयोग किये जाते हैं। इस प्रकार उत्तराखण्ड का पर्वतीय लोक जीवन लोक भाषा- साहित्य, गीत, संगीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ समग्रता एवं अनुपम सौंदर्य, लिये हुए उपस्थित होता है। इस क्षेत्र के जीवन में गीत - संगीत समाविष्ट रहा है। प्रकृति में समायी अलौकिक कल्पना एवं जीवन शैली इस क्षेत्र की संस्कृति का दर्पण है। यह संस्कृति उत्तराखण्ड की समृद्धि का प्रतीक है। भारत में अनेक संस्कृतियों का संगम है। भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत लोक संगीत सांस्कृतिक जीवन का मूल आधार है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गैरोला, वाचस्पति (1973), भारतीय संस्कृति और कला पृष्ठ-61
2. सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति अंक, सम्पादकीय (1973) पृष्ठ-7
3. आनन्द पाल सिंह, सुमित्रा, लोक संगीत अंक, संगीत पत्रिका (जनवरी- 1966) पृष्ठ - 10
4. उप्रेती, पंकज, 'कलावसुधा' पत्रिका (अक्टू0- दिस0- 2019) पृष्ठ-109.
5. सिन्हा, दया-प्रकाश, लोकरंग, पृष्ठ 6
6. पन्त, विमल 'कलावसुधा' (2019) पृष्ठ - 198
7. पेट शाली, जुगलकिशोर, कुमाऊँनी लोकगीत, पृष्ठ-248
8. गर्ग, लक्ष्मीनारायण, भारत के लोक नृत्य (1967) पृष्ठ - 62
9. अनुरागी 'केशव' (लोक संगीत अंक) पृष्ठ-79
10. नौटियाल, शिवानन्द, गढ़वाल का सांस्कृतिक वैभव, पृष्ठ - 211
11. तदेव, पृष्ठ- 217,
12. रावत, चन्द्रपाल सिंह, सम्पादक- गढ़वाल और गढ़वाल, पृष्ठ-185
13. चातक, गोविन्द, भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ : मध्य हिमालय, पृष्ठ-319

गुजरात की लोक संस्कृति

Dipakkumar Umangbhai Solanki - Assistant Professor

Prof. Gaurang Bhavsar - Research Guide

Department of Tabla

Darshan Purohit - Corresponding Author

Department of Dramatics, Faculty of Performing Arts,

The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

हमारा भारत देश विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। जिसमें कई जाति एवं अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं। जिनका रहन सहन एवं भाषा भी अलग-अलग है और उनकी रीत रिवाज तथा आचार विचार भी एक दूसरे से भिन्न हैं। इसमें हर एक प्रांत एवं राज्य में रहने वाले लोगों की अपने-अपने त्योहार, वेष भूषा एवं खान पान भी है, जो एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे में हम गुजरात की लोक संस्कृति के विषय में कहे तो गुजरात राज्य यह भारत देश के पश्चिम भाग में स्थित है। "गुजरात नाम यह प्राकृत 'गुज्जररट्ट' पे से आया है। जिस का संस्कृत रूप 'गुजर्जरराष्ट्र' है। जिसका अर्थ 'गुजर्जर लोगों का देश' होता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।"⁽¹⁾ गुजरात अपने खान पान एवं त्योहार की वजह से एवं उद्योग एवं व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात को 'पश्चिम का जेवर' भी कहा जाता है।⁽²⁾ गुजरात में ज्यादातर हिन्दी एवं गुजराती भाषा को महत्व दिया जाता है। किन्तु व्यवहार में गुजराती भाषा को प्राधान्य दिया जाता है।

लोक संस्कृति की परिभाषा

लोक संस्कृति की अगर परिभाषा करें तो आचार एवं विचार में जो किसी भी प्रजा की विशेषता ओ में, जीवन, रीति परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो वह संस्कृति को लोक संस्कृति कहते हैं। ऐसे रीति रिवाज जिसका आदान प्रदान बरसों से लोगों के जीवन में उनके आचार एवं विचार में चाहे वह खान पान हो या त्योहार हो शणगा, वेषभूषा यह सब लोक संस्कृति है। लोक संस्कृति लोगों के सम्पूर्ण जीवन को अपने में समाहित कर लेती है। लोक संस्कृति को मुख्य चार प्रकार में बाटा गया है। 1) लोक साहित्य, 2) लोगों का समाज जीवन, 3) लोक कलाये (नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला) और 4) लोक कारीगरी (भरत, गूथण इत्यादि)।⁽³⁾

गुजरात लोक संस्कृति

जैसे की सब जानते है की ग्रहण शीलता भारतीय संस्कृति की एक महत्व पूर्ण विशेषता है। यहाँ कई जाति एवं धर्म के लोग बसते हैं। भारतीय संस्कृति ने हमेशा से समुंदर की तरह हर एक नदियों के पानी को अपने में समाहित किया है तथा सभी संस्कृति को अपनाया है। भारतीय संस्कृति की हमेशा एक नीति एवं एक सूत्र रहा है, 'वशुधैव कुटुंबकम्'। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वह हमेशा एक विशाल वट वृक्ष की तरह अटल एवं विकसित रही है। जिसका उदाहरण हमारे अनेक त्योहार, मेले, धार्मिक स्थल एवं खान पान इत्यादि हैं। हमारी नदियों को यहाँ देवियों का दर्जा भी दिया गया है तथा हमारे पर्यटन स्थल है जो विकसित होकर आज पूरे विश्व में विख्यात हैं। गुजरात की लोक संस्कृति के विषय में कहे तो यहाँ कई लोग व्यवसाय के लिए तथा अपने एवं अपने परिवार के अर्थोपाजन के लिए अन्य राज्य एवं देश में से आकार गुजरात में बसते है। इसलिए यहाँ विविध भाषा ये भी बोली जाती है। मगर जैसा के हमने आगे भी कहा की

यहाँ ज़्यादातर व्यवहार में गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात ने ऐसे संत, भक्त एवं कवि भी समाज को दिये हैं।

गुजरात के बारे में एवं उसकी संस्कृति के बारे में कहे तो गुजरात की धरती हजारों साल से कला, संस्कार और संस्कृति से धड़कती रही है। यहाँ लोग जीवन के पास लोक संस्कृति एवं लोक कला की निजी विरासत हैं। जगत में जिसका जोड़ न मिले ऐसी लोक जाति ओ के पास अंतरंग वस्त्रालंकार, खान पान, पशु और घर के शणगार, काष्ठ शिल्प, धातुपत्रो, लोक मनोरंजन, हथियार, मेले, घर का स्थापत्य, ग्राफ, लीपण और चीतर हैं। ऐसे जैसे लोक कला का सौन्दर्य सब को पुकार रहा हो। इसलिए यहाँ देश विदेश से लोक संशोधन हेतु गुजरात में आते हैं। अब हम गुजरात की लोक संस्कृति की विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे।

गुजरात लोक संगीत, लोक नृत्य एवं नाट्य

लोक संगीत

गुजरात के लोक संगीत एवं लोक गीत के बारे में कहे तो यह सब के दिलोंपे राज करता है। यहाँ संगीत के महान उपासक हो गए जिन्हें ताना- रीरी के नाम से जाना जाता है। तथा संगीत की एक प्रकांड विद्वान जिनका नाम बैजनाथ था। जिन्हें बैजू बावरा के नाम से भी जाना है। वह स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। आदित्यराम व्यास, प्रो. मौलाबक्ष जो की 'छोकराओनी गायनशाला' जो वर्तमान में 'फ़ैकल्टि ऑफ़ परफ़ोर्मिंग आर्ट्स' के नाम से जानी जाती है। उसके प्रथम आचार्य थे। इसी तरह श्री यशवंत पुरोहित, पं. शिवकुमार शुक्ल, प्रो. सुधीरकुमार सक्सेना, श्री सुधीर खांडेकर, श्री कृष्णकांत परीख, महारणा जयवंतसिंह जी, पं. नंदन महेता गुजरात के उत्कृष्ट कलाकार एवम् संगीतज्ञ हैं। पं. ओमकारनाथ ठाकुर जो की संगीत के प्रकांड विद्वान थे। उनका जन्म भी गुजरात के खंभात में हुआ था। आज उनके नाम से एक प्रतियोगिता होती जिसे "पं. ओमकारनाथ ठाकुर संगीत समारोह" कहते हैं जिसका गुजरात संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजन किया जाता है। गुजरात में 'ताना - रीरी महोत्सव, सप्तक महोत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव आदि संगीत सम्मेलन किए जाते हैं।

गुजरात लोक संगीत :-

लोक संगीत में कभी - कभी भूपाली, अहीर भैरव, पहाड़ी और सारंग राग की छाया दिखाई देती होने के बावजूद यहाँ का लोक संगीत एवं सुगम संगीत बहुत ही सुंदर रहा है। यहाँ भक्त नरसिंह महेता के प्रभातीया,, ढोल, भजन, संतवाणी, डायरो, गजल, अख्यान, मीराबाई के पद, मरसिया, लग्न गीत, गरबा, रानाडे गीत, लोरी, नुपिटल गीत, उत्सव गीत, हवेली संगीत, प्रभातीया या प्रोबिया, मांडवा के गीत, मायरा, फुलेका, चोरी और सांजी के गीत, उकरड़ी और पोंखणा, फटाणा, हरियाली और कन्या विदाय के गीत, छट्टी के गीत, सीमंत और रांदल माता के आहावन के समय पे गाये जाने वाले गीत, कथा गीत, गोर्यमाँ के गीत, दुहा में छकड़िया, दुमेळीया और दोढ़िया, शोरी के गीत, जोड़कणा, नाचणीया और कूदणीया के गीत, चारणी गीतों में भी ऋतु गीत, शौर्य गीत, छंद, दुहा, सोरठा, कूड़लीया, आदिवाशियों के लग्न गीत, मेलों के गीत, होली गीत, उत्सव गीत, भवाई में आने वाले सवैया, व्रत गीत, हालरडा, विलाप के गीत, छांजिया, राजिया और आझा, बारात के समय लंबे आवाज से गाये जाने वाले सलोका गीत, होली के समय गये जाने वाले गीतों में रामवला और चन्द्रवला, माताजी को मनाने के लिए गये जाने वाले

आरण्य, सरजू, सावल्यू, भजनों में संध्या इत्यादि हर एक प्रसंग पे गये जाने वाले गीत हमारे गुजरात के लोक संगीत में पाये जाते हैं।

गुजरात लोकवाद्य :-

लोक संगीत के साथ संगत में जो लोक वाद्य उपयुक्त होते उनमें ढोल, मोरली, पावो, शहेनाई, झांझ, करताल, एकतारो, घूघरा, मंजीरा, रावणहथ्यों, ढोलक, डफ, खंजरी, मुखचंग, सुंदरी, कंठवास, कानी, शंख, भुंगल आदिवासी वाद्यों में तूर, थाली, भजनिया, भुंगल, डोबरू, घांगलो, चोनकु, खांगलो, मलंगो, ढाको, करगेस, पावरी, काहड़ो, इत्यादि मुख्य हैं।

शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम हैं। वैसे यह नृत्य दक्षिण भारत के तमिलनाडू राज्य के तांजोर तहसील से इसका उद्गम स्थान माना गया हैं। मगर यह गुजरात में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड के दरबार में तंजावुर से नृत्य करने हेतु नर्तिकाये एवं संगीत वाद्य के निष्णात गुरु आए थे। फिर वह बड़ौदा में स्थायी हो गए। तथा आज बड़ौदा में फ्रैकल्टि ऑफ पफ़ोर्मिंग आर्ट्स कॉलेज में भरतनाट्यम को पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जाता हैं। भरतनाट्यम में अलारिपु, जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और जावली, तिल्लाना आदि आता है। कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचीपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी इत्यादि शास्त्रीय नृत्य में मुख्य हैं।

गुजरात लोकनृत्य

लोकनृत्य यह आदिवासी नृत्य का सर्वाधिक स्वरूप हैं। यह सब आदिवासी लोक एवं अलग – अलग जाती के लोग साथ मिलकर करते हैं इसमें ज़्यादातर उनके वस्त्र परिधान एवं आभूषण आकर्षण का मुख्य केन्द्र होते हैं। विविध जाती के लोकनृत्य में साम्य होने के बावजूद विविध पंथको की बोली एवं विविध रंगों से रंगे वस्त्र परिधान, आभूषण की वजह से लोकनृत्य में विविधता देखने को मिलती हैं। गुजरात के लोक नृत्य में गरबा, गरबी, रास, रासड़ा, मेरनृत्य, हाली नृत्य, चाळो नृत्य, घेरिया नृत्य, तड़वीओ नु घेरिया नृत्य, तलवार नृत्य, शिकार नृत्य, मांडवा नृत्य, टिप्पणी नृत्य, पढ़ार नृत्य या मंजीरा नृत्य, गोफगूथण नृत्य, मेरायो नृत्य, धमाल नृत्य, जाग नृत्य, हिंच नृत्य, ठागा नृत्य, ढोलो राणों, अश्व नृत्य, वणजारानु होली नृत्य, रुमाल नृत्य, मरची नृत्य, तूर नृत्य, आलेणी – हालेणी नृत्य, डूंगर देव नृत्य, डिंडुल नृत्य, छेलिया – छेलैया नृत्य, गामित नृत्य, डेरा नृत्य, भाया नृत्य, ठाकरिया नृत्य, रमली नृत्य, आगवा नृत्य, काकड़ा नृत्य इत्यादि नृत्य प्रमुख हैं। इनमें से हम कुछ का थोड़ा विवरण करेंगे।

गरबा :- गरबा यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गरबा नाम संस्कृत शब्द “गर्भ-द्वीप”⁽⁴⁾ से आया हैं। गरबा यानी की जो देवी की मानता के लिए नौ दिन के लिए एक छिद्र वाली मटकी के अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता हैं उसे गरबा कहते हैं।

रास :- रास भी मुख्यतः एक लोक नृत्य ही है, जो स्त्री – पुरुष साथ मिलकर करते थे। यह दो प्रकार का होता एक हल्लिसक रास और दूसरा डांडिया रास । यह रास के बारे में सब जानते हैं की यह श्री कृष्ण, राधिका एवं गोपिया साथ मिलकर करने का उल्लेख हमारे ग्रंथों में किया गया हैं।

लोकनाट्य

लोक नाट्य यह खुले हुए मंच पर किया जाता था और देखने वाले दर्शक गण इसको आकाश के नीचे खुले मैदान में बैठकर देखते थे। जैसे राम लीला, नौटंकी, भवाई इत्यादि। लोकनाट्य के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसा नाटक जो लोक या सामान्य जन में प्रचलित एवं परंपरागत और बिना परदे के नाटक जिनमें संकेत एवं गीतों को प्राधान्यता दी जाती हो। अब यह बड़े सिनेमा हॉल एवं थैटर में किया जाता है।

भवाई :- यह पश्चिमी भारत विशेषकर गुजरात का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसे 'वेष या स्वांग' भी कहते हैं। भवाई की मंडली को 'ढोकु', 'पेडु' तथा सौराष्ट्र में 'बेडा' कहा जाता है।⁽⁵⁾

गुजरात के लोक त्योहार

गुजरात के त्योहार गुजराती संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। रंगीन त्योहारों की व्यापकता गुजरात के गौरवशाली राज्य के बहुरंगी एवं विशालता का प्रतीक हैं। गुजरात में हर एक त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात के प्रमुख त्योहार निम्न लिखित हैं।

नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, मकरसंक्रांति, जगन्नाथ रथयात्रा, कच्छ नौ रणमहोत्सव, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, होली, भद्र पूर्णिमा, जन्माष्टमी, सांती दोड़, वट सावित्री और गौरीव्रत, दिवासा नौ ढींगलो, वर्षा ना उत्सवो, मेघराजा की छड़ी, जल झीलणी, नागपंचमी और शीतला सातम, दरिया देव की पूजा, सामा पांचम, वाघबारस नौ बोलावों, धनतेरस, तुलसी विवाह, वीज मावड़ी का व्रत, धानको – धानकी का व्रत, सूरज पांदडु, श्रावणीया सोमवार, तुलसी व्रत, पोषी पूनम, मोळाकत, एवरत – जीवरत, पुरषोत्तम मास का व्रत, धरोआठम इत्यादि गुजरात के प्रमुख त्योहार एवं व्रत हैं जो गुजरात की संस्कृति का प्रतीक हैं।

गुजरात के लोक मेले :-

गुजरात में अनेकानेक अवसरों पर कई प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। जिसे कई नाम भी दिये गये हैं जो गुजरात की संस्कृति का एक प्रतिबिम्ब भी हम कह सकते हैं।

- 1. तरने तर का मेला:-** यह मेला गुजरात एवं पूरे भारत का अत्यधिक प्रसिद्ध मेला है। सुरेन्द्रनगर तहसील में तरनेतर गाम में यह त्रिनेत्रेश्वर महादेव के मंदिर में यह मेला लगता है।
- 2. वौठा का मेला :-** वौठा यह अहमदाबाद तहसील के धोळका तालुका एवं खेड़ा तहसील के मातर तालुका की सरहद पे यह आया हुआ है। यह मेला कारतक सुद अगियारस के दिन लागत है।

इस तरह गुजरात में कई मेले लगते हैं उनमें से अन्य मेले कुछ इस प्रकार हैं। भवनाथ महादेव का मेला, मानेकठारी पूनम का मेला, पल्ली का मेला, चित्र-विचित्र का मेला, माधवराय का मेला, मेघ मेला, गोळ- गधेळा का मेला, पांडुरी माता का मेला, डांग दरबार का मेला, चूळ मेला, रंगपंचमी का मेला, चाड़िया मेला, सिद्धपुर का मेला, पालोदर का मेला, सरखेज का मेला, शाह आलम का मेला, जन्माष्टमी का मेला, भाड़भूत का मेला इत्यादि।

इस प्रकार हम देखते हैं हमारा जो गुजरात एवं गुजरात की जो लोक संस्कृति हैं। वह किसी न किसी तरह से हमारी धार्मिकता एवं हमारे प्रथागत जीवन से जुड़ी हुई हैं। हमारे गुजरात में हर एक प्रसंग के अवसर पर गाये जाने वाले लोकगीत एवं लोक संगीत, लोकनृत्य तथा और लोक मेलों का आयोजन यह हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से होता चला आ रहा है। जिसमें हमारे धार्मिक स्थलों की इतनी ही महत्वता हैं तथा यह हमारी लोक संस्कृति से जोड़ा हैं या हम कह सकते हैं की यह हमारी संस्कृति है जो हमें दूसरों से अलग पहचान देती हैं एवं हमारे पूरे भारत गौरव बढ़ाती हैं। गुजरात के लोगों का अलग – अलग त्योहार मनाना तथा उन त्योहारों पर विविध- विविध प्रकार के खान पान बनाने एवं खाने का रिवाज़ तथा मेलों एवं त्योहारों पर विविध प्रकार के वस्त्रालंकार का पहनना जो हमारी गुजरात की संस्कृति पहचान बनाता हैं। इसी तरह हमारे भारत में तथा देश- विदेश में बसने वाले हर एक गुजराती के दिल में तथा उनके रोज़िंदा जीवन में त्योहार के रूप में धार्मिकता के रूप में एवं संस्कार के रूप में गुजरात एवं उसकी संस्कृति बसती हैं।

संदर्भ

1. राजगोर, शिवप्रसाद बी. / गुजरात एक दर्शन/पृ. 298 गो. ह. भट्ट/
2. <https://www.tentaran.com/about/culture-and-tradition-of-gujarat-in-hindi/>
3. सेदाणी, हसुताबेन शशिकांत/ गुजरात नी लोक संस्कृति/ पृ. 1
4. सेदाणी, हसुताबेन शशिकांत/ गुजरात नी लोक संस्कृति/ पृ.135
5. <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88>

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजगोर, शिवप्रसाद बी. / गुजरात एक दर्शन/ गो. ह. भट्ट/ प्रथम आवृति- 1957
2. <https://www.tentaran.com/about/culture-and-tradition-of-gujarat-in-hindi/>
3. सेदाणी, हसुताबेन शशिकांत/ गुजरात नि लोक संस्कृति/ यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड, गुजरात राज्य, अमदावाद/ प्रथम आवृति: 1994, द्वितीय आवृति: 2014, तृतीय आवृति: 2015/ ISBN: 97-89-381265-97-0
4. <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88>
5. जादव, जोरावरसिंह/ गुजरात नी लोकसांस्कृतिक विरासत/ माहिती कमिशनर, गुजरात राज्य, गांधीनगर/ आवृति – 2010
6. <https://www.google.com/search?q=gujarat+ka+sangeet+in+hindi&oq=gujarat+ka+sangeet&aqs=chrome.1.69i57j0i20i263i512j0i22i30i3j0i390l3.8675j0j4&client=ms-android-vivo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>
7. <https://gujarat.pscnotes.com/paper-i/cultural-heritage/gujarats-folk-culture-and-oral-tradition-its-importance-peculiarities-and-impact/>
8. Technology Integration Division/ Gujarati Cultural Orientation / Defense Language Institute Foreign Language Center/ April – 2009

भारतीय लोक संस्कृति एवं संगीत

डॉ. सिमरप्रीत कौर - असिस्टेंट प्रोफेसर (संगीत विभाग)
ए० सी० ए० एस० एस० इंटरनल यूनिवर्सिटी, बरू साहेब (H.P.)

भूमिका:

भारतीय लोक संस्कृति एक विविध और विशाल क्षेत्र है, जिसमें अनेकों ही प्रान्तों की संस्कृति सम्मिलित हो जाती है लोक संस्कृति किसी भी देश की गौरवमयी परम्परा होती है, जो उसकी एक पहचान स्थापित करती है, सदियों से चले आ रहे रीति-रिवाज वेश-भूषा, खान-पान, भाषा, त्यौहार उस देश के लोगों की मनोभावनाओं एवं व्यवहारिक स्वभाव की झलक होती है। लोक संस्कृति जन जीवन के हर पहलू को दर्शाती है जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग होती है, भारत अपनी इसी संस्कृति के लिए समस्त विश्व में एक विशेष स्थान बनाए हुए है। यहाँ की शालीनता एवं सादगी यहाँ के लोगों की आदतों में प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। हाथ जोड़कर अभिवादन करना, साड़ी एवं सलवार-सूट जैसी वेश-भूषाएँ तथा यहाँ के आभूषण एवं श्रृंगारिक तत्व जैसे काजल, बिंदी, मोगरे के फूलों से बना गजरा, कंगन, पायल, मेहदी, कमर बंद आदि विशिष्ट पहचान रखते हैं। भारत की आजीविकाएँ जैसे : कुम्हार, किसान, लौहार, सुनार भी यहाँ की लोक संस्कृति को घटने में एक विशेष भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। हाथों से दाल-चावल खाना, पत्तल में भोजन परोसना, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीना एवं दूध पीना, आज भी भारत के गाँव-गाँव में देखा जा सकता है। होली पर उड़ते रंग, रंगे हुए चेहरे, दिवाली पर जलते दीये एवं रंगोली, मकर संक्रान्त पर आसमान पर लहराती पतंगें और तिल के लड्डू, बैसाखी पर पीले सरसों से भरे खेत और चहकते मेले, सावन के महीने में बागों पर पड़े झूले और हरियाली तीज का त्यौहार, भारत की अमीर विरासत है। भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता, रक्षा-बंधन का त्यौहार शायद ही विश्व की किसी और संस्कृति में देखा जा सकता है। भारत में किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी, इस संस्कृति को और विस्तृत रूप प्रदान करती है। भारत में अनेक धर्म के लोग जैसे- हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैनी, बौध एवं पारसी एक-दूसरे की संस्कृति एवं त्यौहार आदि में एक रूप हो जाते हैं। विश्वभर में भारत अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है और यही नहीं बल्कि आज तो वहाँ के लोग इसे अपनाने भी लगे हैं। अंतराष्ट्रीय योग दिवस इस बात का प्रमाण है कि भारत की संस्कृति अत्यन्त प्रभावशाली एवं लाभदायक सिद्ध हुई है। आयुर्वेद हो या राग चिकित्सा, कबड्डी हो या कुश्ती, बांसुरी हो या सितार भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया भर में अपना एक अलग अस्तित्व प्रस्थापित किया है, यही कारण है कि भारतीय आज विश्व में बहुत सम्मान प्राप्त कर रहे हैं।

लोक संस्कृति का अर्थ:

लोक संस्कृति लोगों के चिन्तन मन्त्रन में निहित होती है उनके जनजीवन से जुड़ी हुई होती है, यह दिनचर्या का स्वभाविक हिस्सा होती है, जिसको मनुष्य की उम्र के किसी भी पड़ाव में निकाला नहीं जा सकता। लोक संस्कृति मानव जीवन की सभ्यता की उन्नति का एक प्रमुख है, जो समय के साथ बदलते हुए भी किसी न किसी रूप में अपने विशेष - अवशेष जरूर ही छोड़ जाती है। लोक शब्द में अभिप्राय है - लोग एवं संस्कृति शब्द

की उत्पत्ति संस्कार से हुई हैं संस्कार व्यक्ति को धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं एवं आचार-विचारों से परिचित कराते थे। इससे संस्कृति तथा नैतिक रूप से उन्नत होने का मार्ग प्रशस्त होता है।

लोक संस्कृति एवं ललित कलाएँ:

किसी भी संस्कृति का परिचय वहाँ की ललित कलाओं से स्पष्ट हो जाता है, ललित कलाएँ लोक संस्कृति का दर्पण होती हैं। ललित कलाओं के अंतर्गत मुख्य पाँच कलाएँ विकृत होती हैं।

(1) वस्तुकला	(2) मुर्तिकला	(3) चित्रकला
(4) काव्यकला	(5) संगीत कला	

सभी लोक संस्कृति को व्यक्त करने का माध्यम होती है, यह किसी भी देश की विशेष पहचान होती है वहाँ की संस्कृति की छायाचित्र होती है, जैसे - वस्तुकला को दर्शाते भारत के आलीशान भवन, मंदिर, महल, इमारतें आदि अपनी विशिष्ट आकृतियों के लिए विश्वभर ताजमहल उपरोक्त कथन की सार्थकता का प्रत्यक्ष प्रभाव है। शिल्पकला अथवा मूर्तिकला के अंतर्गत बनी माँ सरस्वती एवं गणेश, शिव जी, कृष्ण जी की प्रतिमाएँ भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का दर्पण हैं। अजन्ता अलोरा की गुफाओं की दीवारों पर बनी चित्रकलियाँ आज भी हमें भारत के पुरातात्विक युग से जोड़ता है। चित्रकला तो लोक संस्कृति के सभी रंगों को कागज पर उतार स्पष्ट रूप से लोक संस्कृति के बारिक पहलुओं से अवगत करवाती है। भारत की काव्यकला तो विविध भाषाओं के द्वारा मनुष्य जीवन के समस्त भावों की अभिव्यक्ति है। जैसे कबीर दास जी के दोहे, सुरदास जी की पदावली, मीराबाई जी के भजन, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, गीतावली, जयदेव जी की अष्टपदीयाँ जहाँ एक ओर भक्ति भाव को प्रस्तुत करती हैं। वहीं दूसरी ओर कालीदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम शृंगार रस प्रधान काव्यशैली का रूप पेश करते हैं। कवि की प्रेरणा ही लोक संस्कृति होती है, जो शब्दों के माध्यम से संस्कृति का स्पष्ट स्वरूप परिभाषित करने में सक्षम होती है। ललित कलाओं में सबसे सुक्ष्म कला संगीत कला है। निःसंदेह ही गीतों की स्वरावालियों, संगीत वाद्यों की ध्वनियाँ स्वनृत्य की भाव-भंगिमाओं के द्वारा लोक संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रस्तीकरण होता है। संगीत जन्म से लेकर मृत्यु तक खुशी एवं गम के हर एक क्षण में मनुष्य का सारथी होता है। लोकगीतों की शब्दावली ही नहीं बल्कि उसकी धुन एवं लय से ही हम यह पहचान जाते हैं कि वह क्षेत्र लोक संगीत है। वास्तव में लोक संगीत लोगों द्वारा लोगों के मनोरंजन एवं संस्कारों को मनाने के लिए निर्मित संगीत होता है। प्रत्येक तीज लौहार के लिए अलग-अलग लोकगीत और अलग-अलग लोकनृत्य हर एक समाज का अभिन्न अंग है। लोक वाद्य, जैसे- घड़ा, चिमटे, ढोल, नगाड़ा, अलंगोजा, सारंगी, कमाइचा, चंग, पुंग, मंजीरा, ढोलक, खड़ताल, शहनाई, करनाल, मोरचंग, एकतारा किंगरी, घुंघरू, खंजरी, रावण हत्था, आदि लोक संस्कृति की प्राचीन धरोहर हैं। निःसंदेह ही संगीत लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जा सकता है।

लोक संस्कृति एवं लोक संगीत:

भारत के विभिन्न प्रान्तों के लोकगीत, लोकनृत्य एवं वाद्यों की विशिष्ट वादन शैली वहाँ की पहचान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी प्रान्तों में भाषा भेद एवं सांस्कृतिक

भेद होने के कारण लोक संगीत को विस्तृत अधिक विस्तृत रही है। पंजाब भाँगाड़ा, हिमाचल प्रदेश की नाटी, मणिपुर का लाई-हरोबा, राजस्थान का धुमर, बंगाल का झुमर, केरल की कथकली, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लावणी, छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य, असम का बिहू, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, बिहार का झरनी नृत्य, झारखण्ड का छाऊ, उड़ीसा का ओड़िसी नृत्य आदि के अलावा भी अनेकों ऐसी नृत्य शैलियाँ मिलती हैं। जैसे - लुडी समी गिद्धा, माला, दांगी थाली, विदेसिया यात्रा, भवाई आदि। इन्हीं प्रान्तों के विभिन्न जिलों में प्रचलित लोक नृत्य हैं, इन सभी लोक नृत्यों की अपनी-अपनी विशिष्ट तालें -तल मुद्राएँ भाव-भंगिमाएँ वेश-भूषा और विशिष्ट शैली होती हैं। जो संबंधित क्षेत्र की लोक संस्कृति के सुक्ष्म पहलुओं का निर्वाह करती हैं।

लोक संस्कृति:

लोकगीत एवं लोक संस्कृति को अलग-अलग रूप में देखना कतापि ठीक नहीं जान पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों को मानने के लिए अलग-अलग लोकगीत गाये और बजाये जाते हैं। यहीं नहीं दिनचर्या के कार विहार के लिए भी गाँव की महिलाओं एवं पुरुषों ने भिन्न-भिन्न गीत रचे होते हैं। जो न केवल उनके कार्य करने के मनोबल को बढ़ाते हैं। बल्कि साथ ही उनका मनोरंजन भी करते हैं। यहीं कारण है कि लोकगीतों की शब्दवलीयों में लोकगीतों के शब्द नहीं अपितु उनकी धुन व लय द्वारा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का आभास द्रष्टिगोचर होना चाहिए। इस संदर्भ में भारत के विभिन्न प्रान्तों के लोकगीतों का विश्लेषण संक्षिप्त रूप में इस प्रकार किया जा सकता है, सर्वप्रथम पंजाब प्रान्त के लोकगीतों को देखा जाए तो उनकी स्वरावलीयाँ एवं लय से सहज ही संबंधित लोक संस्कार का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे- पंजाब में गाई जाने वाली हीर भैरवी राग पर आधारित एक विशिष्ट धुन है जो हीर रांझे की लोक गाय, लेकगाया की उदासीनता को स्पष्ट रूप से बयाँ करती है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हीर के शब्दों को न सुना जाए या उसके अर्थ न पता हो तब भी श्रीताओं को यह सहज आभास हो जाएगा कि प्रस्तुत गीत दुःख की घड़ी की व्याख्या करता है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के ही भांगड़ा गीतों को सुना जाए तो न केवल पंजाबी बल्कि किसी भी अन्य समाज के व्यक्तियों को गीत की उत्साह भरी लय एवं ऊँचे स्वर की गायकी से स्वाभाविक ही ज्ञात हो जाएगा कि खुशी भरे माहौल या शादी-ब्याह के गीत होंगे। पंजाब में ही गाई जाने वाली घोड़ियाँ दुल्हे के घोड़ी के समय गीत होते हैं। हल्दी लगाते समय गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत-“मथे दे चमन वाल मेरे बनड़े दे” की धुन बहुत ही मधुर एवं मध्य लय में निबद्ध है, जो दुल्हे की माता एवं बहनों के उल्लास को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करते हैं। दुल्हे ले सेहरा बाँधने के समय गाए जाने वाले गीत के “सेरा कहते हैं। जो कि आज भी पारम्परिक लोक धुन में गाया जाता है। ऐस ही दुल्हन के परिवार में भी भिन्न-भिन्न रस्मों के लिए भिन्न-भिन्न लोकगीत प्रचलित हैं। मेहदी के समय, हल्दी के समय, बटणा मलते समय, अलग-अलग गीत मीठी और मध्य लय में गाए जाते हैं। इन लोक गीतों में अधिकतर किसी लय वाद्य के बिना ही एक विशेष धुन और आवाज में गाए जाते हैं। दुल्हन की विदाई के समय का गीत चाहे किसी भी संस्कृति में हो समस्त श्रीताओं को भावुक एवं करूणाभयी स्वरावलीयाँ से भावविभोर कर देता है।

ऐसे ही अन्य प्रान्तों के गीतों की धुन व लय विशेष संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। इस संदर्भ में हिंदी चित्रपट ने भी लोकगीतों का प्रयोग चलचित्रों में बहुतायात में देखने को

मिला है। गुजराती लोक संगीत पर आधारित गीत 'निम्बुडा-निम्बुडा' की धुन और लय नौक-झौक को व्यक्त करती है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत 'केसरिया बालमा पधारो नी म्हारे देश रे' राग माण्ड के स्वरों से राजस्थानी लोक संस्कृति की खुशबू बिखरती है। कश्मीर वादियों में रबाब की धुन वहाँ के अनेक लोक गीतों की शोभा बढ़ाती है।

अन्य संगीत शैलियाँ में लोक संस्कृति की झलक:

लोक संस्कृति के अतिरिक्त भी भारत में प्रचलित अन्य संगीत शैलियों में भी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, सर्वप्रथम हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो धमार गीतों में ब्रज की होरी का वर्णन न केवल शब्दों में बल्कि गीत के स्वर एवं लयकारियों में भी सादृश्य होता है। वहीं ध्रुपद गीतों में वीर गाथाओं एवं इश्वरीय अवतारों की स्तुति, संस्कृत भाषा के साथ-साथ गीत की स्वर-रचना, प्रौढ़ गायकी एवं खुले बोलों की तालों से भी स्पष्ट होती है, ध्रुपद के साथ पखावज को संगत एवं लयकारियों का वादन वीर रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। ख्याल गायकों में अधिकतर लोक संस्कृति के श्रृंगारिक पक्ष का दर्शन होता है, जो प्रथक-प्रथक घरानों की गायकी के अनुसार विविध होता है। राग देस, राग पहाड़ी, राग देसी जैसे विशिष्ट स्वरों का बंदिशों द्वारा भारतीय लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं।

उपशास्त्रीय संगीत की विधाएँ जैसे ठुमरी दादरा, टप्पा, चैती कजरी, झूला आदि भारतीय लोक संस्कृति की प्रत्यक्ष परिभाषा हैं। राग भैरवी, राग पीलू, राग काफी, राग तिलंग, राग रवमाज आदि में खमाज जाने वाली ठुमरियाँ श्रृंगार इस का बहुत खुबसूरती से प्रदर्शन करती हैं ठुमरी गायकी के विभिन्न घरानों जैसे - लखनऊ घराने, बनारस घराने एवं पंजाब घराने के कलाकारों के प्रस्तीकरण से स्वाभाविक ही संबंधित प्रदेश का और वहाँ की संस्कृति का आभास हो जाता है। ठुमरी गायकी के साथ प्रयुक्त होने वाली तालें जैसे दीपचन्दी, चाचर, जतताल एवं कहरवा को लगगी का छेद भी स्पष्ट ही पहचाना जा सकता है। ठुमरी के जैसे हो गाए जाने वाले दादरा की गायकी भी उत्तर भारतीय संगीत को विशिष्ट शैली है, शास्त्रीय संगीत में गाए जाने वाली टप्पा शैली का विकास ही पंजाब की लोक पारम्परिक गायन शैली माना गया है, टप्पा की गायकी असाधारण होने के साथ-साथ बहुत ही विशिष्ट और सांस्कृतिक है, छोटे-छोटे तान एवं अति द्रुत लय की गायकी टप्पा को एक अलग स्थान प्रदान करती है। उपरोक्त गायन शैलियों के अतिरिक्त भी गीत, भजन, तराना चतुरंग, त्रिवट आदि शब्दों के साथ-साथ स्वर रचना से भी कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई होती है।

ललित कलाएँ संगीत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि न केवल संगीत सभी कलाओं के अंतर्गत एक सूक्ष्म कला है, बल्कि भावनाओं को प्रकट करती हुई एक विशाल एवं विस्तृत कला है। किसी भी राष्ट्र का संगीत वहाँ की लोक संस्कृति का दर्पण ही नहीं बल्कि उसकी गौरवमयी परम्परा का सूचक भी होता है। लोक संस्कृति की झलक सहज ही सांगीतिक स्वरलहरियों में देखी जा सकती है। यही स्वर लहरियाँ एवं लय उसकी पहचान होते हैं। निःसंदेह ही भारत में प्रचलित सभी प्रकार की संगीत शैलियों में लोक संस्कृति का सुदर्शन होता है गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों ही क्षेत्रों में भारत का संगीत एक अपनी अलग पहचान रखता है तथा यही हमारी लोक संस्कृति का प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण का माध्यम है। अतः अन्त में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संगीत एवं लोक संस्कृति को

एक-दूसरे से प्रथक नहीं देखा जा सकता तथा लोक संस्कृति से ही सांगीतिक विधाओं का जन्म होता रहा है, और संगीत के माध्यम से ही लोक संस्कृति को बढ़ावा, पहचान एवं संरक्षण मिला है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, दिलबर (2017): हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों का सांगीतिक योगदान, शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
2. देवराज, (2016): सिरमौरी लाके संगीत पर सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रभाव, शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
3. यमन, अशोक कुमार (2015) संगीत रत्नावली, अभिषेक पब्लिकेशन चंडीगढ़
4. सहगल, कृष्ण लाल (1985): सिरमौर जनपद के लोकगीतों में राग छाया, शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
5. सहगल, कृष्ण लाल (1992): सिरमौर की लोक संस्कृति में लोक संगीत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
6. सहगल, नीरजा (2001): सिरमौरी जनपद के लोकगीतों में अनिबद्ध शैली के गीतों का अध्ययन, शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
7. गर्ग, उमा (डॉ०) संगीत का सौन्दर्य बोध, संजय प्रकाशन, ए - 2/703, प्रगति विहार, सोन बाजार दिल्ली-110053 (प्रथम संस्करण: 2000)
8. विमल (डॉ०), हिन्दी चित्रपट एवं संगीत का इतिहास, सोमनाथ दल संजय प्रकाशन, 43 78/4-वी, 209 जे०एन०डी०, हाउस गली मुरारीलाल, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-110002 (प्रथम संस्करण: 2010)
9. भार्गव, अनिल, हिन्दी फिल्म संगीत 75 वर्षों का सफर, वाङ्मय प्रकाशन, वाङ्मय हाउस, ई-776/7, लाल कोठी योजना जयपुर-302015 (द्वितीय संस्करण: 2011)
10. पेन्तल, डॉ० गीता (1999): पंजाब की संगीत परम्परा, नई दिल्ली राधा :

भारत की एकता और अखंडता में लोक संस्कृति की भूमिका

तृप्ति गुप्ता - सह प्राध्यापक (कथक नृत्य)
डिपार्टमेंट ऑफ़ डांस, फैकल्टी ऑफ़ परफार्मिंग आर्ट्स
द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, वड़ोदरा

प्रस्तावना - लोक का अर्थ है - सर्वसाधारण जनता एवं संस्कृति का अर्थ है - सभ्यताओं की अंतर्मुखी प्रवृत्ति। लोक संस्कृति वह धारा है जो जिस स्थान पर जिस ओर बहती है उस स्थान को हरा भरा एवं खुशहाल बना देती है एवं जिस प्रकार जल मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण है उसी प्रकार संस्कृति भी मानव जीवन के हर हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोक संस्कृति का एक रूप भावभिव्यक्तिओं की शैली में भी पाया जाता है, जिसके द्वारा जन - मानस में आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावना जाग्रत होती है। लोक जीवन में पग-पग पर लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। हमारे भारत देश के इतिहास में भी संस्कृति एवं सभ्यता के अनेक रंगों का दर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन काल में भी भारत विभिन्न राज्यों में विभाजित था एवं प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी लोक कलाएँ होती थीं जो अपने आप में ही अनुठी एवं अनोखी हुआ करती थीं एवं सभी पर्वों और उत्सवों को बड़े ही गर्व एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था।

यह लोक बहुत ही अमूर्त पदार्थ है या जैसा इसकी व्युत्पत्ति से स्पष्ट है, सामने दिखने वाला संसार और उसका व्यवहार।^१

लोक की सर्व प्रमुख विशेषता यही है की इसमें कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती बल्कि यह सामूहिक पहचान बताता है। विभिन्न प्रकार की जाति- जन जाति जैसे - भील, संथाल, नाग, यवन, किरात, आदि समस्त समुदाय का मिला जुला रूप लोक कहलाया जाता है एवं इन सभी से मिली जुली संस्कृति, लोक संस्कृति कहलाती है। वर्तमान समय में भी भारत देश विभिन्न राज्यों में बांटा गया है एवं प्रत्येक प्रांतों का अपना रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, पहनावा, नृत्य शैली, गीत शैली, भाषा सब अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं परन्तु लोक संस्कृति एक ऐसा सूत्र है जिसमें यह सब मालाओं में पिरोय हुए फूलों की भाँति दिखाई देते हैं।

पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, और अग्नि से युक्त पर्यावरण और प्रकृति से अपने सहअस्तित्व को मनुष्य ने अपनी जीवन पद्धति में ढाला है। मनुष्य की विचार शक्ति उसके भौगोलिक परिवेश और परंपरा के विकास की संवेदनशील अभिव्यक्ति अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में थमाती है।^२

समाज की शिष्टता लोक संस्कृति पर आधारित होती है। लोक कलाओं द्वारा हमें हमारे भारत वर्ष के इतिहास, महाकाव्य एवं पौराणिक कथाओं और गाथाओं का ज्ञान बहुत ही सरल एवं सुंदर ढंग के साथ प्राप्त होता है। वर्तमान में लोक संस्कृति के विज्ञानी डॉ. भूपेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक संस्कृति विज्ञान के माध्यम से केवल परम्पराओं को ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न जातियों के उदभव के क्रम, उनके आपस में सम्बन्ध और कर्म से जन्म आधारित जाति व्यवस्था के सृजन को समझना बेहद आसान है। लोक संस्कृति मानव जीवन के हर कार्य में झलकती है एवं विशेष प्रकार के

अवसरों एवं पर्वों पर इसका मूल्य और बढ़ जाता है जैसे - मांगलिक कार्य ,शिशु जन्म ,शादी-ब्याह ,फसल की कटाई ,ऋतु परिवर्तन आदि।

१९५२ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय लोकनृत्य समारोह का सूत्रपात किया। अपनी दिव्य दृष्टि से मानो उन्होंने देखा कि भारतवर्ष की विविध रंग और स्वरों से सम्पन्न संस्कृति को यदि एक विराट स्वरूप में देशवासियों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया तो राष्ट्र की भावना के बीज नहीं पड़ पायगे।३

भारत देश में जितनी संस्कृति एवं सभ्यताएँ हैं उतनी अधिक इस दुनिया में कहीं नहीं हैं। सभी अपनी अपनी पहचान के साथ भारत देश में एकता के साथ निवास करते हैं। हमारे गणतंत्रता एवं स्वंत्रता दिवस पर भी भारत की विभिन्न परम्पराओं ,नृत्य -गीत आदि की झाकियों को प्रदर्शित किया जाता है ताकि सभी देशवासी हमारी सभी प्रकार की संस्कृतियों को जान सकें , आनंद ले सकें एवं उसका सम्मान करें।

लोक संस्कृति की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं - सहजता और सरलता। इसमें किसी भी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन नहीं होता ,इसकी सादगी सामान्य जनता को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी भाषा और अभिव्यक्ति में न तो कठिनाई होती है न ही जटिलता। लोक संस्कृति हमेशा से ही ऐतिहासिक निरंतरता ,परंपरा एवं अपनेपन से जुड़ी होती है क्योंकि यह परंपरागत रूप से सामाजिक समूहों की प्रथाओं को उनके जनजीवन प्रणाली को संदर्भित करती है। मानव जीवन में आशीष और अभिशाप वस्तुतः फलता है या निष्फल होता है यह मन के विश्लेषण पर निर्भर करता है परन्तु अभी तक यही माना जाता है की भारतीय लोक जीवन की आत्मा हमेशा से ही आशीषमयी रही है एवं इसका हर एक पक्ष ,हर दिशा एवं हर कार्य आशीष वेष्टित है।

लोक संस्कृति की परिभाषायें कुछ विद्वानों द्वारा इस प्रकार बताई गई हैं -

१- डॉ सम्पूर्णानन्द के अनुसार - लोक संस्कृति वह जीती -जागती वस्तु जिसके द्वारा लोक की संस्कृति बोलती है।

२- जी एम् फोस्टर के मतानुसार - लोक संस्कृति को जीवन की एक ऐसी सामान्य विधि के रूप में समझा जाता है जो एक क्षेत्र विशेष के गाँवों , कस्बों तथा नगरों के कुछ या सभी लोगों की विशेषताओं के रूप में है और लोक समाज उन व्यक्तियों के संगठित समूह के रूप में है जिसकी एक लोक संस्कृति है।

इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है की लोक समाज की संस्कृति ही लोक संस्कृति कहलाती है जो कि नगरीय संस्कृति एवं सभ्यता से विपरीत होती है एवं इनमें रूढ़िओं का प्रभाव भी अधिक होता है। लोक संस्कृति प्रकृति की गोद में पनपती है। धरती के हर हिस्से की मूल निवासी ,भारत की साधारण जनता जो नगरों से दूर गाँव एवं वन प्रांतों में निवास करती है अपनी लोक संस्कृति की रक्षा की है एवं भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा है जो एकता में विश्वास रखते हैं।

लोकमानस ने प्रकृति के अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तनों को आशीष और अभिशाप की भाषा में ही जाना समझा है। भारतीय चिंतन और जीवनानुभवों के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख तो वेद ही है और शायद विश्व में प्राचीन ; पर आशीष भावना विश्वव्यापी है।^४

भारत में हमेशा से ही अनेकता में एकता का नारा लगाया जाता रहा है जिसका यह समाज साक्षी भी रहा है और आगे भी होगा। विभिन्न समूह ,विभिन्न लोग एवं उनकी विभिन्न परम्पराओं के साथ सभी पूर्ण स्वंत्रता, शांति एवं गरिमा के साथ अपनी अपनी सभ्यताओं एवं परम्पराओं का निर्वाह करते आ रहे हैं क्योंकि अंततः सभी का मुख्य उद्देश्य प्रकृति एवं ईश्वर का धन्यवाद करना एवं इनकी उपासना में भावविभोर होना है। हमारे वेद मंत्र , सांस्कृतिक लोक गीत, भजन, आदि सभी आशीष गीत के नाम से जाने जाते हैं। हमारी सुबह एवं शाम के दैनंदिन कृत्य झाड़ने बुहारने से लेकर दीप जलाने तक कृतज्ञता और आशीष भावना से भरे हैं। हमारी संस्कृति में पग-पग पर आशीर्वाद लिया जाता है एवं मंगल भावनाओं की धारा बहती है। मानव दिन प्रतिदिन अपने नित्य सांसारिक कर्मों में लगा होता है ऐसे समय में लोक सांस्कृतिक गतिविधियाँ मनुष्य को जीवन की, वास्तविक खुशी, सेवा भाव और प्रेम भाव आदि से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती हैं। लोक संस्कृतियाँ स्थानांतरण प्रसार द्वारा देश विदेशों में विचरण करती हैं, जैसे - जैसे समूह चलता है उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों में विचारों का भी समावेश होता है, इस प्रकार लोक संस्कृति व्यक्ति में संचारित या विसरित होती है। प्रत्येक व्यक्ति विशेष में सांस्कृतिक मूल्य होना अनिवार्य है क्योंकि वही उसको असली पहचान दिलाती है। मानव को मानव बनाने का श्रेय उन सांस्कृतिक मूल्यों की ही जाता है जिनके माध्यम से वह अपने जीवन का सफलतापूर्वक निर्वाह करता है। मूल्य ही व्यक्ति को उच्च से उच्चतर बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम भावना, विश्वास का भाव रखना आदि की शिक्षा देते हैं एवं विकास की ओर एकता एवं अखंडता के साथ अग्रसर करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- १- कुकरेती हेमंत , भारत की लोक संस्कृति, पृ ०६
- २- सिन्हा विद्या , भारतीय लोक साहित्य (परंपरा और परिदृश्य), पृ ०२
- ३- भानावत महेंद्र , लोक कला मूल्य और सन्दर्भ , पृ ०६
- ४- शर्मा मालती, परंपरा का लोक , पृ ४१

भारतीय लोक संस्कृति तथा लोक साहित्य

सचीन परमार - आसिस्टन्ट प्रोफेसर
नाट्य विभाग, फेकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स,
ध महाराजा सयाजीराव युनिवर्सिटी ऑफ बरोडा, वडोदरा.

भूमिका

भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति विश्व की पुरातन सभ्यता तथा संस्कृति में से एक मानी जाती है। भारत न केवल एक वैचारिक राष्ट्र के तौर पर अपितु संस्कृति, सभ्यता तथा साहित्य के योगदान के लिये विश्व में विख्यात है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण साहित्य कला, ललित कला तथा प्रदर्शनी कलाओं के व्यक्तिगत तथा सामुहिक स्तर पर योगदान से होता है। उसमें भी लोक संस्कृति के विषय में एक सामान्य तर्क माना जाता है कि लोक संस्कृति मुख्यतः सामान्य जन द्वारा, सामान्य जन से सामान्य जन के लिए किए गए प्रयासों का सामुहिक स्वरूप है। प्रस्तुत लेख में भारतीय लोक साहित्य तथा लोक संस्कृति का विश्लेषण किया गया है।

लोक संस्कृति की व्याख्या तथा भारतीय लोक संस्कृति के लक्षण एवं विशेषताएं
लोक संस्कृति की व्याख्या करनी हो तो सामान्य रूप से लोक संस्कृति का निर्माण दो शब्दों लोक तथा संस्कृति के मिलने से हुआ है। यहाँ लोक का अर्थ ग्रामीण तथा कृषक समाज में बसे लोगों से है। तथा संस्कृति अर्थात् सीखा गया वह व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता हो। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ज्यॉर्ज एम. फोस्टर लोक संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि, “लोक संस्कृति को जीवन की एक ऐसी सामान्य विधि के रूप में समझा जाता है जो एक क्षेत्र विशेष के गाँवों, कस्बों तथा नगरों के कुछ पास भी व्यक्तियों की विशेषता के रूप में स्पष्ट होती है तथा लोक समाज उन व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो लोक संस्कृति से बँधा होता है।” (What is Folk Culture? – George M Foster – Page 159) लोक संस्कृति के कुछ लक्षण हैं या जिसे उसकी विशेषताएं भी कहा जा सकता है वह भारतीय लोक संस्कृति पर भी उतने ही सटीक तरीके से लागू होते हैं जितना की अन्य देश की लोक संस्कृति के लक्षण के विषय में हम कह सकते हैं।

1. सरलता तथा समूह सहभागिता: भारतीय लोक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तथा उसकी मुख्य विशेषता उसकी सहजता है। ग्रामीण जीवन जितना सरल है उतनी ही उनकी संस्कृति भी सरल है। उनकी भाषा में अपितु अभिव्यक्ति में भी न ही कोई जटिलता है तथा कोई कठिनाई भी नहीं है। लोक संस्कृति किसी भी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। समग्र समाज के समूह सहभागिता से वह निर्माण होती है अपितु उसमें समूह की भावना मिलती है। भारतीय लोक संस्कृति में सामूहिक प्रेरणा तथा समूह में हिस्सा लेने के गुण देखने को मिलते हैं। भारतीय लोक संस्कृति के अंतर्गत कोई भी लोक कला को देखा जायेगा तो वह समूह सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

2. ग्रामीण तथा कृषि सभ्यता: इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी अधिकांश भारत गाँव में बसता है तथा भारत कृषि प्रधान देश है इसलिये भारतीय संस्कृति ग्रामीण तथा

कृषि प्रधान संस्कृति है। ग्रामीण सभ्यता में आज भी अधिकांश कार्य उत्सव, मेलों, हाट, ग्रामीण देवी-देवता के पूजा- पाठ, लोक नाट्य, लोक नृत्य तथा लोक गीत के जरिये होते हैं। भारत की ग्रामीण लोक कलाएं आज भी अधिकांश तौर से कृषि से जुड़ी हुई हैं।

3. स्थानीय स्वरूप का महत्व तथा मौखिक हस्तांतरण परंपरा: भारत में ऐसे बहुत से ग्रामीण देवी-देवताओं से जुड़े त्योहार तथा उत्सव हैं जो स्थानीय हैं। भारतीय लोक संस्कृति में इसी स्थानीय स्वरूप को महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में यहीं स्थानियता प्रधान है। धर्म तथा विश्वास से जुड़ी यह स्थानीयता भारतीय लोक संस्कृति की जड़ है। यह स्थानीय परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इस परंपरा तथा संस्कृति का कोई लिखित स्वरूप नहीं है अपितु यह मौखिक स्वरूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। यहाँ किसी पुस्तक में लिखित नियमों का पालन नहीं होता किन्तु समाज से रितीयों के माध्यम से मौखिक तौर पर यह प्रवाहित होती है।

4. व्यवसायीकरण का अभाव तथा कलात्मकता में सब का सहभाग: लोक संस्कृति अव्यवसायिक होती है और भारतीय लोक संस्कृति भी अव्यवसायिक है। लोक संस्कृति के अंतर्गत किसी भी लोक कला का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति करना तथा आर्थिक उपार्जन करना नहीं है अपितु वह लोक कला ग्रामीण सभ्यता तथा संस्कृति का कलात्मक दर्शन कराती है और इस कलात्मक प्रदर्शन में व्यक्ति विशेष नहीं किन्तु समूह का सहभाग होता है अर्थात् प्रदर्शन में सभी का योगदान रहता है। जैसे कि लोक नृत्यों में भाग लेने वाले नृत्य करने के साथ-साथ लोक गीत भी गाते हैं और इस तरह लोक नृत्य की कलात्मकता में लोक गीत की कलात्मकता भी झलकती है और जो समूह के सहभाग से निर्माण होती है।

लोकसाहित्य: व्याख्या तथा विविध रूप

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन् 1846 में विलियम जॉन थॉम्स ने लोक साहित्य के क्षेत्र को 'फोकलोर' का नाम दिया। जो 'फोक' तथा 'लोर' के संयोग से बना था। जिसका उन्होंने शाब्दिक स्थूल रूप में अर्थ किया था, 'असंस्कृत लोगों का ज्ञान'। हिन्दी में बहुत से विचारकों ने इस 'फोकलोर' को केवल साहित्य तक सीमित न रखते हुए उसका व्यापक अर्थ निकाला है। फोकलोर का क्षेत्र केवल साहित्य तक सीमित न रहते हुए उसमें समस्त लोक-विश्वास, लोक रितीयाँ, लोक साहित्य तथा लोक कलाओं को समाहित किया जाता है। लोक साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से लोक गीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोकोक्ति को समाविष्ट किया जाता है, जो लोक का है और लोक में व्याप्त है।

लोक साहित्य के विभिन्न रूप

लोक साहित्य के विद्वानों ने लोक साहित्य को पांच शिर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है।

1. लोक गीत 2. लोक कथा 3. लोक गाथा 4. लोक नाट्य तथा 5. प्रकीर्ण साहित्य अथवा लोकोक्ति।

लोक गीत:

शम्भुशरण शुक्ल लोक गीत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि किसी भी गीत की तरह सुख तथा दुःख के अथवा अन्य भावावेशमयी अवस्था के कारण ही लोक गीत का भी सर्जन होता है। अन्तर केवल इतना है कि गीत सप्रयास अभिव्यक्ति है किन्तु लोक गीत अनायास ही अधरों पर लरज उठनेवाला स्वर है, जिसमें लोक मानस की अभिव्यक्ति होती है और जो लोक में प्रचलित होता है। (शम्भु शरण शुक्ल, लोक साहित्य – पृष्ठ 8) लोक गीत को समझने के लिए उसके लक्षणों को समझना आवश्यक है।

1. सामूहिक अभिव्यक्ति: लोक गीत की रचना भले ही व्यक्ति द्वारा की जाती है किन्तु उसमें व्यक्ति से विशेष लोक के सुख-दुःख, हर्ष तथा विशाद एवं लोक परंपरा का इतना तादात्म्य होता है कि वह व्यक्ति विशेष न रहकर जन समूह की अभिव्यक्ति बन जाती है।

2. अज्ञात रचनाकाल तथा मौखिक स्वरूप: लोक गीत श्रुति स्वरूप में होते हैं। अर्थात् वह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक स्वरूप से व्याप्त करते हैं। उसके रचनाकार तथा रचनाकाल अज्ञात होता है।

3. शैली: सरल तथा स्वाभाविक भाषा शैली वाले लोक गीत छंद तथा अलंकार के बंदन से मुक्त रहते हैं। वह सहज है तथा लय के साथ साथ निरर्थक ध्वनियाँ भी होती हैं। उसमें टेक भी होती है जो पूनरावर्तित होती रहती है। ज्यादातर नृत्य गीतों में प्रश्न-उत्तर की शैली भी देखने को मिलती है। वह सामान्यतः आशु रचना होती है।

लोक कथा:

डॉ. सत्येन्द्र ने लोक में प्रचलित तथा लोक परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप से प्रचलित कहानियों को लोक कहानियाँ माना है जब की डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथाओं के कुछ लक्षण तथा विशेषताएं प्रस्तुत की हैं। (हिन्दी साहित्य कोश – भाग 1 - पृष्ठ 748)

1. प्रेम का पुट किन्तु अश्लील शृंगार का अभाव

2. मंगल की कामना एवं उत्सुक्ता की भावना

3. वर्णन की स्वाभाविकता तथा रहस्य, रोमांच तथा अलौकिकता की प्रधानता

डॉ. उपाध्याय ने उपदेश कथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, मनोरंजक कथा, सामाजिक कथा तथा पौराणिक कथा में भी लोककथा का वर्गीकरण किया है।

लोक गाथा:

डॉ. शंकरलाल यादव लोकगाथा को लोकगीतों के अंतर्गत रखते हैं। (हरियाणा का लोक साहित्य – पृष्ठ 66) जबकि डॉ. सत्येन्द्र उसे कथा साहित्य के अंतर्गत समाहित करते हैं। (डॉ. सत्येन्द्र – लोक साहित्य विज्ञान – पृष्ठ 158) जबकि गुजरात के राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी लोकगाथा को कथागीत कहते हैं। (झवेरचंद मेघाणी – लोक साहित्य – पृष्ठ 20) किन्तु डॉ. उपाध्याय इस साहित्य को 'लोकगाथा' नाम देना ही उचित मानते हैं। (भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन – पृष्ठ 492) लोक गाथा आख्यान गीत तथा वीर गाथा को अपने आप में समाहित किया हुआ लोक साहित्य का विशिष्ट प्रकार है जिसमें

गद्य कथाएँ नहीं अपितु पद्यात्मक लोक साहित्य है। लोक गाथा के लक्षण तथा विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं।

1. व्यापक कथावस्तु एवं दीर्घ कथानक
2. लोक संगीत तथा लोक नृत्य का सामंजस्य
3. मूल पाठ में अतिशयोक्ति
4. पद्यात्मक रचना
5. टेक पदों की पुनरावृत्ति
6. मौखिक परंपरा
7. सहज भाषा तथा अलंकार मुक्त रचना

लोक नाट्यः

क्या लोक नाट्य को लोक साहित्य में समावेश करना चाहिये? यह स्वाभाविक रूप से उठने वाला प्रश्न है। जिसके उत्तर में डॉ. सत्येन्द्र बताते हैं, “लोक रंगमंच का नाट्य संगीतात्मक होता है। गेयता ही इसमें प्रधानता रहती है इस गेयता का रूप शास्त्रीय नहीं होता। नगाड़े जैसे लोक वाद्यों का इसमें प्रयोग होता है। वेशभूषा में लोकप्रियता का ध्यान रखा जाता है। नाट्य वस्तु के अभिप्राय और प्रयोग रूप लोककथा क्षेत्र से तथा लोक वार्ता क्षेत्र से लिये जाते हैं। फलतः लोक रंगमंच तथा लोक नाट्य को लोक वार्ता क्षेत्र का साहित्य मानना होगा” (लोक साहित्य विज्ञान – पृष्ठ 508, 509)। लोक नाट्य को मुख्यतः तीन शिर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है।

1. लीला लोक नाट्य 2. मंदिर आधारित लोक नाट्य 3. लौकिक लोकप्रिय लोक नाट्य

लीला लोक नाट्यः रामलीला एवं रासलीला मुख्यतः लीला लोक नाट्य है।

मंदिर आधारित लोक नाट्यः अंकिया नाट, यक्षगान, कुटियाट्टम, जात्रा इत्यादि मंदिर आधारित लोक नाट्य हैं।

लौकिक लोकप्रिय लोक नाट्यः माच, भवाई, तमाशा, नौटंकी इत्यादि लौकिक लोकप्रिय लोक नाट्य की श्रेणी में आनेवाले लोकनाट्य हैं।

लोक नाट्य के लक्षण एवं विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं।

1. सहजता लोकनाट्य का अनिवार्य गुण है।
2. लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा देखी जाती है।
3. रंगयोजना, मंच परिकल्पना, अभिनय विधि, वेश सज्जा तथा गीत संगीत की प्रधानता देखने को मिलती है।
4. लोक परंपरा, प्रचलित विधा तथा लोक संस्कृति का समन्वय देखा जाता है।
5. प्रयोगशीलता तथा विविधता का सहज स्वरूप में समावेश होता है।

प्रकीर्ण साहित्य अथवा लोकोक्ति

डॉ. कन्हैयालाल सहल के अनुसार – “- अपने कथन की पुष्टि में किसी को शिक्षा या चेतावनी देने के उद्देश्य से किसी बात को किसी की आड़ में कहने के अभिप्राय से अथवा किसी को उपालम्भ देने व किसी पर व्यंग कसने आदि के लिए अपना स्वतंत्र अर्थ रखने वाली जिस लोक प्रचलित तथा सामान्यतः सारगर्भित संक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति का प्रयोग

लोग करते हैं उसे लोकोक्ति अथवा कहावत का नाम दिया जा सकता है।" (राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन – पृष्ठ 20)
 पहेली भी प्रकीर्ण साहित्य का हिस्सा है। पहेली को भी लोक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पहेली में लोक कविता के गुण मिलते हैं तथा इसमें तुक एवं लय होता है। शब्द संयोजन की दृष्टि से श्री दिनेश्वर प्रसाद जी ने पहेली के तीन भेद माने हैं। - एक शब्दात्मक, एक वाक्यात्मक तथा अनेक वाक्यात्मक। (दिनेश्वर प्रसाद लोकसाहित्य और संस्कृत – पृष्ठ 125)

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. What is Folk Culture? – George M Foster
2. लोक साहित्य – सुरेश चंद्र त्यागी
3. लोक वार्ता – वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ. सत्येन्द्र
4. लोक संस्कृति – हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय
5. लोक साहित्य के विविध रूप – शम्भु शरण शुक्ल
6. हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य – डॉ. शंकरलाल यादव
7. डॉ. सत्येन्द्र – लोक साहित्य विज्ञान
8. झवेरचंद मेघाणी: लोक साहित्य
9. भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन – डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय
10. हिन्दी साहित्यकोश – भाग 1
11. श्याम परमार, लोकधर्मी नाट्य परंपरा
12. राजस्थानी कहावतें, एक अध्ययन
13. दिनेश्वर प्रसाद. लोक साहित्य और संस्कृत
14. डॉ. वशिष्ठनारायण त्रिपाठी, भारतीय लोक नाट्य

भारतीय लोक संस्कृति परम्परा

डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय - एसोसिएट प्रोफेसर

संगीत गायन, महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज,
फिरोजाबाद (उ.प्र.) (संबद्ध डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

लोक संस्कृति शब्द सम्यक तथा कृति दो शब्दों से बना है जिसका अभिप्राय है लोक कल्याण। कल्याण के अधिष्ठता हैं 'शिव'। जिनमें सत्यम एवं सुन्दरम का भाव पक्ष अन्तर्निहित हैं वही उद्गम स्थल है लोक कल्याण का, जहां से सरल सरिता की अविरल धारा प्रवाहित होती है।

संस्कृति का अर्थ अत्यंत व्यापक है। अनेक तत्वों का बोध कराने वाली, जीवन की विविध प्रवृत्तियों से संबंधित है, अतः विविध अर्थों और भावों में उसका प्रयोग होता है। मानव मन की बाह्य प्रवृत्ति मूलक प्रेरणाओं से जो कुछ विकास हुआ है, उसे सभ्यता कहेंगे और उसकी अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों से जो कुछ बना है, उसे संस्कृति कहेंगे। लोक का अभिप्राय सर्वसाधारण जनता से है, जिसकी व्यक्तिगत पहचान न होकर सामूहिक पहचान है। दीन, हीन शोषित दलित, जंगली जातियां, भील आदि समस्त समुदाय का मिला जुला रूप लोक कहलाता है। इन सबकी मिली जुली संस्कृति लोक संस्कृति कहलाती है। लोक संस्कृति समग्रता में विषिष्टता का अनुभव कराने वाली संस्कृति है। यह क्षेत्र विशेष की पहचान को भी स्थापित कराता है। दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि उसे किस रूप में देखें समग्र या क्षेत्र विशेष देखने में इस सबका अलग-अलग व्यवहार, नृत्य-गीत, कला कौशल, भाषा बोली आदि सब अलग-अलग दिखाई देते हैं, परन्तु एक ऐसा सूत्र है जिसमें ये सब एक माला में पिरोई हुई मणियों की भांति दिखाई देते हैं, यही लोक संस्कृति है। संस्कृति व्यक्ति एवं समाज के विकास का परिचायक होती है। लोक जीवन इसी संस्कृति का अक्षय भण्डार है संस्कृति समाज को आकार देता है। मानव आदिकाल से अपनी बौद्धिक शक्ति, अपनी रचनाशीलता एवं सृजनशीलता के कारण सृष्टि के समस्त जीवों की शक्ति एवं अधिपत्य का स्वामी रहता आया है। लोक संस्कृति व्यक्ति-व्यक्ति के श्रम से सिंचित एवं परिपुष्ट होती हुयी प्रकृति की गोद में विकास करती है। श्रम की पूजा के साथ-साथ पारस्परिक प्रेम के साथ विष्व बंधुत्व की भावना, लोक संस्कृति का मूल जीवन-शक्ति रही है। यहां मंगल भावना एक व्यक्ति न होकर सम्पूर्ण लोक के लिये होता है लोक संस्कृति सदा ही विकासशील लोक संस्कार पर आधारित रही है और यह संस्कार परम्परागत होकर भी रूढ़ि एवं जड़ता का पर्याय नहीं है। यह गतिशील, बुद्धिशील एवं प्रसार-प्रबल है यहां आनंद उसका मूल स्त्रोत है तथा मंगल भावना उसका प्राणतत्व है यह व्यक्ति केन्द्रित न होकर जन केन्द्रित होती है।

किसी देश तथा क्षेत्र का लोक जीवन वहां की संस्कृति का उद्गम स्थल होता है एवं लोकसंस्कृति उस देश व क्षेत्र विशेष के जन समुदाय की सामूहिक ऊर्जा का स्त्रोत होता है। लोक परम्पराओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्रत, त्यौहार, प्रथाएँ मेले, रूढ़िया एवं संस्कार आते हैं जिनके द्वारा समाज में एकनिष्ठता एवं एक रूपता बनी रहती है। लोक साहित्य लोक मानस की सहज एवं स्वभाविक अभिव्यक्ति है यह प्रायः मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता है। लोक साहित्य परिभाषित भाषा, शास्त्रीय

रचना पद्धति एवं व्याकरणीय नियमों से रहित होता है। इसकी भाषा लोक भाषा होती है लोक साहित्य के अन्तर्गत लोक गाथा, लोक गीत, लोकोक्तियां आदि आते हैं। लोक संबंधित विभिन्न अवसरों-उत्सवों तथा मांगलिक कार्यों के समय इनका अभिनय किया जाता है जैसे:- जात्रा, कीर्तन, रामलीला, नौटंकी तथा स्वांग आदि प्रमुख हैं लोक जीवन के सुखों-दुखों से संबंधित गीतों को लोकगीत कहा जाता है। इसमें सहजता और मधुरता पाई जाती है जो विभिन्न अवसरों, उत्सवों, व्रत, त्यौहारों जैसे वैवाहिक कार्यक्रमों पर गाये जाते हैं।

लोक संस्कृति की कलात्मक विशेषताओं और उनकी रूचियों को इंगित करती है, लोककला। जिसमें मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, मेहंदी, महावर, वास्तुकला आदि आते हैं। लोककला को लोकजीवन का मेरूदण्ड कहा जा सकता है लोकसंस्कृति जनमानस व सामान्य जन की संस्कृति है। इसे जनवादी संस्कृति भी कहा जाता है गोकर्ण जनसंस्कृति जनमानस व सामान्य जन की संस्कृति है इसे जनवादी संस्कृति भी कहा जाता है। गोकर्ण जनसंस्कृति की तुलना बिना तराशे गये पथरों की तरह है। लोक चेतना और उससे उपजी संस्कृति किसी भी सभ्यता और साहित्य की परिचालक शक्ति होती है जो साहित्य और शक्ति से जितना जुड़ा रहता है उतना सभ्य प्रतिनिधि होता है उतना ही लोकव्यापि होता है लोक संस्कृति अर्न्तगत संस्कृति और लोक दोनों का भाव छिपा होता है। कई बार किसी शब्द के अर्न्तगत इतने अधिक अर्थों को समाहित कर लिया जाता है कि उस शब्द के किसी एक अर्थ को निष्चित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। संस्कृति शब्द भी उसी प्रकार है संस्कृति को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन - संस्कृति वह वस्तु है जो स्वभाव, माधुर्य, मानसिक निरोगता एवं आत्मशक्ति को जन्म देती है। श्री प्रभु दयाल मिततल- संस्कृति किसी भी देश, जाति या समाज के चिंतन-मनन, आचार विचार, रहन-सहन, बोली, भाषा, वेशभूषा, कला कौशल आदि सभी बातों का समावेश होता है।

इस प्रकार संस्कृति वह तत्व है जो हमारे जीवन को परिशिष्ट विवेक समृद्ध उदार और सृजनशील बनाता है सांस्कृतिक तत्व का मुख्य कार्य मानवीय जीवन को केवल उपयोगी क्रियाकलापों में धरातल से उठाकर चेतना या बोध की उस निरूपयोगी भूमिका में प्रतिनिधित्व करना है, जहां सार्थकता का रूचिकर आंकलन एवं आल्हादपूर्ण उपयोग ही हमारा लक्ष्य बन जाता है अब प्रश्न उठता है लोक क्या है ? लोक का प्रयोग विशेष के प्रेरणा रूचि कला होते हैं जिनके अनुसार वह कार्य करना चाहते हैं तथा ऐसे कार्यों को करने में उसे संतुष्टि व आनंद का अनुभव होता है। व्यक्ति के कार्य से उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है लोक संस्कृति के अर्न्तगत समाज एवं परिवार के उत्तरदायित्व का बोध, परस्पर संयोग, संवेदनशीलता, सहृदयता, पारिवारिक सदस्यों के बीच स्नेह एवं सामंजस्य आदि बातों में रूचि, लोक संस्कृति समाज एवं परिवार की लौकिक इकाई है कोई भी मानक लक्ष्य तब सामान्य बन जाता है, जब उसमें कोई आम जन रूचि लेता है। इस प्रकार लोक सांस्कृतिक तत्वों को, उत्तरदायित्व के साथ संबंध, लोक सांस्कृतिक को, समाज तथा परिवार के प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं।

1. सामाजिक वातावरण व परिस्थिति
2. सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, संस्कृति तथा स्वास्थ्य विषयक मूल्य
3. परिवार का आकार (संयुक्त या एकल)

4. परिवार की आवश्यकताएँ
5. भविष्य के लिये योजना
6. माता-पिता, बच्चों के बीच कथन व्यङ्ग्य
7. परिवारिक जीवन और रहन-सहन का स्तर
8. सामाजिक जीवन और व्यवहार
9. समाज की बदलती हुयी भूमिका
10. समाज के दायित्व
11. लोगो की जागरूकता एवं रूचि

लोक संस्कृति जीवन की कार्यविधि है। भाषा, बोली, भोजन, वस्त्र, आस्था, पूजा, व्यवहार, गतिविधि, भाव, सोच, विचार दर्शन आदि सभी संस्कृति के पक्ष में हैं सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोक संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। लोक संस्कृति जीवन के अभिन्न अंश है यह वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। संस्कृति के बिना मनुष्य ही नहीं रहेंगे। लोक संस्कृति परंपराओं से, विश्वासों से जीवन की शैली से आध्यात्मिक पक्ष से भौतिक पक्ष से निरंतर जुड़ी है यह हमें जीवन का अर्थ, जीवन जीने का तरीका सिखाती है। यह विविधताये खान-पान, पहनावे, नृत्य संगीत के क्षेत्र में भी विविधताये है। लेकिन इन सब में एकात्मकता भी है जो सभी को एक साथ जोड़ने का कार्य करती है। लोक इसमें अहम भूमिका निभाती है। अतः जब तक उसकी स्वयं की सोच लोक संस्कृति के प्रति सकारात्मक नहीं होगी तो सद्भाव का उचित बीजारोपण नहीं कर सकेगी। अतः ऐसे में व्यक्ति लोक संस्कृति के प्रति सजग है सा नहीं यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। लोक संस्कृति के अंतर्गत संस्कृति के तत्वों के प्रति श्रद्धा, दायित्व, संरक्षण व हस्तांतरण हेतु परस्पर सहयोग सामंजस्य आदि में रूचि लेना तथा सांस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है जिसमें जनकल्याण की भावना समाहित होती है।

लोक संस्कृति से अभिप्राय जन साधारण की उस संस्कृति से है जो अपनी लोक से प्राप्त करती है। जिसकी उत्स भूमि आम जनता है और बौद्धिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित है। लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। किसी देश के धार्मिक विश्वासों, अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पूर्ण परिचय के लिये दोनों संस्कृतियों के परस्पर सहयोग के लिये अपेक्षित रहती है। इस दृष्टि से अथर्ववेद, ऋग्वेद, का पूरक है ये दोनों संहितायें दो विभिन्न संस्कृतियों के स्वरूप की परिचारिकायें हैं। जहाँ अथर्ववेद लोक संस्कृति का परिचायक है तो ऋग्वेद शिष्ट संस्कृति का दर्पण है। विभिन्न विद्वानों द्वारा लोक संस्कृति से संबंधित जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं उनके अनुसार लोक संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न हैं।

1. सामान्य जन की संस्कृति है
2. इसका संबंध समाज के बहुसंख्यक निम्न वर्ग तक होता है
3. अकृत्रिमता एवं सहजता प्रधान होती है
4. श्रम और प्रेम मुख्य तत्व है
5. प्रकृति से निकटतम संबंध
6. सच्चाई, समर्पण और त्याग इसकी जीवन शैली है।
7. यहां की जनता धार्मिक, आस्थावान और अंधविश्वासी होती है
8. इसका साहित्य मौखिक होता है

9. मंगल कामना विष्वबंधत्व की भावना, समदृष्टि और समरसता सर्वत्र पायी जाती है

लोक संस्कृति के आयाम: संगीत और कला

प्रकृति लोक संगीत की जननी है प्रकृति के साथ अन्तर्क्रिया करते हुये ही मानव ने कंठ और वाद्य संगीत का विकास किया। यदि मैं यह कहूँ कि मुख और ताली, वाद्य संगीत का विकास किया तो अचंभित न हों। कोयल की कूक की नकल मानव ने पहले मुख से की और फिर बांस के खोल को बांसुरी के रूप में विकसित कर उसका प्रयोग किया। पहले मानव ने स्वयं की क्षमताओं का प्राकृतिक ध्वामियों के साथ तालमेल किया और फिर जब उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं की सीमा ज्ञात हुई तो विविध वाद्ययंत्रों को विकसित कर उसमें इस कमी को पूरा किया। एक बार जब विकास का क्रम चल पड़ा तो फिर परिवर्तनों और परिवर्द्धनों के माध्यम से एक ही वाद्य के अनेक प्रारूप अस्तित्व में आए। इसी प्रक्रिया में ताल, वाद्य और वायु-श्वास वाद्य के अनेक प्रकार षनैःषनै विकसित होते चले गये। विकास की प्रक्रिया आज भी जारी है। विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक्स ने इस क्षेत्र में उन्नति की है एक सिन्थेसाइजर से चाहे जो वाद्य बजा लीजिए। ऐसे प्रयोग लोक वाद्यों में नहीं हुये हैं पिछली षताब्दी में जो ढोल, मांदल और बांसुरी बजाते थे और आज भी बजा रहे हैं। इसलिये इनसे निकलने वाला संगीत आज भी अपने मूल रूप में बना हुआ है। नृत्य की प्रेरणा मानव को संभवतः मयूर के नृत्य, मृगों की कुलाचों, चिड़िया के फुदकने आदि से मिली। लोकनृत्यों में नृत्य की भंगिमाओं तथा स्वरूपों में उतनी विविधता नहीं है जितनी की शास्त्रीय नृत्यों में। पदचलन, हस्तसंचलन, आदि विविध लोकनृत्यों में यह एक समान है। अंतर होता है नृत्य में सम्मिलित होने वाले की संख्या, श्रृंगार, गति ताल और संरचना (फार्मेशन) का। नृत्य में समरूपता उत्पन्न करने, पारस्परिक तालमेल और नृत्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नृत्यों के साथ वाद्यों की संगत का रिवाज पड़ा। गीत व्यक्ति को दिशा, आकार और पहिचान प्रदान करते हैं।

लोक नाट्यों ने सामाजिक विसंगतियों की ओर लोक का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है इसे हास्य का फुट देकर जहां लोकरंजन का प्रयास किया गया, वहीं समुदाय संगठित करने और कला जगत से समग्र लोक को जोड़ने का प्रयास भी हुआ है सत्य तो यह है कि लोकनाट्यों में सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को लोक में उत्पन्न कर उसे दृढ़ता प्रदान करने का कार्य किया है। कला के विकास में मानव की शारीरिक क्षमताओं ने उसकी अत्यधिक सहायता की है। कला रूपायन के लिये न केवल कल्पनाशील मेधावी मस्तिष्क की आवश्यकता होती है बल्कि रूपायन के लिये तीक्ष्ण और केन्द्रित की जा सकने वाली दृढ़ित, लचीली हथेली, स्वतंत्र उंगलियां और अंगूठे का भी अपना महत्व है। कल्पना कीजिये यदि मानव की दृढ़ित धुंधली होती, स्पष्ट और स्वच्छ विम्ब बनाने की उसमें क्षमता न होती, दृष्टि को केन्द्रित कर सकना संभव न होता तब क्या रूपायन संभव होता। कला मानव की बौद्धिक प्रतिभा और शारीरिक क्षमताओं का सुन्दर समन्वय है। मानव का सम्पूर्ण विकास प्रकृति के साथ उनकी अन्तर्क्रियाओं के माध्यम से हुआ है। संगीत ही नहीं बल्कि चित्रांकन और मूर्तिषिल्प की प्रेरणा भी उसे प्रकृति से ही मिली है। लोक कला लोक से जुड़ी है। लोक सीमित है। प्रकृति से उसका सीधा संपर्क है अतः लोक कला व्यक्तिपरक नहीं है यह सार्वजनिक है।

लोक संस्कृति का परिवर्तित स्वरूप

लोक संस्कृति को लोग साधारणतया 'ग्रामीण संस्कृति' का पर्याय मान लेते हैं जबकि यह उन सभी लोगों की संस्कृति है जो किसी समुदाय का हिस्सा है जिसकी कुछ मान्यता या परम्पराएं हैं। लोक संस्कृति में समय के साथ बदलाव आते हैं बराबर कुछ न कुछ जुड़ता और बटता रहता है पर इस सारे जोड़ घटाव के बाद भी उसकी मूल सुगन्धि ज्यों की त्यों बनी रहती है इधर पश्चिमी संस्कृति, उपभोक्तावाद और पॉपुलर संस्कृति ने बड़ी तेजी से अपने पाँव पसारें हैं स्वाभाविक है कि ये बदलाव एक दिन में नहीं आते धीरे-धीरे से हमारा समाज बदलता है यह बदलाव समय के साथ तीव्रदार होता जा रहा है इसी चिंता को व्यक्त करते हुए गोविंद चातक अपनी पुस्तक संस्कृति समस्या और संभावना में लिखा है लोक गीत, लोकनृत्य और लोक कला, लोक जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होते हैं। जो गीत कभी हमको जमीन, हमारी परंपरा, तीज त्यौहार, मेले-ठेले, ऋतु पर्व, आल्हा और कजरी से, दुख और दर्द से, मांगल्य और उल्लास से जोड़ते थे, वे आज उपभोक्तावादी संस्कृति की अवैध संबंधों के नीचे झटपटा रहें हैं।

लोक संस्कृति की कुछ पुरानी चीजों को पॉपुलर संस्कृति ने अपनाया है जैसे टैटू जिसका आज बहुत ही प्रचलन हो रहा है। वस्तुतः यह भी हमारी लोक संस्कृति का ही एक हिस्सा रहा है जिसे गोदाना कहते थे यह अलग बात है कि आज इसके रंग और आकार में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं किन्तु टैटू का उत्स हमारी लोक संस्कृति में विद्यमान है। आज जब भी कोई राजनैतिक या सामाजिक सामारोह होते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर लोकगीत और नृत्य अवश्य होते हैं किंतु यह सब उपभोक्ता वृत्ति की तुष्टि के लिये किया जाता है हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अचानक एक दिन आता है जब लोक कलाकारों को दूर दराज की गुमनाम जिन्दगी से उठाकर दिल्ली के राज भवन का मेहमान बनाया जाता है। 'अपना उत्सव और भारत उत्सव' जैसे महासांस्कृतिक आयोजनों पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं किंतु उसके बदले में उन लोक कलाकारों को कुछ नहीं मिलता। लोक कलाएँ निरन्तर विलुप्त होती जा रही हैं। गोविंद चातक ने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि संस्कृति और कला की अपनी जमीन होती है। उसे वहीं पनपाइए और विशाल वटवृक्ष बनने दीजिए। शहरों में सांस्कृतिक केन्द्र खोलकर उसे अपनाने से अच्छा है उसे समुदाय के बीच ही पनपने दें न कि शहर में नुमाइश लगाये अन्यथा वृक्ष सूखेगा ही।

लोक संस्कृति में जितने भी बदलाव आ रहे हैं, वे शहरी संस्कृति में आ रहे बदलावों से प्रभावित होने की वजह से आ रहे हैं बेशक उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे भी। आवश्यकता इस बात की है कि इनमें से अच्छे प्रभावों को ग्रहण किया जाये और बुरे प्रभावों से बचा जाये।

संदर्भ

- 1 विद्यानिवास मिश्र: लोक और लोक का स्वर
- 2 कृष्णदेव उपाध्याय: भोजपुरी लोक संस्कृति
- 3 गोविन्द चातक संस्कृति - समस्या और संभावना
- 4 आदेश प्रो० हरिशंकर - भारतीय संस्कृति
- 5 द्विवेदी आचार्य हजारीप्रसाद - स्वतंत्रता और संस्कृति

पूर्वोत्तर भारत के लोक अवनद्ध वाद्य

धनंजय वेकरिया – सहायक प्राध्यापक

प्रो. गौरांग भावसार – मार्गदर्शक

डिपार्टमेंट ऑफ तबला, फ्रैकल्टी ऑफ परफोरमिंग आर्ट्स
द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा

परिचय

भारत एक सांस्कृतिक, एवं कला से पोषित राष्ट्र के तौर पर वैश्विक स्तर पर प्रख्यात राष्ट्र है। इस संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा संगीत और कलाओं को माना गया है। प्रस्तुत लेख में संगीत के एक विशेष आयाम पर जोर दिया गया है। इस लेख के माध्यम से शोधकर्ता संगीत में अवनद्ध वाद्यों का संगीत जगत में महत्व को दर्शाना चाहता है। इस संदर्भ में भारत के एक विशेष क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों को शोधकर्ता शोध केंद्र में रखता है।

भारत संस्कृति से वैविध्यपूर्ण देश है। किसी भी प्रांत को वैविध्यपूर्ण बनाने के लिए वहाँ की संस्कृति, संस्कार से परिपूर्ण लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे ही भारत के एक अभिन्न अंग पूर्वोत्तर की अलग पहिचान है। लोक संस्कृति वह कोई समाज की अनूठी पहचान होती है। लोगों से जुड़े संगीत, उनकी कला, उनके परिवेश आदि से एक लोक समाज की समरसता बनती है। इसी को समजते हुये प्रस्तुत शोधपत्र में लोकसंगीत के अभिन्न अंग अवनद्ध वाद्य का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अवनद्ध वाद्यों को अलग – अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है जैसे की उनके आकार, मुखांग आदि।

किसी विशेष स्थान का संगीत वास्तव में उसके लोगों की बुद्धि और रचनात्मक क्षमता का उत्पाद है। अतः किसी स्थान के संगीत का इतिहास उसके समाज के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उनके बारे में हमारे पास जो भी ज्ञान है, उसे देखते हुए यह ज्ञात होता है की लोक संगीत के प्राचीन नमूने, तथाकथित आधुनिक मधुर संगीत से बहुत दूर लगता है। हालांकि, प्रकृति में, वे बहुत गंभीर हैं और सौंदर्य और दार्शनिक अभिव्यक्तियों से भरे हुए हैं। इस तरह के गीत मुख्य रूप से देवताओं और देवताओं के समक्ष मंत्रों के रूप में या समाज के औपचारिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। यह गीत के साथ ताल देने का मुख्य कार्य वाद्यों का होता है। यह प्रत्येक संगीत विद्यार्थी को विदित है की सुषिर, तत, अवनद्ध एवं घन यह चार प्रकार के वाद्यों का वर्णन शास्त्र में पाया जाता है। उसी में से पुस्तक के शीर्षक को ध्यान में रखते हुये लोक अवनद्ध वाद्यों को समजा जाएगा।

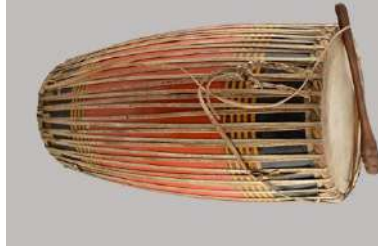
सम्पूर्ण भारतवर्ष संगीत में समृद्ध हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के संगीत एवं वाद्य संगीत की एक विशेष विविधता है, आंशिक रूप से इसकी जातीय विविधता के परिणामस्वरूप और कई प्रभावों के कारण भी यह क्षेत्र कई सहस्राब्दियों से गुजरा है। महाद्वीपीय भारत के शास्त्रीय संगीत के विपरीत, यह संगीत बहुत कम जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र लंबे समय तक बाहरी शोधकर्ताओं के लिए काफी हद तक बंद रहा है। अब भी, इसमें से अधिकांश पहलुओं तक पहुंचना मुश्किल है। हालांकि, कुछ 'सेवन सिस्टर्स' में एक

जीवंत, स्थानीय शोध परंपरा है और इस सामग्री में से कुछ को एक सुलभ प्रारूप में बाहरी दुनिया में लाना एक उपयोगी उद्यम प्रतीत होगा।

अवनद्ध वाद्यों को अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है जैसे की उनके आकार -, मुखांग आदि। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित अवनद्ध वाद्यों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है:

1. वाद्यों पर आच्छादित चर्म को धातु या कोई वस्तु से जुड़ा जाता है
2. चमड़े की बद्दी या रोप से चमड़े को खिचा जाता है
3. चमड़े को वाद्य के मुख पर गोंद से चिपकाया जाता है
4. स्कू या पेंच से उसे तनावपूर्व खिचा जाता है

ढोल: आसाम के खोल की भाँति आसाम का ढोल भी आसाम के लोकनृत्य में प्रयुक्त हिने वाला अति प्रचलित लोकवाद्य है। ढोल आसाम के लोकनृत्य 'बीहू' एवं उसके लोकगीतों के साथ बजाए जाना वाला वाद्य है। ढोल तो वैसे पूरे भारत का एक प्रचलित एवं लोकप्रिय वाद्य है किन्तु आसामी ढोल वह के लोगो

की जीवन शैली के साथ निकटता के साथ जुड़ा हुआ है। आसामी ढोल अन्य ढोल की तरह ही एकांगी वाद्य है जिसके दोनों तरफ़ी मुखों को चमड़े से ढक दिया जाता है। इस ढोल को दाहिने ओर बाँस की छड़ी से तथा बाईं ओर हाथ से बजाया जाता है। यह ढोल की खासियत है की उसका बायाँ मुख का व्यास दाहिने मुख के व्यास से कम (छोटा) होता है। प्रस्तुत चित्र को देखकर यह प्रतीत होता है की ढोल को कपड़े से ढका जाता लकड़े की) दिमा -अलग हिस्सों के नाम कुछ इस प्रकार है - है। इस ढोल के अलग (बेलनाकर भाग, कोबानी (दायाँ), छावनी (पूड़ी), मलुवा या बंधनी (गजरा), टिकानी या कानरी (बद्दी), कटनी चल (किनार), आदि। आसामी ढोल के चार प्रकार माने गए हैं जो कुछ इस प्रकार है बीहू ढोल :, जय ढोल, बार ढोल, ढेपा ढोल। यह ढोल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम के अलावा अन्य राज्यों में भी बजते पाए गए हैं।

खोंग : 'खोंग' थाडौ कुकी -समूह का अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक लोक अवनद्ध वाद्य है। पूर्वोत्तर भारत में कुकी समूहों से बना एक राष्ट्रीय समूह है। ये -से अधिक उप 20 में 1956 उपसमूह एक ही भाषा की विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं।, भारत सरकार ने प्रत्येक बोली समूह को अलग जनजाति के रूप में मान्यता दी, उनमें से एक है थाडौ। थाडौ लोग उत्तरकुकी का एक स्वदेशी जातीय समूह हैं। थाडौ -पूर्वी भारत में रहने वाले चिन-बर्मन परिवार की एक बोली है और वे मणिपुर में अधिकतर स्थायी हुए हैं एवं -तिब्बती उसकी जनसंख्या में दूसरे क्रमांक पर है। खोंग वाद्य उनकी संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित है। वाद्य आकार में मज़बूत और गोलाकार होते हैं। वाद्य की गुणवत्ता कच्चे

माल, विशेष रूप से जानवरों की खाल से तय होती है। खोंग वाद्य की उत्तम ध्वनि 'ससंवुम' के चमड़े से आती है किन्तु वर्तमान में यह प्राणी दुर्लभ (हिरण का एक प्रकार) होने की वजह से भैंस या गाय का चमड़ा उपयोग में लिया जाता है। खोंग वाद्य के मुख्य दो प्रकार माने गए हैं :

१:खोंगचा (यह वाद्य आकार में छोटा होता है, जिसका व्यास समान्यतः ८ से १२ इंच तक का होता है।

२:खोंगपी (यह वाद्य आकार में बड़ा होता है, जिसका व्यास २० से ३० इंच जितना होता है।

च्याब्रुंड :च्याब्रुंड एक अंगी अवनद्ध वाद्य है जो सिक्किम, नेपाल आदि प्रदेशों के हिस्सों में पाया जाता है। यह वाद्य मुख्यतः सिक्किम के लिम्बू समुदाय का लोक वाद्य है जिसे समुदाय के परंपरागत उत्सवों में बजाया जाता है। यह वाद्य लिम्बू समुदाय की सांस्कृतिक पहचान है। यह वाद्य लकड़ी का बना

होता है, जिसके दोनों मुखों पर चमड़ा लगा दिया जाता है जहाँ मंद्र ध्वनि के लिए भैंस या बैल का चमड़ा एवं तीव्र ध्वनि के लिए गाय का चमड़ा लगाया जाता है। इस वाद्य को लिम्बू समुदाय के 'च्याब्रुंड नाच', 'केलांड' च्याब्रुंड नाच' आदि के साथ बजाया जाता है। यह नाच में च्याब्रुंड वाद्य वादक समूह में नाच के साथ अपना वादन प्रस्तुत करते हैं। इस वाद्य की लंबाई करीब १८ से १५ फीट तक की होती है एवं व्यास २.५ से २ का होता है।

चक्पुंजोर :चक्पुंजोर /यह एक लंबाबेलनाकार एक अंगी अवनद्ध वाद्य है जो लिम्बू / के'च्याब्रुंड' जैसा दिखता है। इसकी लंबाई लगभग फीट है २.५ से २; झिल्ली की परिधि लगभग फीट है २; शरीर के पतले हिस्से की परिधि फीट है २.५; और शरीर के चौड़े हिस्से की परिधि लगभग फीट है। इसे क्षैतिज रूप से रखा जाता है और झिल्ली के २.२ प्रत्येक तरफ हाथों से मारा जाता है। इस वाद्य की लकड़ी ठोस एवं मज़बूत होती है। अधिकतर इन वाद्य पर गाय का चमड़ा उपयोग में लिया जाता है।

तुंगदाबोंग :यह दोनों हाथों से बजाए जाना वाला एकांगी वाद्य है जिसकी लंबाई अन्य वाद्यों से थोड़ी ज़्यादा होती है। यह वाद्य सिक्किम में अधिकतर पाया जाता है। यह एक ऐसे उपकरण के रूप में शुरू हुआ जिसका उपयोग मुनि अपनी पुजा विधि के मंत्रों के-दौरान करते थे जब वे उस देवता या आत्मा के वश में हो जाते थे। जिसका आह्वान किया जा रहा था और फिर वे समाधि में चले जाते थे। हालाँकि, इन मुनियों को शुद्ध और मूल लेपचा परंपरा के मुनि के साथ गलत नहीं माना जाता है क्योंकि शुद्ध लेप्चा परंपरा के मुनि अपने मन्त्रों के दौरान कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं।

नागा ढोल : पूर्वोत्तर भारत के सुंदर राज्य नागालैंड का लोक प्रचलित अवनद्ध वाद्य नागा ढोल है। यह एकांगी वाद्य है जिसके दोनों ओर के मुख चमड़े से मढ़े होते हैं। इस वाद्य यंत्र को समूह नृत्य और संगीत में लयबद्ध संगत के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसे उत्सव में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक मोटे ढाँचे का बेलनाकार ढोल है। जिसकी लंबाई करीब सामान्य ढोल की तरह होती है और इसका व्यास एक फूट जितना होता है। चमड़े के पट्टे को कुंदों की तरह चर्मपत्र के मुखों के चारों ओर बुना जाता है और छेद की मदद से उन्हें अन्तर्ग्रथित किया जाता है। इसे बजाते समय कंधे या गर्दन से लटकाया जाता है।

संदर्भ:

1. Blench Roger, *A guide to the musical instrument of NE India* (2011)
2. Ngamkholen Haokip, *Sharing and Borrowing: Musical Instruments in North East India*, International Journal of Research Vol. 2, (May 2015), e-ISSN: 2348-6848
3. <https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/naga-tribal-man-in-traditional-outfit-playing-drum-kisima-nagaland-hornbill-festival-kohima-nagaland-india/ZX4-2933678/1>
4. Chongloi Seigoumang, *A study on traditional and musical instruments of the Thadou Kukis of Manipur (Ph.D. Thesis)*, North-Eastern Hill University (2021)

ललित कलाओं में संगीत का स्थान तथा आधुनिक काल में प्रचलित संगीत के विविध रूप

प्रा. तेजस सतीश मराठे

डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अँड फाइन आर्ट्स
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ,
जळगाव (महाराष्ट्र)

भारत कलाओं का देश है। मुख्य रूप से 64 कलाएँ मानी गई हैं। मानव सभ्यता के साथ-साथ ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। 64 कलाओं में – ‘संगीत कला’, ‘चित्रकला’ और ‘काव्य कला’ विशेष महत्व रखती हैं। इनमें भी संगीत कला अधिक प्रभाव डालनेवाली कला है। मनुष्य के हृदय में सोए हुए भावों को जगाने में संगीत जितना सक्षम है उतनी और कोई विद्या नहीं है। जो कुछ चित्र से नहीं कहा जाता, वह काव्य या भाषा से कह दिया जाता है और जिन भावों को व्यक्त करने में भाषा भी असमर्थ रहती है उन्हें संगीत के जरीए आसानी से समझा जा सकता है। ललित कला के लिए आवश्यक है कि उसमें सौंदर्य, माधुर्य, सहजता, सरलता, प्रवाह और ओज हो। लयात्मकता लालित्य का प्रमुख गुण है। संगीत, काव्य और चित्रकला में ये सभी गुण पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इन तीनों कलाओं को एक समान माना है, जबकि अधिकांश विद्वानों के मत में संगीत सर्वश्रेष्ठ कला है। संगीत-कला में एक विशेष गुण और भी है कि वह मनुष्य के अतिरिक्त पशु-पक्षियों को भी आकर्षित करती है। अन्य ललित कलाओं में यह सामर्थ्य नहीं होता। काव्य, चित्र, वास्तुकला एवं शिल्पकला बुद्धि के संयोग से ही भावों का उत्कर्ष कराने में सफल होती है। ‘शॉपिन हॉवर’ का कहना है – “केवल संगीत ही ऐसी कला है जो श्रोताओं से सीधा सम्बन्ध रखती है। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।”

गीत, वाद्य और नृत्य तीनों संगीत कला के अंतर्गत आते हैं। इनके सम्मिलित प्रयोग से संगीत में भाव-संप्रेषण की शक्ति और बढ़ जाती है। आंगिक चेष्टा, शब्द और स्वर इन तीनों की सम्मिलित शक्ति, संगीत कला को अन्य किसी भी कला की अपेक्षा अधिक समर्थ बना देती है, इसलिए संगीत को ब्रह्मानंद-सहोदर आनंद प्रदान करनेवाली कला कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो चित्र, काव्य और संगीत, तीनों ललित कलाएँ एक दूसरे से अलग होते हुए भी आपस में इस प्रकार जुड़ी हुई हैं, जैसे – कपड़ा और सुत। संगीतकार धून बनाते समय किसी चित्र की कल्पना करता है, कवि अपने काव्य की रचना करते समय अमूर्त स्वरों को छंद का वाहन बनाता है। इन सबके अतिरिक्त कभी-कभी संगीत, शब्दों के आधार पर धून का निर्माण करता है। संगीत, काव्य और चित्र तीनों ललित कलाओं में केवल एक ही चीज सामान्य है और वह है ‘लय’। लय पर ही तीनों कलाओं का सौंदर्य अवलंबित होता है। संगीत में लय उसका प्रधान तत्व है, इसलिए लय की संपूर्ण शक्ति संगीत-कला में निहित रहती है। इस दृष्टि से भी संगीत-कला अन्य ललित कलाओं में अग्रणी हो जाती है जिसे अपने अस्तित्व के लिए किसी भौतिक उपादान की आवश्यकता नहीं होती। ललित कलाओं में संगीत के स्थान को हम कुछ तत्वों के आधार पर सुनिश्चित कर सकते हैं।

1) भौतिक सामग्री तथा उपकरणों की आवश्यकता: इस आधार पर कलाओं को क्रम में रखने में मदद मिलती है। वास्तुकला में पत्थर, ईंट, मिट्टी, लकड़ी आदि अनेक वस्तुओं तथा छैनी, हथौड़ी आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है। चित्रकला में कागज, तुलिका व रंग की आवश्यकता होती है। परंतु काव्य व संगीत में केवल शब्द तथा नाद होते हैं। पर काव्य में भाषा के साथ नाद भी रहता है संगीत में केवल नाद। अतः संगीत का स्थान श्रेष्ठ है।

2) चल-अचल के आधार पर: कला की श्रेष्ठता का मापदंड है उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव। स्थापत्य एक ऐसी कला है जो पूर्ण रूप से स्थिर है, अचल है, भवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। मूर्तिकला में अगर मूर्ति छोटी हो तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं पर उससे टूटने का डर रहता है। पर कुछ मूर्तियाँ अपनी विशालता के कारण अनुपम हैं और उन्हें अचल रखा जाता है। काव्य व संगीत ही ऐसी कलाएँ हैं जो चल हैं जिन्हें कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। रेडिओ, टी. व्ही., मोबाईल से सभी लोग इसका आनन्द ले सकते हैं।

3) नवीनीकरण: समय परिवर्तनशील है और भिन्न व्यक्तियों की कल्पनाएँ व रूचियाँ भिन्न होती हैं। स्थापत्य कला में भवन एक बार बन जाता है। मूर्तिकार को भी नई कल्पना के लिए मूर्ति बनानी होगी। सिर्फ काव्य तथा संगीत में एक ही विषय पर समय-समय के विद्वानों ने अपनी-अपनी कल्पना शैली द्वारा नवीन रूप दिया, जैसे संगीत में एक ही राग अलग-अलग गायक भिन्न-भिन्न शैली में गाते हैं।

4) प्रभाव की दृष्टि से: प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर अलग हम देखें तो पता चलता है कि वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित है। परंतु संगीत का प्रभाव क्षेत्र मानव ही नहीं पशु पक्षी भी है। सभी प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ऐसा पाया है कि रोज सुबह शाम संगीत सुनाने से पौधों का विकास शीघ्र हुआ तथा मानव में तनाव, उदासी आदि दूर होती है।

5) अध्यात्म से संबंध: भारतीय विचारधारा के अनुसार सभी कलाएँ अध्यात्म की ओर उन्मुख हैं तथा उनका अंतिम उद्देश आध्यात्म तत्व की प्राप्ति है। प्लेटो के शब्दों में संगीत के माध्यम से आत्मा लय सिखाती है। संगीत चरित्र बनाता है। इसमें धर्म की प्रकृति आ जाती है। वह अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वर-लहरी से बंधा है।

6) गतिशीलता: संगीत की अपनी एक विशेष विशेषता है कि वह एक गतिशील कला है। इसमें कृति बनती जाती है और आनंद आता रहता है। जबकि काव्य आदि में जब तक कृति पूर्ण न हो जाए आनंद देने में पूर्ण समर्थ नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि ललित कलाओं में संगीत का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वह गतिशील है, आनंदानुभूति कराने और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, चर और अचर पर प्रभाव डालने में समर्थ है, लोकरंजक है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करनेवाला है।

अठारहवीं शताब्दी में मुगलों का राज्य धीरे-धीरे समाप्त होने लगा और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। फलस्वरूप भारतीय संगीत की धारा कुछ अवरूद्ध हो गई। केवल रियासतों में संगीत की साधना चलती रही। 19 वीं शताब्दी से अद्यतन समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है जिसे तीन युगों में विभाजित किया जा सकता है –

1. प्रथम युग – (सन 1700 ई. से 1840 ई. तक)
2. द्वितीय युग – (सन 1840 ई. से 1947 ई. तक)
3. तृतीय युग – (सन 1947 ई. से अद्यतन)

वर्तमान युग में संगीत कला का पर्याप्त विकास हुआ है और उसे समाज में उच्चकोटि की मान्यता प्राप्त हुई है। आज संगीत अपने विभिन्न रूपों में प्रचलित है। प्रचलित संगीत के विभिन्न रूपों का विवरण प्रस्तुत है।

1) शास्त्रीय संगीत: जो संगीत परंपरानुसार तथा शास्त्रबद्ध हो वह शास्त्रीय संगीत कहलाता है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रुति, स्वर, सप्तक, तान, आलाप, अलंकार, गमक, मीड, वादी-संवादी, राग-स्वरूप, समय-सिद्धांत, ताल-लय विभिन्न लयकारियों आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ इसका कठिन अभ्यास (रियाज) भी अत्यावश्यक है। शास्त्रीय संगीत की मुख्य विशेषता है कि वह ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र सुंदर व सरल साधन है। वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत में धृपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, दादरा, तराणा आदि विभिन्न शैलियाँ प्रचलित हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मुख्य रूप तानपुरा, तबला, मृदंग, संतूर, सितार, सारंगी, सरोद, बाँसुरी, वीणा आदि वाद्य बजाए जाते हैं तथा एकताल, चारताल, तिलवाड़ा, झुमरा आदि क्लिष्ट तालों का प्रयोग अधिक किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत भरतनाट्यम कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कथक इ. नृत्य अधिक प्रचलित हैं। शास्त्रीय संगीत की भारत में मुख्यतः दो धाराएँ प्रभावित हैं – 1) उत्तर भारत में हिंदुस्थानी संगीत पद्धति, 2) दक्षिण में कर्नाटक संगीत पद्धति।

2) लोकसंगीत: भारतीय संगीत के अंतर्गत प्राचीन काल से ही लोकसंगीत की धारा बहती रही है। वर्तमान काल में भारतीय संगीत को जीवित रखने का श्रेय लोकसंगीत को ही है। लोकसंगीत का आधार सामाजिक रीति-रिवाज, उत्सव, त्यौहार, नैतिक मूल्य आदि हैं। विभिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न भाषा प्रचलित होने के कारण लोकगीत पंजाबी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, उर्दू, राजस्थानी, उड़ीया, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि अनेक भाषाओं में मिलते हैं। ब्रज के लोकगीतों में धृपद, होरी, सावन, रसिया प्रचलित हैं। इनके साथ मंजीरा, ढोलक, मृदंग, करताल आदि का प्रयोग होता है। राजस्थान के पहाड़ी या दक्षिणी भाग में लोकसंगीत मिलता है ये लोग मादल बजाते हैं तथा सप्तक के पूर्वांग का ही लोकगीतों में प्रयोग करते हैं। रेगिस्तान इलाकों में कूँजा, होली, धूधरी, केवडो, गोरबंद, पीपली, पणिहारी आदि गीत गुंजते हैं। यहाँ के लोकप्रिय वाद्य अलंगोजा, ढोलक, इकतारा बाँसुरी हैं। यहाँ के लोकसंगीत में सप्तक के उत्तरांग के स्वर अधिक प्रयोग में लाते हैं। बंगाल में भटीयाली सारी, बाऊल, जारी, झूमर, गम्भीरा, किर्तन आदि गीतप्रकार प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में लावणी, पोवाडा, भारुड यह प्रकार प्रसिद्ध हैं। गुजरात का गरबा नृत्य व गीत, पंजाब का गिद्दा, भंगडा नृत्य प्रसिद्ध हैं। लोकगीतों का प्रमुख

विषय मनुष्य के भावों एवं जीवन का चित्रण होता है। इसमें स्वरों की अपेक्षा शब्दों तथा लय को अधिक महत्व दिया गया है।

3) भक्तिसंगीत: भक्ति मानव की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य की श्रद्धा जब अपने इष्ट देवी-देवताओं के प्रति चरण सीमा पर पहुँच जाती है तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्तिसंगीत का प्रचलन प्राचीन काल से ही भारत में रहा है। बल्की भारतीय संगीत की नींव ही भक्ति भावना पर रखी गई है। भक्ति संगीत हमारे यहाँ अनादी काल से है। भक्ति रस से पूर्ण रामायण, भवगतगीता आदि ग्रंथों ने वैदिक काल से चली आ रही भक्ति संगीत की पवित्र धारा को औश्र अधिक तीव्र गति प्रदान की। मध्यकाल में सूरदास, मीरा, कबीर, तुलसी, त्यागराज आदि महान संतों ने भक्तिसंगीत को पूरे देश में फैलाया। भक्ति संगीत में स्वर, लय तथा शब्द तीनों का ही उचित संगम होता है। इसमें स्वर, ताल, राग, छंद आदि का बंधन नहीं है परंतु यदि पद को स्वर, ताल, राग में बद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अंतर्गत करताल, झांझ, मृदंग, वीणा, हारमोनियम, ढोलक आदि वाद्यों का अधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार भक्तिसंगीत की पवित्र धारा प्राचीन काल से बहती हुई मध्यकाल से होती हुई आधुनिक काल में भी निरंतर प्रवाहमान है और अनंत तक रहेगी।

4) सुगम संगीत अथवा भावसंगीत: संगीतमय स्वर साधना से पूर्ण मनोरंजन तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संगीत में जब सुंदर शब्दों का समावेश हो जाता है तब भावसंगीत का निर्माण होता है। सुगम संगीत हो या भावसंगीत दोनों में ही मानवीय भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, टप्पा, कव्वाली आदि अनेक गायनशैलियाँ आती हैं। इसमें स्वर, ताल, लय का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह कम समय में ही लोगों को आकर्षित कर लेता है और आज हर क्षेत्र के लोगों के जीवन के हर पहलू में भाव संगीत व्याप्त है।

इस प्रकार प्राचीन काल से वर्तमान काल तक संगीत अपनी शक्ति सामर्थ्य के कारण कभी मंद गति या कभी तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रेसर होता रहा। आधुनिक काल में अनेक संगीतज्ञों ने भारतीय संगीत के स्तर को ऊँचा उठाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक काल में कलाकार एक स्थान से दुसरे स्थान पर आसानी से पहुँचकर सम्मेलनों में अपना प्रदर्शन कर सकता है। इसके फलस्वरूप आज भारत में ही नहीं पुरे विश्व के कोने-कोने में भारतीय संगीत का प्रचार-प्रसार हो रहा है।

संदर्भ सूची

1. संगीत विशारद बसन्त
2. भारतीय संगीत – डॉ. वंदना अग्रवाल
3. संगीत मैनुअल

लोक संगीत शास्त्रीय संगीत: एक अध्ययन

Dr. Akashman - Assistant Professor
Department Of Tabla, Institute of Music & Fine Arts,
University Of Jammu.

सार- संगीत के किसी भी विषय पर कुछ भी लिख पाना अत्यंत कठिन परंतु सौभाग्यपूर्ण कार्य है, क्योंकि संगीत भारतीय संस्कृति का गौरव है व शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत उसकी आत्मा है। जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगों की भावनाएं समाहित हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से लेखक द्वारा लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत के बारे में तथ्यपूर्ण विषयों को जानने तथा उन्हें उजागर करने के उद्देश्य से वर्णित करने का प्रयास किया गया है।

भारतीय संगीत को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। शास्त्रीय संगीत, सरल संगीत तथा लोक संगीत। जो संगीत नियमों के आधार पर चले वह शास्त्रीय संगीत कहा जाता है तथा लोक संगीत में कोई शास्त्रबद्ध नियम लागू नहीं किए जाते, लोक संगीत का लक्ष्य लोक कल्याण है। 13वीं शताब्दी के रचनाकार व ग्रंथकार पं० शारंगदेव जी अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में देशी संगीत के रूप में लोक संगीत की परिभाषा करते हुए वर्णन किया है कि जो संगीत अलग-अलग प्रान्तों व राज्याओं के लोगों कि इच्छा के अनुकूल विस्तृत हो तथा कठोर व शास्त्रीय नियमों से स्वतंत्र हो और जनसाधारण को मनोरंजित करें, देशी संगीत कहा जाता है।

देशे देशे जनानां यद्वृत्त्या हृदयरञ्जकाम।।23।।⁽¹⁾

हमेशा से ही कला की दो शृंखलाएँ रही हैं, लोक कला और वर्ग विशेष कि कला। राज्य (प्रांत) कला तथा परिस्थितियों के बदलने से दोनों के रूप परिवर्तित होते हैं परंतु दोनों एक ही रूप में कभी नहीं होते हैं। यद्यपि लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता है, परंतु दोनों के मध्य बहुत अंतर है। जिस तरह से कुछ लोग शास्त्रीय संगीत का अर्थ ख्याल गायन से कहते हैं, उसी तरह से लोक संगीत को ग्राम्य संगीत समझते हैं। मुख्य रूप से लोक संगीत संगीत का लोक पक्ष है तथा संगीत का शास्त्र आधारित पक्ष शास्त्रीय संगीत का पक्ष है। पुरातन काल से ही संगीत के यह दोनों पक्ष एक दूसरे के समतुल्य चलते आ रहे हैं। वैदिक काल से यह ज्ञात होता है कि उस काल में लोक और शास्त्रीय संगीत में कोई अंतर नहीं था। उस समय संगीत कि एक पद्धति जन मानस ने अपनायी तथा ललित प्रेमियों ने संगीत कि दूसरी पद्धति को स्वीकारा। शनैः-शनैः में यह भेद बढ़ता गया बुद्धिजीवियों और विद्वानों द्वारा शास्त्रीय संगीत और निर्धन, असभ्य, तथा असंस्कृत समाज द्वारा लोक संगीत कि धरोहर को संजोया गया परंतु तर्क यह है कि यदि इस कथन को सत्य माना जाए तो वर्तमान समाज के सभी धनिक तथा समझदार लोग आज शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होते तथा निर्धन व अन्य लोग लोक संगीत में निपूण होते।

आज से कई वर्षों पहले उत्तर भारत के बहुत से शास्त्रीय संगीतकार अशिक्षित हुआ करते थे तथा वैसे ही आज के समय में अधिकतर शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग शास्त्रीय संगीत से अज्ञान हैं। व्यक्तिगत समाज कि विशिष्टता सांस्कृतिक तथा शिक्षाप्रद स्थितियाँ उत्तरदाई नहीं कह सकते हैं। लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत एक ही पेड़ कि दो टहनियाँ हैं। संगीत के इन दोनों पक्षों का विकास स्वतंत्र रूप में हुआ है रवीन्द्रनाथ टैगोर

द्वारा वर्णन किया गया है कि लोक संगीत समाज में संस्कृति का आदान-प्रदान करने वाली कला है। डॉ० चिंतामणि उपाध्याय के अनुसार लोक गीतों में मानव के हृदय के भावों व लोगो के जीवन में उतरकर आशा-निराशा, आकर्षण-विकर्षण, प्रणय एवं कलह आदि रूप में प्रकट हुए हैं। लोक गीतों के द्वारा हमें मानव के उस जीवन के दर्शन होते हैं। यहाँ मनुष्य अपनी लालसा, कामना, प्रेम एवं जुगुप्सा (घृणा) आदि अपने अंदर के भावों को व्यक्त करते हैं व समाज के बनाए शिष्टाचार के अस्तित्व बंधनो को स्वीकार करता है, स्वतंत्र भावना तथा उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोक गीतों का प्रथम लक्षण है।⁽²⁾ कुमार गंधर्व जी द्वारा वर्णित है कि राग लोक धुनों में तिरोहित रहते हैं, जब उन्हें स्पष्ट भावों में शास्त्रीय नियमों में व्यक्त किया जाता है तो राग का स्पष्ट रूप प्राप्त हो जाता है।⁽³⁾

डॉ० अरुण कुमार सेन के अनुकूल शास्त्रीय संगीत उस कलात्मक अभिव्यक्तियों से कहा है, जिसका विकास प्राचीनकाल से आज तक बौद्धिक आधार पर हुआ है।⁽⁴⁾ अन्य शब्दों में कहे तो जो संगीत शास्त्रयुग्म होता है वह शास्त्रीय संगीत कहा जाता है व शास्त्र नियम के अनुकूल ही प्रयोग में लाया जाता है यह अनुशासित होता है तथा नियमों में बंधा होता है। इन सभी नियमों के बंधनो के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है और मंगलकारी होता है। शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत को स्पष्ट समझने व इसके आपसी सम्बन्धों पर दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ता है कि जब लोक संगीत की संपन्नता सीमांत पर पहुँचता है, तब उसमें कुछ साधारण नियमों का चयन कर उस संगीत के शास्त्र का निर्माण किया जाता है तथा उस समय लोक संगीत ही शास्त्र की अंगुली पकड़कर संगीत शास्त्रीय संगीत कहलाता है।⁽⁵⁾

लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत दोनों ही व्यवृद्ध संगीत शैलियों के प्रफुल्लित रूप हैं। यहाँ जन-मानस को लोक संगीत का प्रेरणा स्त्रोत कहा जाता है और शास्त्रीय संगीत का प्रेरणा स्त्रोत व्यक्ति व शास्त्र को कहा गया है। देश की सांस्कृतिक रुचि एवं बौद्धिक प्रथाओं का आधार शास्त्रीय संगीत है। देश के कई बुद्धिमान कलाकारों व शास्त्रकारों द्वारा देश के शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ। अतएव शास्त्रीय संगीत बुद्धिजीवियों की सफलता का संगीत कहा जाता है, तथापि लोक संगीत को एक विशाल जन समुदाय का संगीत कहा जाता है। लोक संगीत को यदि साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोक संगीत का क्षेत्र अधिक व्यापक व विस्तृत प्राप्त होता है। प्रबंध जो ध्रुपद के पूर्व गाये जाते थे उनकी रचनाएँ संस्कृत भाषा में होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं व वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि की रचनाएँ बज्र भाषा, मागधी भाषा, तथा हिन्दी भाषा में की जाती हैं परंतु लोक संगीत के गीत किसी एक भाषा तक सीमित नहीं हैं। लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाली उस गीत के उद्गम स्थान पर आधारित भाषा होती है, जो उस वर्ग विशेष के भावों के संगीत के रूप में निबद्ध कर लेती है व भाषा के निर्धारण के फलस्वरूप शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं प्राप्त होता है। जैसे किसी राग की बंदिश की रचना उत्तर भारत के किसी गायक द्वारा की गई, तो उस राग की उस बंदिश को सम्पूर्ण भारत में उसी भाषा व रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। लोक संगीत की रचना परिस्थित भावों आदि के आधार पर रचनाकार द्वारा की जाती है।

लोक संगीत को ही शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले रागो का आधार व जननी माना जाता है। पं० ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा कहा गया है कि शास्त्रीय रागों का

मूल जानना है तो एक अनुसंधान करें उससे यह अवश्य ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान में जिन रागों का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में हो रहा है, वह किस प्रकार लोक संगीत के साथ अंतर-संबंध रखते हैं, जैसे- गुजरी, गांधारी, सौराष्ट्र, सोरठ, मुल्तानी, भोपाली इत्यादि यह राग जिनके नाम प्राचीन व मध्यकालीन जनपदों के नाम पर आधारित होना प्रतीत होता है। यह सभी भारतीय लोक संगीत के संबंध को वर्णित करते हैं।⁽⁶⁾ यदि शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत को व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कला पक्ष का प्रभाव शास्त्रीय संगीत में व भाव पक्ष का प्रभाव लोक संगीत में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जो लोक संगीत को अत्यधिक प्रभावी व लोकप्रिय बनाता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रंजकता उत्पन्न करने हेतु गायक व वादक द्वारा कड़ी तपस्या व अनुशासन का पालन करना अनिवार्य कर्तव्य होता है। जिससे गायक व वादक श्रोताओं के चित्त को सुख प्रदान कर रंजकता उत्पन्न कर सके, इस कारण ही शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता होना सरल कार्य नहीं होता है।

इसी स्थान पर लोक संगीत का ज्ञाता होना भी कोई आसान कार्य तो नहीं है, परंतु अत्यधिक कठिन भी नहीं है। भारत वर्ष एक विशाल भूखंड है जहां 28 राज्य व 8 केंद्र शाषित प्रदेश हैं, और प्रत्येक राज्य कि अपनी कला, संस्कृति विद्यमान है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं- आल्हा, पई गीत-मध्यप्रदेश, बाउल-पश्चिमबंगाल, भगवती-कर्नाटक, डांडिया रास-गुजरात, हेकाइलु, नेउलु-नागालैंड, जा-जिन-जा, न्योगा-अरुणाचल प्रदेश, खोंगजोम-मणिपुर, लावणी, पोवाड़ा-महाराष्ट्र, मांड, पानी हरि-राजस्थान, ओवी-गोवा, पंडवानी-छत्तीसगढ़, सोहर-बिहार, टिकिर-असम, वानावान-कश्मीर, इत्यादि इस प्रकार विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोक संगीत प्राप्त होते हैं। जो शुभ अवसरों जैसे विवाह, बधाई, मांगलिक कार्यों आदि में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार वीर गाथाओं आदि के बखानों के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लोक संगीत का क्षेत्र काफी व्यापक होने के कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं।

निष्कर्ष - इस प्रकार राष्ट्र के वैभवशाली रूप के दिव्य दर्शन भारतीय संस्कृति में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। जहां एक ओर भारत शास्त्रीय सांगीतिक परंपरा से समृद्ध है जो विश्व के पटल पर अपना वर्चस्व स्थापित किए हैं तो वहीं लोक परंपरा भारत कि संस्कृति को एक सूत्र में बंधे हैं जैसे मानो विभिन्न रंगों के मोतियों द्वारा पिरोकर एक लोक संगीत रूपी माला बनाकर माँ सरस्वती को अर्पण कि गई हो।

संदर्भ ग्रंथ

1. गर्ग लक्ष्मी नारायण/ निबंध संगीत संगीत कार्यालय हाथरस
2. संगीत सम्मेलन पत्रिका : लोक संस्कृति विशेषांक
3. चौधरी सुभद्रा/ शारंगदेव कृत-संगीत रत्नाकर/ राधा पब्लिकेशन

पाद-टिप्पणी

1. चौधरी सुभद्रा /पं० शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर/अध्याय-1/प्रकरण-1/श्लोक-23
2. गर्ग लक्ष्मी नारायण/निबंध संगीत/पृ०-89
3. संगीत सम्मेलन पत्रिका : लोक संस्कृति विशेषांक/पृ०-304
4. गर्ग लक्ष्मी नारायण/निबंध संगीत/पृ०-103
5. गर्ग लक्ष्मी नारायण/निबंध संगीत/पृ०-113
6. संगीत सम्मेलन पत्रिका : लोक संस्कृति विशेषांक/पृ०-304

लोक संस्कृति परंपरा

डॉ. तर्जनी चंद्रकांत हिराणी - विज्ञाटींग फेकल्टी,
श्री अर्जुनलाल हिराणी परफोर्मिंग आर्ट्स कॉलेज, राजकोट

शोधसार

भारतीय संस्कृति की आत्मा लोक संस्कृति है। भारत में लोक कला, समाज में अपने अनेक रूपों, अनेक विद्याओं में विद्यमान है। भारतीय सांस्कृतिक कला परंपरा प्रकृति की रक्षा करती हुई आभाषित होती है। लोक संस्कृति, साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक जैसे ललित कला के विभिन्न रूप व्यक्तिगत स्तर व सामाजिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है, जो की परंपरावादी, रूढ़िवादी से जुड़ी गई पाई है। अलग - अलग प्रदेशों में विभिन्न लोक द्वारा अलग - अलग नामों से यह लोक संस्कृति की पहचान है, जो मांगलिक अवसरों पर, उत्सवों पर परंपरागत लोक नृत्य, लोक नाट्य, संगीत के रूप में पाई गई है। मुख्यतः सामान्य जन से, सामान्य जन द्वारा और सामान्य जन के लिए किए गए प्रयासों का सामुहिक रूप है। ऐसी ही कला, ऐसी ही परंपरा को शोधपत्र के रूप में समाहित करके दर्शाने का प्रयास किया गया है।

शोधपत्र

भारतीय संस्कृति के भीतर कला का एक विशेष स्थान वहा है। कला के विभिन्न रूप भारतीय संस्कृति के विविध आयामों को सुसज्जित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संस्कृति के दो रूप दिखाई देते हैं। प्रथम संस्कृति का आंतरिक रूप उसमें उसका हृदय पक्ष है, जो हमारे धर्म और साहित्य से संबंधित है, जिस में पारलौकिक भावनाओं का बाहुल्य है। दूसरा बाह्यरूप है, जो भारतीय वेशभूषा एवं आचार- विचार से संबंधित है, जिसका निर्माण भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि तत्वों के संमिश्रण से हुआ है। संस्कृति का एक भौगोलिक पक्ष भी है, जो उसके औद्योगिक विकास, वास्तुकला, ललित कला तथा अन्योन्य कृतियों एवं परंपरागत रीति - नीतियों आदि में व्यंजक तथा प्रकट होता है और आध्यात्मिक छवि को चित्रित कर कला उस समाज और सभ्यता को ही प्रतिबिंबित नहीं करती, किन्तु अमरता प्रदान करती है। कला के परंपरागत रूपों में उस समाज की आत्मा निवास करती है।

भारतीय लोकमानस में ये परंपरागत रूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है। वस्तुतः परंपरावादी, रूढ़िवादी नारियाँ अपनी माँओं और सासों से इस ज्ञान को विरासत में पाती हैं और इनमें समय और अवसर के अनुरूप नूतन कल्पनाएँ भी जोड़ती जाती हैं। भारत में लोककला, समाज में अपनी अनेक रूपों अनेक विद्याओं में विद्यमान है। किन्तु मूल रूपों में कभी आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। नवीनता का समावेश भी अत्यंत सुचिंतित पाया गया है।

पिछले छह हजार वर्षों से रसिक मतिमान मानव निरंतर लिखता, कोरता, उभारता और ढलता आया है। यहीं लाक्षणिक संज्ञा कला है। भारतीय संस्कृति का मूलाधार आध्यात्म

है। वैदिक काल से लेकर, आधुनिक काल तक भारत के दार्शनिकों और उनके विवेच्य सिद्धांतों में एक अपूर्व समानता विद्यमान है, जो हमारी संस्कृति के रचायित्व का पुष्ट प्रमाण है। भारतीय संस्कृति आनंदधर्मी है। भावनात्मक स्तर पर हमारी संस्कृति व्यक्ति की गुणवत्ता एवं लोक कल्याण को महत्व देती है।

भारतीय संस्कृति की आत्मा लोक संस्कृति है। लोक का प्रधान व्यक्ति ही नायक बनता। भारतीय आत्मा ईश्वर और धर्म से परे नहीं है। भारतीय संस्कृति का आशय प्रकाश के मार्ग से अनुष्ठान कर प्राप्त होने वाली संस्कार संपन्नता से है। विलियम राथेस्टाईन लिखते हैं कि, " हम लोग भारत की उन्नत कला में भारतीयों की धार्मिक भावनाओं और ईश्वर के प्रति उनके गंभीर चिंतन को वैभवपूर्ण, श्रेष्ठ और पर्याप्त वर्णन पाते हैं। व्यक्ति या समाज के साधारण गुणों तथा भावों को गौण करके उनकी विशिष्ट सामाजिक कला एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा आदि मानव के चिह्न आज भी उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, परंपरा और उसके जीवन का दर्पण बनकर हमारे समक्ष साकार रूप में खड़े हो जाते हैं। जितने भी प्रागैतिहासिक कलावशेष मिलते हैं उनमें उस समय के मानव का रहन - सहन, शिकार - आखेट आदि का विवरण सहज हो मिल जाता है।

भारतीय संस्कृति का अर्थ है कर्म, ज्ञान, भक्ति की जिती जागती महिमा शरीर, बुद्धि और हृदय का सतत सेवा में लीन करने की महिमा। इससे त्याग, संयम, वैराग्य, सेवा प्रेम, ज्ञान, विवेक आदि का परहेज करनेवाली संस्कृति। भारतीय संस्कृति का अर्थ मेल भी माना गया है, जो सारे धर्मों का मेल, सारी जातियों का मेल, सारे ज्ञान - विज्ञान का मेल, सारे कालों का मेल। परंपराएँ हमारे वर्तमान को भूतकाल की रीतियों, विचारों आदि से जोड़ती हैं और स्वतंत्रता देती हैं। जिसका प्रारंभ धर्म के आधार पर था जिसका समस्त हेतु मानवता के कल्याण हेतु सामाजिक चेतना का था।

लोक कला भी मानव के भी मानव के बहुमुखी मानस में लोक साहित्य, लोक चित्र और लोक गीतों में पायी गई है। लोक चित्र, लोक संगीत और साहित्य की परंपरा आज भी हमारी संस्कृति में रची बसी है। भारत के अलग - अलग प्रदेशों में लोकचित्रों को अलग - अलग नामों से जाना जाता है। अल्पना, अड़पन, रंगोली, आपना, अरिपन, सोन, चौक, मांडणा, साथिया, साक्षी, कोलम, आनी, ओनम, मुग्गु, रंगोली आदि। यहीं विख्यात लोक चित्रों की शैलियों देश की आत्मा बन भारतीय संस्कृति की पहचान है। परंपरागत कला समान्ती के रूप दाल, चावल, हल्दी, रोली, मेंहदी, अनाज, पुष्प, पाषाण, चूर्ण, पत्तों, दालों, गोबर, भूमिक रंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत कला सामग्री क्षेत्रीय सामग्रियों का भी प्रयोग किया गया है।

भारत के मिर्जापुर की गुफाओं में स्पेन की कोगुल की गुफा में प्राप्त चित्र विषय की दृष्टि से बहुत साम्य है। सिंधु घाटी में प्राप्त नगरों से इस समय के मानव की सभ्यता का पता चलता है। यूनान देश की बलिष्ठ मूक मूर्तियाँ अनपे समाज के संस्कारों, परंपराओं के विभिन्न पक्षों पर भी प्रकाश डालती हैं। यूनान की कला बहुत प्राचीन है। कला का संबंध अनादिकाल से ही मानव जीवन से रहा है। बाल्मिकी ने अपनी रामायण में एक आदर्श

सामाजिक व्यवस्था का चित्रण कर अपने द्रष्टिकोण के अनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं कि मानव समाज किस पथ का अनुसरण करने में पूर्ण संतोष और सुख को प्राप्त कर सकता है। अजंता के बौद्ध भिक्षुओं ने भी तो समाज के सम्मुख बौद्ध धर्म की शिक्षा- दिक्षा का सजीव चित्रण है। करूणा, त्याग, प्रेम कुछ तो कलाकार ने तथागत की प्रतिमा में अंकित होता दिखाई पड़ता है। संसार में घटित हुए संपूर्ण विप्लवों के मूल में कोई न कोई विचारधारा कार्यरत होती आयी है।

कलाएँ मानव के अमूर्त भावों को मूर्त रूप देकर उनका परिष्कार कर उन्हें प्रभावित करती है तथा अपनी तत्कालिन सामाजिक संस्कृति को दर्शाती है। विभिन्न राष्ट्रों की सामाजिक मान्यताओं, प्राचीन संस्कृति व विचारधाराओं का प्रभाव साहित्यकार व कलाकार पर पड़ता है। ये कारण है कि धर्म, जाति और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कला का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति कला, परंपरा, प्रकृति की रक्षा करती हुए आभाषित होती है। लोकचित्रों में वड, तुलसी, आंवला, केला, आम, नीम आदि पेड़ों का गंगा - यमुना आदि नदियों का देवी - देवताओं के वाहनों के रूप में हाथी, घोड़े और गरुड, सिंह, वृषभ, घड़ियाल, वाराह, हंस, नाग आदि का अंकन होता आया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि श्रेष्ठतम कलात्मक उपलब्धियों में हमारी संस्कृति और हमारे देश की आत्मा जिवित है, जो राष्ट्र को प्रतिबिंबित करती है। कला को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए अपनी संस्कृति धरोहर लोककला को जिवित रखना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत की लोक - संस्कृति/ हेमंत कुकरेती /1st Edition January 2018/ ISBN-13: 978-9352667895, ISBN-10: 9352667891
2. लोक संस्कृति और इतिहास/ बद्री नारायण /Edition-2018/ ISBN 9788180315749
3. Soor-Sahitya Mei Lok-Sanskriti/ Adhya Prasad/ Online Publication Mode
4. कलाकुंज भारती (मासीक) /ललित कलाओं एवं रंगमंच को समर्पित पत्रिका / December-2003/ दृश्यकला विशेषांक (परिशिष्ट)

लोकसंगीत का लालित्य एवं लोकजीवन का समग्र स्पन्दन "गणगौर के गीत"

संगीता शर्मा - सहायक आचार्य (संगीत),
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

कुंजी शब्द: (लोक, गीत, संगीत, गणगौर, स्त्री, त्यौहार, राजस्थान)

(चित्र सौजन्य : अमर उजाला)

भारत वर्ष उत्सवों का देश है। इसके विभिन्न अंचलों में विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। इन त्यौहारों के माध्यम से आमजन अपनी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को वर्षों से सहेजे हुए हैं। हमारी यही सांस्कृतिक विरासत भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान प्रदान करती है और भारतीय होने के नाते हमें इस अमूल्य धरोहर का हिस्सा होने का गौरव भी प्रदान करती है।

पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के हर कोने में लोक परंपराएं, मान्यताएं, परिधान, भाषाएं, व्रत-पूजा, पर्व इत्यादि की वैविध्यता भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य को शोभायमान कर रही है। देश की इसी सांस्कृतिक विरासत को सुशोभित करने वाला एक प्रदेश है 'राजस्थान' जिसे 'मरूभूमि' के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश भौगोलिक विषमताओं से परिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। शूरवीरों के रक्त से सिंचित यह भूमि उनकी शौर्य गाथाओं से सदैव गुंजायमान रहती है। राजस्थान की लोक संस्कृति भारत ही नहीं वरन् विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखती है। राजस्थान में पारम्परिक रीति-रिवाज, खानपान, रहन-सहन, वेशभूषा, साज सज्जा, व्रत-त्यौहार आदि का विशेष महत्व है। "व्रत और त्यौहार हमारी संस्कृति की आधारशिला है।" 1 इनमें हमारी परंपराओं का इतिहास और हमारी संस्कृति की विकास गाथा दिखाई देती है। विभिन्न प्रांतों में प्रादेशिक संस्कृति की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं, उसे 'लोक संगीत' कहा गया है। 2 यह लोक संगीत सरल शब्दावली और सरल स्वरावली के कारण आत्मा से जुड़कर लोक को आनंद प्रदान करता है। यदि त्यौहारों में प्रयुक्त होने वाले इस गीत-संगीत को लोक जीवन से निकाल लिया जाए तो हमारा जीवन सूना हो जाएगा। 3 राजस्थान में यूं तो पूरे साल ही व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहारों का सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व होता है। राजस्थानी लोक जीवन की समग्र अभिव्यक्ति इन धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों में दिखाई देती है। इन्हीं में से एक त्यौहार है "गणगौर" जो मूल रूप से राजस्थान में ही मनाया जाता है। यह त्यौहार धार्मिक होने के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी अत्यधिक लोकप्रिय है। गणगौर पर्व के अवसर पर राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में गणगौर की भव्य सवारी निकाली जाती है। इस त्यौहार को मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। विभिन्न

प्रकार के गीत-संगीत से सुसज्जित इस पर्व में लोक जीवन का सुंदर चित्रण दिखाई देता है।¹⁴

गणगौर के गीत सरल, स्वाभाविक, भावपूर्ण और संगीतमय होते हैं। जीवन से जुड़े प्रसंग और छोटी धुनें, लोक संगीत की तन्मयता को बढ़ाती है।¹⁵ 'गणगौर' का त्यौहार कुंवारी कन्याओं तथा विवाहित स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए तथा विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। गणगौर में ईसर (शिव) तथा गौरी (पार्वती) की पूजा की जाती है। इस पर्व में गाए जाने वाले लोक गीतों से इसका लोक सांस्कृतिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। गणगौर का त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन धूलंडी अर्थात् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र कृष्ण तृतीया तक मनाया जाता है। सोलह दिवस तक चलने वाले इस धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान में महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के लोक गीत गाए जाते हैं। मन में गणगौर पूजने की अभिलाषा लिए ब्याहता स्त्री अपने पति से मनुहार करते हुए कहती है -

(1)

खेलण दू यो गिणगौर, भंवर म्हाने पूजण दू यो दिन चार।
राज म्हारी सहेलियां जोवे बाट भंवर म्हाने पूजण दू यो गिणगौर॥
माथा ने मैमद ल्यावो, आलीजा म्हारे माथा ने मैमद ल्यावो।
राज म्हारी रखड़ी रतन जड़ावो, भंवर म्हाने खेलण दू यो गिणगौर॥
हाथां ने चुड़लो ल्यावो, आलीजा म्हारे हाथां ने चुड़लो ल्यावो।
राज म्हारी बीटी रतन जड़ावो, भंवर म्हाने खेलण दू यो गिणगौर॥
पगल्यां ने पायल ल्यावो, आलीजा म्हारे पगल्यां ने पायल ल्यावो।
राज म्हारी बिछिया रतन जड़ावो, भंवर म्हाने खेलण दू यो गिणगौर॥

प्रियतम मुझे गणगौर पूजने जाना है, मेरी सहेलियां मेरी राह देख रही है, मुझे जाने की अनुमति देवें। स्त्री मन का स्वर्ण आभूषणों के प्रति आकर्षण स्वाभाविक ही होता है। इसी के चलते गीत की आगे की पंक्तियों में वह अपने पति से सिर से पैर तक विभिन्न प्रकार के गहने बनवाने की फरमाइश भी कर रही है। इस गीत के माध्यम से स्त्री के मन में उठने वाले विभिन्न भावों का अत्यंत सुंदर और सटीक चित्रण किया गया है। इस सशक्त भाव पक्ष के कारण ही लोक संगीत अन्य सभी शैलियों में अग्रणी है।¹⁶ इसी भाव का एक और गीत है जिसमें परदेस में काम कर रहे पति से स्त्री गणगौर पर्व पूरा होने तक घर पर ही रुकने का आग्रह कर रही है। वह जानती है कि पति जब तक कार्यस्थल पहुंचेगा तब तक गणगौर का पर्व आ जाएगा और वह समय पर वापस घर नहीं लौट पाएगा। लेकिन पति उसे गणगौर पर साथ रहने का आश्वासन देते हुए समझा रहा है कि वह नहीं रुक सकता, उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं, अभी उसे नौकरी पर जाना ही होगा लेकिन वह समय पर लौट आएगा।¹⁷

(2)

म्हारा माथा ने मैमद ल्यावो, म्हारा हंजा मारू यां ही रेवो जी।
यां ही रह्यो उगंता सूरज यां ही रेवो जी,
थाने सामी मिलेली गणगौर म्हारा हंजा मारू यां ही रेवो जी।

थाने हाजिर मिलेली गणगौर म्हारा हंजा मारू यां ही रेवो जी।
जाबा दू यो छिणगारी नार जाबा दू यो न जी,
जाबा दू यो नखराली नार जाबा दू यो न जी।
म्हारा साथीड़ा जोवे म्हारी बाट म्हारी मिरगानैणी जाबा दू यो न जी।
थाने आय पुजावां गणगौर म्हारी चम्पावरणी जाबा दू यो न जी।
यां ही रह्यो टीकी का पळका यां ही रेवो जी,
यां ही रह्यो चुड़ले रा चिळका यां ही रेवो जी,
थाने सामी मिलेली गणगौर म्हारा हंजा मारू यां ही रेवो जी।

गणगौर की स्थापना नव विवाहित स्त्री के घर में की जाती है जहां सभी स्त्रियां एकत्रित होकर पूजा करती हैं। पूजा संपन्न होने पर सूर्य देवता को अर्द्धय दी जाती है। इस प्रकार सोलह दिवस तक चलने वाले इस पर्व के मध्यांतर में अर्थात् शीतलाष्टमी को महिलाओं द्वारा दो कुंवारी कन्याओं को दूल्हा-दुल्हन बनाकर शादी संबंधित विभिन्न रीति-रिवाजों को निभाया जाता है।

(3)

पांच सुपारी हल्दी रो गांठयो, तो गौर बड़ी वर छोटी री सैंयो।
म्हें म्हांकी गौरा ने बळ परणास्यां, बळ परणास्यां भला ही परणास्यां, तो गौर बड़ी वर छोटी री सैंयो।
जद रे ईसर बर बागां म आया, तो मालण रूप सरायो री सैंयो।
म्हें म्हांकी गौरा ने बळ परणास्यां, बळ परणास्यां भला ही परणास्यां, तो गौर बड़ी वर छोटी री सैंयो।
जद रे ईसर बर फेरां म आया, तो जोशी को रूप सरायो री सैंयो।
म्हें म्हांकी गौरा ने बळ परणास्यां, बळ परणास्यां भला ही परणास्यां, तो गौर बड़ी वर छोटी री सैंयो।
जद रे ईसर बर सेजां म आया, तो गोरल रूप सरायो री सैंयो।
म्हें म्हांकी गौरा ने बळ परणास्यां, बळ परणास्यां भला ही परणास्यां, तो गौर बड़ी वर छोटी री सैंयो।

शीतलाष्टमी के दिन से ही नित्य बिंदोला निकालने की परम्परा है। गणगौर पूजने वाली प्रत्येक स्त्री के घर बारी-बारी से बिंदोला निकाला जाता है जिसमें महिलाएं फेरी लगाते हुए गणगौर के गीत गाती हैं।

(4)

म्हारा माथा ने मैमद ल्यावो रंग रसिया, गैरो जी फूल गुलाब को।
गैरो गैरो जी सासूजी थांको जायो रंग रसिया, गैरो जी फूल गुलाब को।
गैरो गैरो जी बाईसा थांको बीरो रंग रसिया, गैरो जी फूल गुलाब को।
म्हारी जीभड़ल्या कुळ छ घेवर ल्यावो रंग रसिया, गैरो जी फूल गुलाब को।
म्हारी कड़िया कुळ छ लाठा तोड़ो रंग रसिया, गैरो जी फूल गुलाब को।

लोक संगीत की अपनी सार्वभौमिक विशेषताएं हैं; जैसे पुनरावृत्ति, प्रश्नोत्तर प्रणाली, टेक आदि जिनसे गीत को कंठस्थ करने में, भावाभिव्यंजना में तथा गीत के विस्तार में सुविधा होती है। 18 धुलंडी के दिन प्रातः काल सभी स्त्रियां सोलह श्रृंगार कर पूजा के लिए बगीचे

में दूब, फूल, पत्तियां आदि लेने के लिए जाती हैं। जब वह बाग के बाहर पहुंचते हैं तो माली से बगीचे में प्रवेश करने और गणगौर की पूजा के लिए फूल पत्ते इत्यादि लेने की अनुमति हेतु यह गीत गाती हैं।

(5)

बाड़ी वाला बाड़ी खोल म्हे आयां छां दूब ने।, कुण जी री बेटी छो, कुणे जी री पोती छो
ईसर दास जी री बेटी छां, बिरमा दास जी री पोती छां।

बगीचे से जल भरकर लोटों को दूब, फूल, पत्तियों से सजाकर जैगढ़ (एक के ऊपर एक लोटे रखकर) बनाई जाती है जिसे स्त्रियां अपने सिर पर रखकर गीत गाते हुए आती हैं जहां गणगौर की स्थापना की गई है। द्वार पर पहुंचकर यह गीत गाया जाता है:-

(6)

गौर ए गणगौर माता खोल ए किवांड़ी, बाहर ऊबी थारे पूजण वाळी।
पूजो ए पूजन्ता वाळी कांई कांई मांगो, चांद कुंवर सो बीरो मांगा राई सी भोजाई।
"लोक संगीत में प्रेम, भक्ति, अनुराग, धर्म आदि मानव जीवन के सभी अवयवों का सन्निवेश है।" 9 एक ही धुन में अनेक गीत गाए जाते हैं किंतु फिर भी गीत के बोल भिन्न होने और लय में परिवर्तन से वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। 10

(7)

पाटो धो ए पाटो धो बीरा की बहेण पाटो धो
पाटा ऊपर पीळो पान म्हे जास्यां बीरा की जान
जान जास्यां बान जास्यां बीरा ने परणाय लास्यां
चूल्हा पाछे पांच पचेटा सासू जाणे म्हारा बेटा
औखली म धाणी छोरियां की सासू कांणी।

पूजा प्रारंभ करते हुए 'गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती' गीत की गिनकर सोलह बार पुनरावृत्ति की जाती है। प्रत्येक बार गीत की समाप्ति पर बिन्दी लगाई जाती है जिससे पुनरावृत्ति करते हुए गिनती में कोई गलती ना हो।

(8)

गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती
पार्वती का आला गीला गौर का सोना का टीका दे टमका दे
बाला राणी बरत कर् यो, खैरो खांटो लाडू आयो
लाडू ले बीरा ने दीयो, बीरो म्हाने चूंदड़ दी
चूंदड़ ले म्हे गौर उदायी, गौर म्हाने सुहाग दी भाग दी
राणी को सो राज दी, सन्ह मन्ह सोलहा ईसर भोळा थाल कचोला
दोन्यूं जोड़ा जोड़ जंवारा गेंहू ग्यारहा, राणी पूजे राज ने म्हे पूजां सुहाग ने
राणी को राज घटतो जाय म्हांको सुहाग बढ़तो जाय
कीड़ी कीड़ी जात दे जात दे गुजरात दे, गुजरात्यां को पाणी दे दे तंबा ताणी
ताणी म सिंघाड़ा बाड़ी मे भी जोड़ा, हरी हरी दूब दे दूब का डांड दे
सर मर फूल दे सोना को कचोळो दे, घी का छांट्या घेवर दे आमळी को झोल दे
न भावे तो और ले गणगौर पूज ले।

इन गीतों को सुनकर यह अहसास होता है कि इनमें प्रयुक्त शब्दावली सोच समझ कर नहीं बनाई गयी बल्कि इन गीतों की शब्दावली स्वाभाविक रूप से लोक द्वारा उद्धृत हुई है। देवीलाल सामर के अनुसार त्योंहारों में सर्वाधिक गीत गणगौर के ही मिलते हैं।¹¹ गणगौर के गीतों में पूजा संबंधी, सुहाग संबंधी और हास-परिहास संबंधी गीत मिलते हैं, जैसे; मूंदड़ा, आरती, चोपड़ा, जंवारा, हिंडोला आदि।

मूंदड़ा

(9)

ओड़्यो कोड़्यो छ रावलो ए ओ कुण माथे मोर
ईसर दास जी गोरा छ पातळा ए बिरमा माथे मोर
अब के जाऊंली म्हारा बाप क ए ल्याऊं ली नौसर हार चौसर हार आठ घढ़ाय पाठ
पुवाय गोरख सूँघो मूंदड़ा।

चोपड़ा

(10)

गौर थारो चोपड़ा माणेक मोतियां छायो ए
माणेक मोतियां छायो ओ तो हीरा मोतियां छायो ए
ईश्वर दास जी बिरमा दास जी परण पधार या ए
पहला खण में रोली-मोली दूजा खण में चावल ए
रोली को तो तिलक लगास्यां चावल ऊपर चेपा ए
गौर थारो चोपड़ा माणेक मोतियां छायो ए।

आरत्यो

(11)

म्हारी मालण फुलड़ा सा ल्यावे तो इसर दास जी बिरमा दास जी रो आरत्यो जी वां का
आरतल्या म
आदर मेलूं चादर मेलूं हीरा ए पदारथ मेलूं
राजा जी रो सूवो मेलूं रानी जी री कोयल मेलूं
पांच मोर पाटा पर मेलूं छ ए सुपारी मेलूं
कर बाई गोरा आरत्यो जी।

जंवारा

(12)

म्हारा हर् या ए जंवारा ए के लाम्बा तीखा सरस बध्या

हिंडोला

(13)

चंपा री डाल हिंडोलो घाल्यो म्हांके हींदत ईसरदास जी पधार या तो ले वांकी राणियां ने
साथ जी म्हे हींदो घाल्यो।

पूजा संबंधी गीत गाने के बाद महिलाएं सुहाग संबंधी गीत गाती हैं, जिनमें सुहाग के प्रतीक बिंदी, चूड़ी, चुंदड़ी, कांगसियो आदि विषयों का समावेश होता है।
चुड़लो

(14)

म्हारी गोरल ने सोवे लाख वालों चूड़ो राज
पहनो सुहाग वालों लाख वालो चूड़ो राज।

चूँदड़ी

(15)

ईसर जी म्हारा जयपुर जाज्यो जी
आता तो ल्याजो तारा री चूँदड़ी।

टीकी

(16)

पाना के फूलां टीकी लूमा के झूमां टीकी
हर यो नगीनो या टिकी या टीकी म्हारी गोरा बाई ने सोवे तो ईसर दास जी बैठ घड़ाया
टिकी रे जड़ाया टीकी।

कांगसियो

(17)

ईश्वर दास जी रो कांगसियो म्हे मोल लेस्या राज
गौरा बाई रा लांबा-लांबा केस कांगसियो बाई रे सिर चढ़यो जी राज।
सुहाग संबंधी गीतों के बाद हास परिहास वाले गीत भी गाए जाते हैं :-

(18)

ईसर जी तो पेचा बांधे, गौरां बाई पेच सँवारे हो राज, म्हे ईसर थांकी साली छां
ईसर जी तो ल्याया बुहारी, गौरां बाई करे जुहारी हो राज, म्हे ईसर थांकी साली छां
ईसर जी तो ल्याया बताशा, गौरां बाई करे तमाशा हो राज, म्हे ईसर थांकी साली छां
साली छां मतवाली हो राज, केसर की सी क्यारी हो राज, म्हे ईसर थांकी साली छां

(19)

हलवाई के जाता ईसर रमड़ गयो
म्हाने लाड़ु दिला दे गणगौर
ईसर छोटी सो।

(20)

गोरल ए थारो भाग बड़ों भारी
पान-पान पर लाड़ु गुड़े छ बर्फी की तैयारी।
अंत में महिलाएं गणगौर की कहानी सुनने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देते समय महिलाओं यह गीत गाया जाता है:-

(21)

अलखल नंदी जाए यो पाणी कोड़ु सी जाय
आधा जा सी अल्यां गल्यां आधो ईसर न्हासी।

सुहाग का यह प्रतीक गणगौर पर्व महिलाओं के लिए मनोरंजन करने तथा सामाजिक होने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। प्राचीन समय में जिस तरह का पारिवारिक और सामाजिक ढांचा हुआ करता था उसमें महिलाओं को घर पर रहकर ही कार्य करने होते

थे इस स्थिति में महिलाओं के मनोरंजन के लिए अवसर बहुत कम हुआ करते थे। संभवतः इसीलिए व्रत त्योहारों में स्त्रियों की सहभागिता पुरूषों की अपेक्षा अधिक होती है। सोलहवें दिन गणगौर को जलस्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है।

(22)

म्हारो सोलहा दिन को चाळो रे ईसर ले चाल्यो गणगौर
म्हें तो पूज रे पानी पीती रे ईसर ले चाल्यो गणगौर
म्हें तो पूज रे रोटी खाती रे ईसर ले चाल्यो गणगौर
म्हें तो बागां म रोळ मचाती रे ईसर ले चाल्यो गणगौर।

राजस्थान की लोक संगीत की विरासत अत्यंत समृद्ध रही है। यहां के लोकजीवन की सादगी और सरलता इन लोकगीतों में प्रतिबिंबित होती है। राजस्थान की भूमि पर पली-बढ़ी होने के कारण मुझे इस सांस्कृतिक विरासत को करीब से अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन लोकगीतों के माध्यम से यहां के रीति-रिवाज, परंपराओं, संस्कृति आदि को जानना और समझना अत्यंत आनंददायक होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस सांस्कृतिक विरासत को शहरीकरण और पूंजीवादी समाज के प्रभाव से बचा कर रखना और अपनी आने वाली पीढ़ी को लोक जीवन की सरलता और सौम्यता से अवगत कराना हमारा नैतिक कर्तव्य है। लोक जीवन की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत जो समय-समय पर विभिन्न वर्णों, जातियों और संस्कारों के संपर्क तथा मिश्रण से बनी है, इसे संभालने और सहेजने का दायित्व हम सभी का है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. डॉ. शांति जैन : लोकगीतों के संदर्भ और आयाम, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1964
2. बसंत : संगीत विशारद ; संगीत कार्यालय हाथरस, 26 वां संस्करण, 2007
3. देवीलाल सामर : राजस्थान का लोक संगीत, भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर, 1957
4. डॉ विश्वनाथ गौड़ : लोक कला का बीज और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, लोक संगीत अंक, संगीत कार्यालय हाथरस, 1966
5. बसंत : संगीत विशारद ; संगीत कार्यालय हाथरस, 26 वां संस्करण, 2007
6. बसंत : संगीत विशारद ; संगीत कार्यालय हाथरस, 26 वां संस्करण, 2007
7. शत्रो खुराना : राजस्थान का लोक संगीत, सिद्धार्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1995
8. प्यारेलाल श्रीमाली : शास्त्रीय एवं लोक संगीत पर एक तुलनात्मक दृष्टि, निबंध संगीत, संगीत कार्यालय हाथरस, द्वितीय संस्करण, 1989
9. पंडित ओमकारनाथ ठाकुर : भारत का लोक संगीत और उसकी आत्मा, लोक संगीत अंक, संगीत कार्यालय हाथरस 1966
10. कुमार गंधर्व : भारतीय संगीत का मूलाधार : लोक संगीत, लोक संगीत अंक, संगीत कार्यालय हाथरस, 1966
11. देवीलाल सामर : राजस्थान का लोक संगीत, भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर, 1957

भारतीय लोक संस्कृति एवं कलाएँ: भारतीय लोक कलाओं का परिचय

अनुराग गुरु

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

Abstract : मानव सभ्यता के आरम्भ से ही मनुष्य के अंदर जीवन को मनोरम बनाने की प्रवृत्ति का शुभारम्भ हो गया था। मनुष्य जब अपने दैनिक कृत्यों को पूर्ण करते-करते कुंठित, थकित अथवा उद्विग्न हो उठता था, तब उसे किसी मनोरंजक क्रिया की आवश्यकता का अनुभव होने लगता था। फलतः आदिमकाल से ही मनुष्यों द्वारा सामूहिक रूप में अपने अन्दर के आनंद को बाह्य समाज के सम्मुख अभिव्यक्त किया जाने लगा। इस प्रकार की क्रियाएँ कला के रूप में उसके जीवन में स्थापित होने लगीं। सभी क्रियाएँ प्रकृति से जुड़ी हुई थीं। शनैः-शनैः ये सामूहिक मनोरंजक क्रियाएँ जो जनसामान्य से जुड़ी हुई हों, वे लोक कलाएँ कहलाईं।

यद्यपि लोककला मानव जीवन में आदिमकाल से ही समावेशित हो गई थीं, किन्तु लोक कला (Folk Art) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1846 में विलियम जान थामस ने किया। लोककला की समुचित परिभाषा है जन-जन की, जन-जन के द्वारा, जन-जन हेतु निसृत कला ही लोककला है। भारतवर्ष में लोककला के अनेकों रूप हैं। भारतीय लोककलाओं में मिट्टी एवं धातु की मूर्तियाँ, लोकसंगीत, वाद्ययंत्र, वास्तु-शिल्प, चित्रकारी, दन्तकर्म, काष्ठकर्म, मणिकर्म, स्वर्णरजत कर्म, खानपान, वस्त्रों व आभूषणों का पहनावा, साज-सज्जा, श्रृंगार साहित्य एवं लोकनृत्य आदि कलाएँ हैं। भारतवर्ष में लोकोक्तियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से बना है – लोकोक्तियाँ इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है। जन-जन के कल्याण के लिये स्थानीय भाषा में कुछ कथन निर्मित किये जाते हैं, जो कि आगे अनेक पीढ़ियों तक प्रयोग किये जाते हैं।

भारतवर्ष में कई राज्य हैं। सबकी अपनी-अपनी एक पृथक शैली है, जिस पर आधारित उसकी लोककलाएँ निर्मित हुई हैं। यहां हम लोकनृत्य शैली का उदाहरण लेते हैं। भारत के असम राज्य में कली गोपाल एवं बिहू लोकनृत्य किया जाता है, तो पंजाब में गिद्धा एवं भांगड़ा। राजस्थान में घूमर, सुईसिनी एवं कठपुतली नृत्य। अरुणाचल में मुखौटा एवं युद्ध नृत्य। हिमाचल प्रदेश में डंडा गाव तथा छपेली नृत्य। महाराष्ट्र में लावणी, उत्तर प्रदेश में रासलीला, कजरी, नौरंगी, झोंटा। कर्नाटक राज्य में यक्षगान नामक लोकनृत्य तथा उड़ीसा में ओडिसी लोक नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार मेघालय में बागला, छत्तीसगढ़ में गाड़ी, जम्मू कश्मीर में राउफ, गुजरात में गर्वा, डांडिया। गोवा में दकनी, मांडी तथा नागालैण्ड में चोंग नामक लोकनृत्य का प्रचलन है। इस प्रकार से भारत देश विभिन्न प्रकार की लोकनृत्य शैली को अपने में समेटे हुए एक कला समृद्ध देश है।

नृत्य के अतिरिक्त लोकचित्रों का भी भारतीय जन-जीवन में अत्यधिक महत्व रहा है। प्रागैतिहासिक काल की लोक संस्कृति का परिचय हमें भित्ति-चित्रों द्वारा ही प्राप्त होता है। सिन्धु घाटी की सभ्यता के अंश हमें प्रस्तर पर खुदे हुए चित्रों में मिलते हैं। भारत में विवाह के समय पर अलग-अलग प्रांतों में अपने घरों में भिन्न-भिन्न प्रकार की चित्रकारी करने की परम्परा है। दीपावली, दशहरा, नागपंचमी एवं अन्य कुलदेवी-देवताओं की पूजा करते समय भांति-भांति के चित्र पूजाघरों में बनाये जाते हैं। ये त्यौहार वर्ष भर चलते हैं और प्रत्येक का अपना एक चित्र व उसके पीछे छिपी हुई कथा है।

लोकसंस्कृति के पालन-पोषण एवं संरक्षण हेतु भारत में कुछ शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। इन संस्थाओं द्वारा लोक कलाओं का प्रदर्शन आमजनता के लिए किया जाता है एवं उससे संबंधित जानकारीयां व प्रतियोगिताएं संस्थाओं की ओर से समय-समय पर की जाती हैं। ये संस्थाएं हैं - चित्रालय गैलरी (त्रिवेन्द्रम), डोगरा आर्ट गैलरी (जम्मू), गार्डन आर्ट गैलरी (नई दिल्ली), ललित कला दीर्घा (नई दिल्ली), फाइन आर्ट गैलरी (मुम्बई) एवं उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, लाल बारादरी (लखनऊ) ये सभी गैलरियां अपने-अपने स्थान की लोककलाओं रूपी धरोहर को पोषित करने में अपना योगदान देती हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय लोककलाओं को प्रत्यक्ष देखने व उन्हें समझने हेतु अलग-अलग शहरों में संग्रहालय भी स्थापित किये गये हैं। ये संग्रहालय भारतीय लोक संस्कृति व लोक कलाओं का ज्ञान कराते हैं, साथ ही देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आनंद का अनुभव कराते हैं। इन संग्रहालयों के द्वारा आर्थिक लाभ भी भारत शासन को प्राप्त होता है। इन संग्रहालयों में प्रमुख हैं - कला भवन (कलकत्ता), मानव संग्रहालय (मंूसी), ललित कला संग्रहालय (नई दिल्ली), नगर पालिका संग्रहालय (इलाहाबाद), पटना म्यूजियम (पटना), पंजाब संग्रहालय (पटियाला), भारत भवन (भोपाल)। इन भवनों और संग्रहालयों में भारतीय लोककलाओं के विविध रंग हमें देखने को मिलते हैं और हमारी लोक संस्कृति का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का सुन्दर अवसर भी मिलता है।

भारत के लोकगीतों में झारखंड में झूमर, कर्नाटक में भव लोकगीत, केरल में भूता गीत, जम्मू-कश्मीर में चकरी गीत, राजस्थान में लोटिया लोकगीत तथा मणिपुर में लाईहराओ-बा लोकगीत प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में पोड़ावा और गोंधर लोकगीत, गोवा में मण्डोक लोकगीत, पंजाब में टप्पा लोकगीत तथा छत्तीसगढ़ में पंडवानी लोकगीत प्रचलित है। बुन्देलखण्ड में लेद, सोहर, बन्ना, आल्हा गीत। उत्तर प्रदेश में कजरी, हिमाचल प्रदेश में जूरी एवं लावण गीत प्रसिद्ध हैं।

लोक परम्परा के अंतर्गत वेशभूषा पुरुष व स्त्री के परिधानों का अत्यधिक महत्व है। छत्तीसगढ़ में धोती, कुर्ता व गमछा। गुजरात में चड़ियां चोली, हरियाणा में कुर्ता, सलवार। हिमाचल प्रदेश में कुर्ता व शाल। केरल में शर्ट, मुंडू व साड़ी। मणिपुर में धोती, बंडी व पगड़ी। मिजोरम में शर्ट व लुंगी। उड़ीसा में धोती, कुर्ता व गमछा पहनने की परम्परा है। आंध्रप्रदेश में लुंगी, कुर्ता। असम में धोती कुर्ता, गमछा तथा बिहार में क्रमशः पुरुष वर्ग में कुर्ता, धोती तथा महिलाएं साड़ी पहनती हैं। मध्यप्रदेश में धोती, बंडी तथा लंहगा चोली व साड़ी पहनने की रीति है। इसी प्रकार भारतवर्ष की लोकसंस्कृति में मोती, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर, पन्ना, मूंगा एवं पीतल आदि के आभूषण पहनने की परम्परा है। अनेक देशों जैसे बंगाल और आसाम आदि में हाथी के दांतों से बने आभूषण भी महिलाएं पहनती हैं। भारतीय लोककलाओं में संगीत, गीत, वाद्य, चित्र एवं आभूषण आदि उपरोक्त सभी चीजें आती हैं। ऊपर के वर्णन में हमने देखा कि भारत में जन-सामान्य धरती से जुड़ा है। उस पर मशीनी युग का प्रभाव नहीं है। वह स्वयं में मर्यादित है, जो अन्य देशों नहीं है। यद्यपि भारतीयजन के ऊपर आज विदेशी वेशभूषा एवं पहनावे का प्रभाव आ गया है जिससे संस्कृति में विदेशीपन आ रहा है तथापि आज भी यदि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग चाहे तो विदेशों की अच्छाइयाँ और अपने देश की प्राचीन मर्यादा का

सामंजस्य करके एक संतुलित जीवन शैली की ओर समाज के सभी वर्गों को प्रेरित कर सकता है। लोक संगीत को सुन्दर स्वर-ताल-लय से सजाकर आज भी प्रबुद्ध समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। हर्ष का विषय है कि आज के प्रसिद्ध लोक कलाकार टी.व्ही. और रेडियो तथा मोबाइल जैसे सोशल मीडिया पर, सुन्दर संगीत में बद्ध लोकगीतों को मंच से प्रस्तुत करके जनता को आल्हादित करते हैं।

Keywords: (1) उद्विग्न - व्याकुल, चिंतित, अधीर, परेशान, (2) समृद्ध - सम्पन्न, अधिक धन सम्पत्ति वाला, (3) गैलरी - चित्रशाला, वीथिका, (4) गमछा - अंगोछा, कंधो पर डालने वाला अंगवस्त्र, (5) आल्हादित - प्रसन्न, प्रफुल्लित, आनंदित, हर्षित, (6) अभिव्यक्ति - प्रकट किया हुआ, अभिव्यंजित, वाचित, (7) समावेश - शामिल होना, सम्मिलित होना, (8) अक्षुण्ण - अखण्ड, स्थाई, शाश्वत, समूचा।

Introduction:

मेरे शोध का मुख्य बिन्दु संगीत है। भारतवर्ष के इतिहास का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि संगीत सदा से जनसामान्य के अत्यन्त निकट रहा है। यहां की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है। खेती-किसानी करना, हल चलाना, बैलों को हल में जोतकर चलाना, अनाज की पैदावार को काटने व अन्य अनेक क्रियाओं में कृषक ने एक लय का आभास किया और उस लय पर आधारित लोकगीतों का निर्माण कर गया। धीरे-धीरे ये लोकधुनें सम्पूर्ण समाज में प्रचारित हो गईं। मात्र कृषि के ही क्षेत्र में नहीं, अपितु जीवन की आवश्यकता के प्रत्येक पहलू से संबंधित विभिन्न प्रकार की लोककलाएं समाज में फैलती गईं। ये लोककलाएं चित्रकारी, मूर्तिकला, काष्ठकला, वास्तुकला, पाककला, भवन निर्माण कला, संगीत (गायन-वादन-नृत्य) कला आदि से संबंधित थीं। लोककलाएं मनुष्य के अंदर स्वतः अथवा ईश्वर प्रदत्त विधि से स्थापित व विकसित हुईं। इन कलाओं का शिक्षण-प्रशिक्षण नहीं हुआ क्योंकि, ये कलाएं जनसामान्य से जुड़ी हैं। ये लोग अशिक्षित थे। यह कलाएं मनुष्य के जीवन में सरसता लाती हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति मूर्ति गढ़ता है, भले ही वह अशिक्षित हो, किन्तु उसके द्वारा निर्मित मूर्ति को देखकर वह स्वयं व अन्य व्यक्ति आल्हादित होते हैं। यही ललितकला कहलाती है।

भारतवर्ष में कंार माह में देवी दुर्गा व काली जी की सजीव मूर्तियां निर्मित की जाती हैं जिनका दर्शन कर सम्पूर्ण जगत वाह-वाह कर उठता है। इसी प्रकार की लोककला पारम्परिक वस्त्र निर्माण में निहित है। वास्तुकला में प्रायः वे कारीगर सिद्धहस्त होते थे, जो कभी शिक्षा के द्वार नहीं पहुंचे किन्तु, उनके द्वारा बनाई गई इमारतें व मंदिर आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को आल्हादित करते हैं। लोक कलाएं जीवन के प्रत्येक आयाम में छाई हुई हैं। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में पाककला के अंतर्गत जो विभिन्न पकवान बनाये जाते हैं, उन्हें बनाने वाली महिलाएं अधिकांशतः अशिक्षित होती हैं किन्तु उनके हाथ का भोजन व विभिन्न खाद्य पदार्थ, शिक्षित जनों को भी प्रभावित करते हैं। ललित कलाओं का भारत वर्ष में अत्यधिक महत्व होने के कारण आज देश के विभिन्न भागों में ललित कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनेकों प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय तौर से खोले गये हैं जिनमें छात्र-छात्राएं विभिन्न ललित कलाओं जैसे - मेहंदीकला, पाककला, गुड्डा-गुडिया निर्माण, वस्त्रकला आदि का प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रकार से ये ललित कलाएं भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग हैं और जनसामान्य से कभी अलग न किया जा सकने वाला आयाम है।

त्रिपुरा के आदिवासी लोकनृत्य का भरतनाट्यम् नृत्य के सापेक्ष अध्ययन

Satyajit Debnath - Research Scholar
Banasthali Vidyapith Rajasthan

भारत सम्पूर्ण विश्व में अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी विशेष बोली, जनजाति एवं लोक-संस्कृति का भी है। इसी क्रम में भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित राज्य त्रिपुरा, जो भारत को दूसरा सबसे छोटा राज्य हैं, का भी उल्लेखनीय स्थान है। त्रिपुरा भारत के उत्तर-पूर्व में बसा एक छोटा सा किन्तु संस्कृति और कला से परिपूर्ण राज्य है। इस राज्य में प्रायः बंगाली और कोंकणरक भाषा विशेष रूप से बोली जाती है तथा औपचारिक या शासकीय कार्यों हेतु अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त की जाती है।

त्रिपुरा राज्य के नामकरण के विषय में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं। राजा त्रिपुर जो ययाति वंश का 39वाँ राजा था, के नाम पर इस राज्य का नाम "त्रिपुरा" पड़ा। एक अन्य मतानुसार स्थानीय देवी त्रिपुर सुन्दरी के नाम पर इस राज्य का नाम "त्रिपुरा" पड़ा। यह हिन्दू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस भूमि का नाम देवता के नाम पर पड़ने के स्थान पर, देवता का नाम ही, इस भूमि के नाम पर पड़ा। जन-साधारण में ऐसी मान्यता है कि उक्त नाम का उद्गम "त्रिपुर सुन्दरी" से हुआ जो प्रदेश की प्रमुख देवी है, जिसे राजा धन्य माणिक्य के द्वारा (शक 1412-37०: 1490-1515 ई.) स्थापित किया गया था। एक अन्य मतानुसार उक्त नाम एक कछुआ त्रिपुरा से आया था। इस प्रकार त्रिपुरा राज्य के नामकरण के संबंध में विद्वानों एवं इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। साथ-साथ धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी देवी त्रिपुरसुन्दरी के नाम से भी त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा, ऐसी मान्यता भी प्रबल है। वर्तमान में भी यह त्रिपुरा नाम ही प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य है।

त्रिपुरा का दीर्घकालीन इतिहास है। इसकी अपनी अनोखी जनजातिय संस्कृति तथा रोचक लोकभाषाएँ हैं। त्रिपुरा नरेश के विषय में "राजमाला" गाथाओं तथा मुसलमान इतिहासकारों के द्वारा उल्लेख किया गया है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को 'फा' उपनाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ 'पिता' होता है। त्रिपुरा राज्य का इतिहास दो भिन्न कालखण्डों में वर्णित किया जा सकता है - परम्परागत काल जो राजमाला ग्रन्थ (त्रिपुरा राजाओं का वृत्तांत) में वर्णित है और ऐतिहासिक काल जो मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाओं के साथ राजमाला ग्रन्थ में ही उल्लेखित किया गया है।

इतिहासकार, राजा वीरचन्द्र माणिक्य को चन्द्रवंशी राजाओं में से एक जोगती के पुत्र दुह्यों का वंशज होने की बात करते हैं। दुह्यों के वंशज दैत्य तक उत्तराधिकार का एक क्रमवार हैं, जिसमें 38 शासन-अवधि सम्मिलित हैं।

चतुर्वंश मन्दिर की गणना राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में होती है। यही प्रति वर्ष जुलाई महीने में 'खरची पूजा' का उत्सव मनाया जाता है। कैप्टन सेम्यूल्स के अनुसार - "त्रिपुरा में परबलि प्रथा (जो शिव के पूजन से जुड़ी थी) का एक महत्वपूर्ण गढ़ बन गया था। भारत के अन्य भागों की अपेक्षा यहाँ अधिक बलियाँ चढ़ाई जाती थी। धर्म माणिक्य ने अपने समयकाल में आदेश दिया था कि नरबलि केवल तीन वर्षा के अन्तराल पर ही

आयोजित होनी चाहिए, किन्तु इसके विपरीत उसके शासन काल में नरबलि की संख्या प्रति वर्ष एक हजार तक पहुँच गई थी।

वास्तविक रूप में त्रिपुरा के भारतीय संघ में अंगभूत राज्य के रूप में विलय का यह समझौता शासनकारी महारानी कंचन प्रभादेवी द्वारा नई दिल्ली में 9 सितम्बर 1949 को हस्ताक्षरित किया गया जबकि राज्य का प्रशासनिक नियन्त्रण भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 1949 को ग्रहण कर लिया गया था।

अगरतला वर्तमान में भारत के प्रमुख नगरों में से एक हैं राजनीतिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ अगरतला में कला और संस्कृति को सहेज कर रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 22 जून 1970 को अगरतला के चौमोहनी में एक वृहद् संग्रहालय उज्जैन्ता राजप्रसाद में स्थापित किया गया जो आज "शासकीय संग्रहालय, त्रिपुरा" के नाम से विख्यात है। संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों, आभूषणों के साथ-साथ अन्य पुरा-सामग्रियों के संरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जो पर्यटन की दृष्टि से तो अतुलनीय है ही, इसके साथ-साथ शिक्षाविदों, शोधार्थियों इतिहासकारों के अतिरिक्त युवा पीढ़ी के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। इस शासकीय संग्रहालय को चार प्रमुख विधिकाओं में विभक्त किया गया है-(1)पुरातत्व (2)प्राचीन भारतीय मूर्तिकला(3) चित्रकला और (4) आदिवासी संस्कृति।

त्रिपुरा राज्य में भिन्न-भिन्न आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं संग्रहालय की अगली विधिका में त्रिपुरा के इन्हीं आदिवासी जनजातियों से संबंधित विभिन्न स्मरणीय एवं रोचक वस्तुओं को संरक्षित किया गया है, जिसके अंतर्गत आभूषण, लोक वाद्य वस्त्र (जो अलग अलग बवसरों पर धारण किये जाते हैं) उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कुछ आदिवासी चित्रों का भी समावेश है, जिसकी विशेषता यह है कि इन चित्रों में रंग और प्रकाश के परिवर्तन द्वारा सूर्योदय आदि के दृश्य प्रदर्शित किये जाते हैं।

अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि त्रिपुरा राज्य के सभी जिलों में कला, संस्कृति और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण आज भी प्राप्त होते हैं जो पर्यटन एवं अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अध्ययन से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से ही त्रिपुरा राज्य में हिन्दू धर्म प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित रहा है इसके साथ-साथ बौद्ध धर्मानुयायियों के प्रभाव के भी सुस्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है, कि हिन्दू धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है जो इस राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त मूर्तियों को देखने से स्पष्ट हो जाती है मूर्तियाँ हिन्दू देवी देवताओं की हैं किन्तु उनके अलंकरण वस्त्राभूषण मन्दिर वास्तु आदि सभी तथ्य तत्कालीन हिन्दू धर्म पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियाँ भी समान रूप से हिन्दू और बौद्ध धर्मा से प्रभावित रही हों ऐसी संभवना भी स्पष्ट दृष्टिगोचर है।

त्रिपुरा राज्य में 19 प्रकार की विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं जिनके नाम एवं उनके द्वारा किये जाने वाले नृत्य निम्नानुसार वर्णित हैं-

क्र.	नृत्य	जनजाति का नाम
1.	गोरिया जूम लेबंगबुमानी, मामिता, मंशकशुमानी	त्रिपुरी

2.	हौजागिरी, ताइखमसी, खमचईमाईभी, नाच, सम्प्रीबचामी	रियांग
3.	मामिता, गोरिया, माईलुग, लम्प्रा, कट्टलाई	जमातिया
4.	जाटुकलिजा जूम गोरिया	नोबातिया
5.	गोरिया जूम	कोलोई
6.	काठी, गोरिया, जूम	मुरोशिंग
7.	माईत, हजागिरी, कोंदारीकेंग	उचई
8.	केरपूजा, जूम	रूपिनी
9.	पंडरी, जाटुकलिजा	बचेर
10.	गिरीसम, करमपूजा	काईपेंग
11.	हाइलाकल्याम, लिखियाकल्याम, मुरुईलाम, सरहीललाम	म्लसूम
12.	जूम, हजागिरी, काठीनाच	रागखल
13.	भरलाम घूमनाच, जूम, सपितेता, सातुईआपेअलख	ळालाम
14.	बीजू, थानसांन गोहेलो	चकाम
15.	बियासक, पलोरा रियो, पंगआका, पेसेआ	म्मा
16.	चेरानाच, खुआल्लाम, सोलाकिया, तालांगलाक	लुसाई
17.	गुफानाच, बांगगला, अजेमा, खांगरिया, ग्रिफा	गरो
18.	लुगई, नूनगारिन, लाखिमाई, वारबे(शिकार नृत्य)	खासिया
19.	जूम संयोगनृत्य, धुंपारानी, लम्खोजाई	कुकी

इन सभी आदिवासी जनजातियों की अपनी-अपनी बोली संस्कृति एवं नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। इन विभिन्न जातियों द्वारा किये जाने वाले पारम्परिक लोकनृत्यों में होने अंग-भंगिमाओं एवं अन्य नृत्यात्मक क्रियाओं का अध्ययन भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य से किया जाना प्रस्तावित है।

भरतनाट्यम नृत्य को पूर्णतः शास्त्रीय नृत्य होने का गौरव प्राप्त है, जबकि नाट्यशास्त्रादि ग्रन्थों में किसी शास्त्रीय नृत्य विशेष की चर्चा नहीं की गई है और न ही किसी लोक-नृत्य की। प्राचीन नाट्य-ग्रंथों में प्रायः नृत्याविधा के दो पक्ष “नृत्त” और नृत्य की परिभाषित किये गये हैं तथा इन्हें नाट्य के साथ सम्मिलित कर प्रस्तुत किये जाने की बात कही गई है।

आमतौर पर शास्त्रों पर आधारित नृत्यविधा को शास्त्रीय नृत्य और जनमानस में प्रचलित नृत्यविधाओं को “लोकनृत्य” कहा गया है। नाट्यशास्त्र में नृत्त में अभिनय के समावेश से नृत्य की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। जबकि नृत्त को जनमानस की नृत्यविधा के रूप में निरूपित किया गया है। अतः इस दृष्टि से किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोकनृत्य को शास्त्रीय आधार पर नृत्त स्वीकार किया जा सकता है किन्तु इनमें अभिनय का कोई स्थान नहीं है।

प्राचीन समय से ही भारत में स्त्री-पुरुष द्वारा एक साथ मिलकर नृत्य करते रहे हैं, जो आज भी देश के प्रत्येक क्षेत्र में बसी जन-जातियों के अपने-अपने गीत और नृत्य प्रकार प्रचार में हैं। उमंग से परिपूर्ण सामूहिक रूप से किये जाने वाले नृत्य किसी नियम में बंधे

हुए नहीं होते। न ही विशेष रूप से किन्हीं अंग-भंगिमाओं का समावेश होता है और न ही अंगों का निश्चित परिचालन। केवल सरल-हृदय ग्रामीणों का जो उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लय के साथ क्रमशः तीव्र गति से अंगों के संचालन द्वारा प्रकट होता है उसी की छटा दर्शनीय होती है। इस प्रकार के नृत्यों को प्राचीन समय में देशी नृत्य और वर्तमान में लोकनृत्य कहा गया। इसके अतिरिक्त प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस कला को अधिक गम्भीरता से लेते हुए इसे सर्वसुखदायिनी विद्या के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने शरीर के सभी अंग उपांग के हलन-चलन का सूक्ष्म अध्ययन किया और उन्हें नियमबद्ध करके यह निर्धारित किया कि किस अंग को किसी प्रकार हिलाने-डुलाने से कौन सा भाव प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार नियमबद्ध होने पर जहाँ नृत्य विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करने में अधिक समर्थ हो गया, वहीं उसकी साधना के लिए भी कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ने लगी। इस शास्त्रों के नियमों में बंधे हुए नृत्य को ही प्राचीन समय में मार्गी नृत्य और वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कहा गया।

नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में अभिनय एवं अभिनय के चार प्रकार, यथा-आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य की बात कही गई है। लोकनृत्यों में निश्चित रूप से अभिनय का समावेश तो नहीं है, किन्तु अंगों का प्रयोग विशेष रूप से लक्षित है, अतः इसे आंगिक अभिनय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार लोकनृत्यों का आयोजन विशेष अवसरों पर किया जाता, जो धर्म एवं संस्कृति पर आधारित होते हैं, जिससे इनें कही-न-कहीं वाचिक अभिनय का समावेश स्वीकार किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार लोकनृत्यों में नर्तक-नर्तकियों की अपनी-अपनी वेशभूषा होती है, जो सीधे तौर पर 'आहार्य अभिनय' को इंगित करता प्रतीत होता है।

इस प्रकार त्रिपुरा के लोकनृत्यों में आंगिक, वाचिक और आहार्य अभिनयों का समावेश आंशिक रूप से ही सही, स्वीकार करते हुए भरतनाट्यम जिसे पूर्ण शास्त्रीय नृत्य के सापेक्ष अध्ययन किया जाना पूर्णतः नवीन प्रयोग एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है। भरतनाट्यम नृत्य में प्रयुक्त हस्त-मुद्रायें पाद-विन्यास एवं चारी आदि का प्रयोग कहीं-न-कहीं लोकनृत्यों में भी प्रयोग होता होगा अथवा लोकनृत्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अंग-भंगिमाओं का प्रयोग भरतनाट्यम नृत्य में लक्षित होगा, इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है।

गुजरात के लोकनृत्य

मिलन डोडिया - शोधछात्र

डॉ. केदार मुकादम - मार्गदर्शक

डिपार्टमेंट ऑफ तबला, फ्रैकल्टी ऑफ पफ़ोर्मिंग आर्ट्स,
द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा

शोध-सार : प्रस्तुत शोधपत्र में शोधार्थी द्वारा गुजरात में जीतने लोक नृत्य है उस विषय पर प्रकाश डालने का विनम्र प्रयास किया गया है। सभी प्रांतों की अपनी निजी विशेषताएँ होती उसमें गुजरात में के लोक नृत्य किस तरह अलग है उनकी क्या विशेषताएँ हैं, यह सभी अलग अलग पहलुओं का शोधार्थी द्वारा संक्षिप्त में विवरण इस शोधपत्र में दर्शाया गया है।

बीज शब्द : लोक नृत्य, गुजरात, कला, भारतीयता, संस्कृति-लोक संस्कृति, परंपरा

प्रस्तावना

समग्र भारतवर्ष में अद्वितीय भौगोलिक वैविध्य वाला गुजरात अपने सांस्कृतिक कला वैभव और वैविध्य के लिए भी उतना ही गौरवशाली है। देश के अन्य राज्य की भाँति गुजरात के पास भले ही अपनी कोई शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, परंतु गुजरात के लोकनृत्य गुजरात को विश्व समक्ष गौरवपूर्ण उन्नत मस्तक खड़े हो सके इतने सक्षम है। रासेश्वर श्री कृष्ण जीतनी पुरानी रास परंपरा और ऐसे ही दूसरे लोक नृत्य गुजरात के जनजीवन में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उतना शायद कोई प्रदेश में नहीं है। दुनिया के हर एक देश तक पहुँच हुआ सबसे लंबा नृत्य महोत्सव नवरात्रि जिसका उदाहरण है। 'गुजरात के लोकनृत्य' ये व्यापक विषय को आदिनृत्य, आदिवासी नृत्य, सौराष्ट्र और कच्छ के लोक नृत्य, रास-रासड़ा, गरबा-गरबी जैसे विभागों में वर्गीकृत के न्याय देने का प्रयत्न किया है। हर एक किस्म के गीत, वाद्य, संगीत, वेश-भूषा, अलंकार इत्यादि के बारे में विस्तारगत लिखा जा सकता है परंतु मुख्य विषय को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों का विवेचन आवश्यक नहीं है।

लोक संस्कृति और कला

लोक शब्द की परिभाषा : डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'लोक' शब्द के बारे में लिखा है की "'लोक' शब्द का अर्थ 'जन-पद' अथवा 'ग्राम्य' नहीं है, परंतु नगर और गाँव में बसे हुए वो सारी जनता है जिसका व्यावहारिक ज्ञान का आधार पुस्तक या ग्रंथ नहीं है। ये लोग नगर(शहर) के सुधरे हुए, रुचि सम्पन्न तथा तथा सुसंस्कृत कहे जाने वाले लोगों से अधिक सरल और प्राकृतिक जीवन जीने वाले होते हैं। लोक साहित्य का क्षेत्र विस्तार : साधारण मनुष्य जिन शब्दों गाते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, उन सभी को लोक साहित्य अंतर्गत डाल सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन सोलह संस्कारों का विधान हमारे प्राचीन ऋषिओं ने किया है प्रायः उन सभी संस्कारों के अवसर पर गीत गाने की प्रथा है। विभिन्न ऋतुओं के समय प्रकृति में परिवर्तन का प्रभाव सामान्य जन के ऊपर पड़ता रहता है। इस तरह, बाढ़ उल्लास अथवा आनंद की अनुभूति होती है। वे लोक गीत के रूप में प्रगत होती हैं। खेत में फसल उगाते समय काटते समय भी जो गीत गाए जाते हैं। प्रजा अपने पूर्व पुरुषों के शौर्यपूर्ण कार्यों को गाते गाते आनंद प्राप्त करते हैं, उनका

यशोगान करके श्रोताओं के हृदय में वीर रस का संचार करते हैं। इस तरह लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत बाढ़ है।

विविध कला : लोक जाती को पर्यावरण तथा भौगोलिक वातावरण से ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिली है तथा उनसे ही उनकी कला प्रभावित हुई है। स्थानिक परिवेश ने जिस तरह कला को प्रभावित की है उसी तरह भौगोलिक तत्वों ने उनका सीमांकन भी किया हुआ है।

लोक नृत्य : स्वरूप और प्रकार

लोक-जाती : संगीत और नृत्य : संगीत और नृत्य ही दूरसुदूर स्थानों में मनोरंजन और आनंद व्यक्त करने का एक मात्र साधन है। अनेक धार्मिक तथा सामाजिक प्रसंगों में गाँव में बसी हुए लोक-जाती के स्त्री-पुरुष और बच्चे मिलकर संगीत तथा नृत्य का आयोजन करते हैं। उनका सामाजिक बंधरण ही उनके संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन देता है। नृत्य, प्रेम, युद्ध इत्यादि धार्मिक श्रद्धा-मान्यता के साथ जुड़े हुए हैं। लोक-जातिओं में संगीत तथा नृत्य को जागृत रखने में अनेक धार्मिक उत्सव-पर्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

नर्तन के प्रकार: शास्त्र ने नर्तन को नाट्यं नृत्यं तथा नृतं त्रेधा तदिति कीर्तिमम् ऐसे कहके नृत, नृत्य, तथा नाट्य ये तीन विभाग में दर्शाये हैं।

1. नाट्य : वाक्यार्थिनय रसाश्रयं नाट्यम्। - रस प्रधान नृत्य रास होता है।
2. नृत्य: पदार्थभनय भावाश्रयं नृत्यम्। - भाव प्रधान नर्तन नृत्य होता है।
3. नृत: नृत तालककयाओम। - ताल प्रधान नृत्य नृत होता है।

लोकनृत्य के लक्षण : लोकजीवन के चार महत्वपूर्ण क्षेत्र : मौखिक साहित्य, भौतिक लोकजीवन, सामाजिक लौकिक रीतिरिवाज तथा प्रस्तुतीकरण की कलाएं हैं। अर्थात् व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से लोकविद्या, लोकनृत्य, लोकवेशभूषा, और दृश्यात्मक अन्य उपकरणों से होने वाली ऐसी प्रत्यक्ष प्रस्तुति लोकविद्या के रूप से अनौपचारिक साहजीक प्रकृति की होती है।

आदिनृत्य

आदिमानव जब शिकारी अवस्थामें जीता था तब शिकार की खोज में जब सफलता मिलती तब वो आनंद से जूम उठता था क्योंकि ये शिकार से उसके परिवार को कहना मिलता था। जनजाति के अनेक समूह का ढेर सारा समय युद्ध तथा संघर्ष में बीता जिसके कारण वो प्रभाव उनकी कला पर भी पड़ा। युद्ध नृत्य का भी प्रचलन हुआ कोनयक नागाजाती में युद्ध नृत्य का बहुत महत्व है। लुसाई पर्वत (आसाम) पर बसने वाली लाखेर जनजाति में का 'सौलकिया युद्ध नृत्य' तथा प्राचीन काल में 'सैला नृत्य' भी युद्ध नृत्य का प्रकार माना जाता है। उरांव जनजाति का 'पैकी नृत्य' युद्ध नृत्य ही है, जिसमें कन्या को जबरदस्ती उठा के घर लाया जाता है। ऐसे ही आदि नृत्य के बहुत सारे प्रकार हैं जैसे की पशु नृत्य, शिकार नृत्य, कृषि नृत्य, धार्मिक नृत्य, विवाह नृत्य इत्यादि।

गुजरात के आदिवासी नृत्य

आदिवासी नृत्य वैविध्य : भौगोलिक जनजीवन स्थान, जाती वैविध्य, वाद्य वैविध्य, रिवाज तथा परंपरा को ध्यान में लेकर आदिवासी नृत्य का वैविध्य वर्गीकरण इस तरह कर सकते हैं।

1. आदिवासी नृत्य(जाती)
2. उत्सव नृत्य : (क)वसंत ऋतु के नृत्य (ख)होली उत्सव के नृत्य (ग)घैरैया नृत्य
3. मेला नृत्य
4. देव नृत्य : (क) इंद नृत्य(इन्द्र) (ख)भादरवा देव (ग)मातानां खेला (घ)गौर्यो (गौरी-पार्वती) व्रत (च)ठाकर्या (छ) भाया
5. लग्न नृत्य : (क) लग्न नृत्य (ख) लग्न के प्रासंगिक नृत्य
6. गरबा-रासडा नृत्य
7. वाद्य नृत्य

रास-रासड़ा

रास शब्द देवकीनंदन कृष्णकन्हैया जैसा बहुरूपी है। रास और कृष्ण, कृष्ण और रास एक दूजे के पर्यायरूप बन गए हैं। इसलिए ही माधव मुरलीधर को रासेश्वर कहा गया है। रास तो है कृष्ण की लीला का विस्तार!

रासड़ा सौराष्ट्र की ग्राम्य नारी के लिए चमकती हुई रात का आनंद है। कृष्ण के गीत गाते गाते इस नृत्य में नारी हृदय के भाव और मनोमंथन करती है, सुख-दुख की बाते करना ऐसे करते करते समग्र लोकजीवन इसमें आनंदमय होके डूब जाते हैं।

रास के भेद: रास के नर्तन में दंडरासक, तालरासक, ललितरास, लतारासक, नाट्यरासक, मंडलरासक इतने रास के प्रकार शास्त्रने बतलाये हैं।

गुजरात का रासयुग: तेरहमी सदी से अठरवी सदी तक का युग रासयुग गिना जाता है। ये रास बहुधा जैन कविओं ने लिखे हैं। पंद्रवी सदी से तो नरसिंह महेता के रास की परंपरा सौराष्ट्र में आज तक चली आ रही है।

रास का लोकसंगीत: रास का संगीत संपूर्णतः लोक ताल, लोक राग, लोक वाद्य और लोक नृत्य को अनुसरती है। सुर,ताल, लय और हलक शरीर को नृत का आविर्भाव देती है। सादा ढाल, सोंसरवा, श्रमरहित, घुँटापेल, आरोह-अवरोह वाले और बहुधा परंपरागत स्त्री-जाती के अंग वाले दादरा, हींच, कहरवा, दीपचंदी और मणियारा के ताल में प्रवाह में होता है। विशेषतः सोरठ, काफी, खमाज, महाड़, पिलु, कल्याण, सारंग राग बारम्बार लोक रास में दिखाई देते हैं।

रास के वाद्य: ढोल, ढोलक, द्विपुष्कर(तबला), शरनाई, मंजीरा, झांझ, बंसी, पावो, रावणहत्था, सुंदरी इत्यादि वाद्यों रास में मुख्य होते हैं।

रासड़ा: लोकसमाज में भावनाओं का रसायन हृदय में घुलते घुलते उसमें से स्वर और शब्द साथ-साथ जन्मे हैं। गीत ढूँढ़ के उसका स्वरांकन नहीं करना पड़ता फिर वो चरवाहों के गीत हो के नाविक के, किसान के हो, आत्महत्या के हो या आत्मगौरव के, बलिदान के हो या जुलम के, वीररस के हो या शृंगार के, आकांक्षाओं के निराशा के।

रासड़ा की अलग अलग जात :

1. गीत कथाओ अथवा कथागीतों : (क)ऐतिहासिक, (ख)कौटुंबिक, (ग)इतिहास
2. चारण रास नर्तन
3. तुम्बेल चारण रास
4. कृषि संस्कृति का विरासत : पटेलों का (कणबी रास)
5. रास और टप्पा
6. कोडी रास

7. भरवाड़ों के डोका रास
8. भरवाड़ों के रासनृत
9. भरवाड़ों के हुड़ों रास
10. तरणेतार के मेले का रास
11. गोफ गुँथन रास
12. महेर रास-मेराणीओं के रास
13. ढाल तलवार रास
14. पढार रास
15. मणियारा रास

गरबा-गरबी

गरबी : गरबी पुरुषप्रधान समूहगीत का संघनृत है। ताल और स्वर गरबी के प्रधान स्तम्भ हैं। ये दो स्तम्भ सम्पूर्ण और समर्थ हो तो गरबी उसका पूर्णांग, अनुपम, बेनमून कलासौंदर्य प्रगट करते हैं। सौराष्ट्र में ओजल परदा युग की शुरुआत तब हुई जब महिलाएं नृत्य से वंचित और पूजा के लिए गरबी का प्रादुर्भाव हुआ। गरबी पुरुष प्रधान समूह गीत का एक संघ नृत्य है। गरबी में भाव की सघनता और उत्कटता का अनुभव होता है। गेयता प्रधान रचना, शृंगार रसराज, वर्ण लय, लय माधुर्य, टेक अथवा ध्रुवपद की मधुरता गरबी के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। पुरुष जब गरबी में हींच ताल प्रयोजन करते हैं तब गरबी प्रकार को "अठिया" कहते हैं। गरबी का ताल हाथ की तालियों के आवाज से, पैरों के ठेके से, शरीर के हलन-चलन से व्यक्त हो सकता है।

गरबो : नाद और नर्तन आदिमानव के आंतरिक आवेग और भावना की अभिव्यक्ति है। भय और रक्षाभाव में से आदिमानव जब पूजा या धर्म तरफ बढ़ा तब धर्म और रक्षाभाव उसने बलिदान, नाद, और नर्तन रूप में ही व्यक्त किया। गरबा धर्म का ही प्रतीक है। गरबा के साथ शक्ति की पूजा, शक्ति का माहात्म्य जुड़ा हुआ है। नवरात्रि का गरबा उत्सव शक्ति पूजा का ही उत्सव है। प्रत्येक प्रजा की अपनी कोई न कोई सांस्कृतिक विशेषता होती है। प्रजा की द्रष्टी से गुजरातीओं का अपनापन अनेक विषय में हो सकता है जहां कला की बात आती है वहां हम निःशंक तरीके से कह सकते हैं की गरबा गुजरात प्रजा का अलग दिखने वाला उन्मेष है। 'गरबो' शब्द की व्युत्पत्ति के लिए हमारे विद्वान अभी तक एक मत नहीं हुए हैं। नरसिंहराव, केशव हर्षद ध्रुव, विजयराय वैध्य, जे.सी. रॉय, के. का. शास्त्री, अरुणोदय जानी-इन सभी ने गरबा की व्युत्पत्ति के लिए प्रकाश डालने का प्रयास किया है। **दीपगर्भो घटः/दीपगर्भो/गर्भो/गर्भो/गरबो।** इस क्रम में गरबो शब्द व्युत्पन्न हुआ।

गरबा के प्रकार : गरबा के दो प्रकार हैं। (क)प्राचीन गरबा (ख)अर्वाचीन गरबा

(क)प्राचीन गरबा: लोक वादन, लोक संगीत और लोक नर्तन मे से प्राचीन गरबा प्रगट होता है। इस नर्तन मे समान वेग, समान अंगभंग, समान गति, समान स्फूर्ति, हाथ की ताली और हाथ के कमाल के साथ लयबद्धता और ताल बद्धता होनी जरूरी है।

ताली रास की सबसे ज्यादा विशिष्टता हो तो वो है उसके अंदर का ताल। यह सिर्फ ताल के आधार पर किया जानेवाला नृत्य है। उसमे ताल के सिवा दूसरे कोई प्रतिबंध नहीं होते। लोगों के ताल उनकी क्रिया पर से आते है। प्राचीन गरबा के विषय वस्तु : प्राचीन लोक कृति, लोक गरबा, लोक गीत अथवा दयाराम तक के कविओं की कृतियों का समावेश होता है। प्राचीन गरबा के विषयवस्तु भक्तिप्रधान विशेष होता है। शक्ति की आराधना, श्री कृष्ण की लीलाए और लोकजीवन को स्पर्श करने वाले विषय साधारण लोकसमुदाय मे सहजता से गाए जा सके वैसे ही वृंदगीत होते है।

प्राचीन गरबा का लोक संगीत लोगों के जीवन व्यवहार मे से बना हुआ है। उसके तालों मे एकताल, दादरा, दीपचंदी, कहरवा, धुमाली और हींच विशेष होते है। रागों मे सारंग, झिंझोटी, बागेश्री, मांड, काफी, कलिंगड़ा, देश, गारा, खमाज इत्यादि की छाया होती है। राग की संपूर्णता नहीवत होती है। ऐसे ही सरल लोक वाद्य होते है।

(ख)अर्वाचीन गरबा: मानव की प्रकृतिगत वृत्तिओं पर ध्यान देतो वो मूलभूत रूप से एक ही किस्म का रहा है, फिर भी समय के साथ साथ उसके जीवन आदर्श और जीवन की रीत रश्म बदलते रहे है। उसी तरह मनुष्य के साथ जुड़े हुए कला स्वरूप मूलभूत वही के वही रहते है लेकिन उसके संदर्भ बदलते रहे स्वाभाविक है। गाँव मे घर के आँगन से सड़क तक आया और नगरसंस्कृति के विकास के साथ साथ रंगमंच पर आया, लोकसंगीत मे शास्त्रीय संगीत के प्रयोग एवं ताली का स्थान रंगभूमि ने बदला। उसके परिणाम से सर्जनात्मक अर्वाचीन गरबा अस्तित्व मे आया।

अर्वाचीन गरबा स्त्री सहज लालित्य का, माधुर्य का और सर्जनात्मक सौन्दर्य का नर्तन है। अर्वाचीन गरबा मे संगीतकार पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अर्वाचीन गरबा मे धर्म भावना से अधिक कला भावना विशेष प्रतिष्ठित हुई है। गुजरात और सौराष्ट्र के अर्वाचीन गरबा अलग होते है, उसमे प्रादेशिक भिन्नता करणभूत है। निजानंद से ज्यादा श्रोताओं के आनंद पर विशेष महत्व देने के कारण अर्वाचीन गरबा को कलात्मक एवं हृदयपर्शी बनाने का सतत प्रयोग करते रहे।

सभी गरबा पहले तो गीत होते है, प्रत्येक गीत गरबा नहीं होता, तो फिर गीत को गरबा सुनिश्चित करने वाले तत्वों कोन? यदि किसी विकसित रूप की परिभाषा को समय के संदर्भ में परिभाषित किया जाए तो वह परिभाषा समय के साथ संकीर्ण होती जाती है।

सौराष्ट्र के लोकनृत्य

लोकनृत्य ने भद्र संस्कृति के सत्वशील ऐसे अनेक तत्त्वों को अपनाया है। उन सब के समन्वय से उन्होंने जिन संस्कारों को अपनाया है उसे ही नृत्य संगीत द्वारा व्यक्त करते हैं। लोक जीवन के ऐसे सुरूप निर्माण में आदिवासीओं की तरह जुनून नहीं होता और शास्त्रीय नृत्य की तरह बंधा हुआ भी नहीं होता। उसके प्रकार नीचे दर्शाए हैं।

1. **टिप्पणी नृत्य** : (क) कोडी बहेनो की टिप्पणी (ख) भील बहेनो की टिप्पणी (ग) खारवा बहेनो की टिप्पणी
2. **चारण आई के दैवी रमत**
3. **टिटोडो नृत्य**
4. **हमची**
5. **मटकी नृत्य**
6. **कापणी नृत्य**
7. **ढोलों राणों**
8. **चोकारों** (ताजिया)
9. **सिद्दी धमाल**
10. **गेर नर्तन** (धरैया नर्तन)

कच्छ के लोकनृत्य

1. **कच्छी चक्कर**
2. **चक्कर चोतालो**
3. **चक्कर भमेटी**
4. **चक्कर गदका**
5. **कानुडा रास**: (क) त्रे ताली (ख) चार ताली (ग) बे ताली (घ) एक ताली (च) सात ताली (छ) लूली (ज) त्रांबड़ी
6. **गोरमाता**
7. **तलवार रास नृत्य**
8. **वावल रास**
9. **गडधा राँध**
10. **सप्त रमत**
11. **सिद्दी धमाल**: (क) सूफ़ी धमाल (ख) कव्वाली (ग) उभी धमाल (घ) झुलू नृत्य

इस तरह गुजरात में अनेकानेक नृत्य विशेष रूप में प्रचलित हैं।

संदर्भ सूची :

1. माहिती नियामक / सरकारी फोटो लिथो प्रेस, अहमदाबाद / २०२० – २०२१

भारतीय लोक कलाओं का परिचय

येशा लक्ष्मीकांतभाई ठक्कर - शोधार्थी
डॉ. उमा रेले - मार्गदर्शक
नालंदा नृत्यकला महाविद्यालय, मुंबई

भूमिका

भारतीय लोक कलाएं सांस्कृतिक रूप से आधारित कला का वह रूप हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन पारंपरिक कला रूपों में संगीत, नृत्य, कठपुतली, चित्रकला, शिल्पकला, नाट्य और बहुत कुछ शामिल हैं। हमारी भारतीय कला और संस्कृति में, "लोक" शब्द मौलिकता और सरलता को दर्शाता है: "लोककला" के निर्माण के लिए किसी औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, और कार्य की शैली उस संस्कृति को दर्शाती है जिससे यह उत्पन्न होती है। प्रस्तुत लेख में इन्हीं भारतीय लोक कलाओं का परिचय दिया गया है।

कला का अर्थ

"कला" शब्द का सामान्य अर्थ कुशलता पूर्वक किया गया कार्य होता है। कला शब्द 'कल' धातु से बना है। जो सुन्दर हो अर्थात् जो आनंद प्रदान करती हो अथवा जिसके द्वारा सुन्दरता आती है, वही कला है। अनादिकाल से ही कला के प्रति मानव के हृदय में स्वाभाविक आकर्षण रहा है। कला मानव आत्मा के बाह्य और आन्तरिक संसार के प्रभाव की प्रतिक्रिया है, इसलिए वह आत्मा की अभिव्यक्ति है। लोक कला शैलीओं के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम रूप में माना गया है रविंद्र नाथ ठाकुर का मानना है कि जो सत्य है, जो सुंदर है तथा जो कल्याणकारी है वही कला है।

कला के प्रकार

सामान्यतः कला के गुणों के आधार पर कला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

1. ललित कला तथा
2. उपयोगी/व्यावसायिक कला

ललित कला

ललित कला का उद्देश्य अभिव्यंजना के साथ-साथ आनन्द की प्राप्ति है। तात्त्विक दृष्टि से इन कलाओं के विशिष्ट गुण होते हैं और इन गुणों को ही आधार मान कर यह विभाजन किया जाता है तथा ललित कलाएँ मानव के सौन्दर्य, संस्कृति एवं आनन्द पक्ष से जुड़ी होती हैं। ललित कलाओं के अनेक स्वरूप एवं पक्ष माने जाते हैं और उनकी प्रकृति के आधार पर उनके विभाजन किए जाते हैं। ललित कलाओं का विभाजन निम्न प्रकार से भी किया जाता है-

1. दृश्य कलाएँ तथा
2. मंचीय कलाएँ

ललित कलाएँ	
द्रश्य कलाएँ	प्रदर्शनी कलाएँ (मंचीय)
चित्रकला	संगीतकला
मूर्तिकला	नाट्यकला
वास्तुकला	नृत्यकला

उपयोगी/व्यावसायिक कला

कलाएँ जब जीवन उपयोगी किसी कार्य में प्रयुक्त होती है या उपयोगिता का ध्यान रख कर जब वस्तुओं में सजावट की जाती है तो वह उपयोगी कलाएँ कहलाती हैं। उपयोगी कलाएँ किसी व्यवसाय, उत्पादक व उपभोक्ता से जुड़ी होती हैं।

व्यावसायिक कलाएँ

हस्त कलाएँ	यांत्रिक कलाएँ (मंचीय)
वस्त्रांकलरण	फोटोग्राफी
उपयोगी व सजावटी वस्तुएँ	विज्ञापन → ग्राफिक डिजाइन
हस्त शिल्प	चलचित्र
↓	छापा चित्रण
सोने चांदी के आभूषण	
काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, मृण शिल्प	

भारतीय लोक कलाओं का परिचय

भारतीय लोक कला: प्रत्येक युग की मानव की सौंदर्यानुभूति उस युग की कला में प्रकट होती रही है। वस्तुतः लोक कलाएँ संस्कृति की जननी भी हैं और पोषक भी। देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और परम्पराओं में होने वाले परिवर्तनों को भी लोक कलाएँ प्रतिबिम्बित करती हैं। भारत की प्रमुख लोक कलाएँ निम्न प्रकार हैं।

चित्रकला

चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन - सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को माना जाता है। यह चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। यह चित्र गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएँ शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोज़मर्रा की गतिविधियाँ शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज - सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएँ कला कृतियों के लिए विख्यात हैं।

भारत के विविध प्रदेशों की चित्रकलाएं:

लेह लद्दाखः	सिक्किमः	पंजाबः	अरुणाचल प्रदेशः	हरियाणाः
*तिब्बती और थंगका आर्ट	*थांगका पेंटिंग	*मडवाल पेंटिंग या चौक पूर्णाना	*थांगका	*हरियाणा, कलायत और कैथली में मिली दीवार चित्रकला की राजपूत शैली *रोहतक पेंटिंग
नगालैंडः	कर्नाटकः	असमः	जम्मू और कश्मीरः	महाराष्ट्रः
*नागालैंड कलॉथ पेंटिंग	*चित्र *गंजिफा आर्ट *मैसूर शैली *समवशरण	*असमिया स्कॉल पेंटिंग *असम लोक पेंटिंग	*पेपर मेशी *बशोली	*वर्ली *पिंगुली *चित्रकथी
तमिलनाडुः	उत्तर प्रदेशः	हिमाचल प्रदेशः	उत्तराखंडः	केरलः
*तंजौर *अभ्रक *भित्ति चित्र	*सांझी *लघु कला *ऐपणि	*कांगड़ा *चंबा	*ऐपणि *पीठ	*केरल भित्ति *कथकली बॉडी पेंटिंग *थेय्यम *कालमेजुथु
दादरा और नगर हवेलीः	दमन और दीवः	लक्षद्वीपः	मणिपुरः	मेघालयः
*वर्ली	*वर्ली	*शैल शिल्प	*मणिपुर स्टोन ब्लैक पॉटरी * लकड़ी की नक्काशी	*कर्ट और बांस शिल्प
मिजोरमः	त्रिपुराः	आंध्र प्रदेशः	तेलंगानाः	उड़ीसाः
*बेंत का काम	*बांस का काम	*कलमकारी *चमड़ा कठपुतली *पेंटिंग के तिरुपति स्कूल *आदिवासी कोलम पेंटिंग	*चेरियाल स्कॉल कला *निर्मल कला *दक्कनी पेंटिंग *कलमकारी	*पट्टचित्र *चित्रपोथी *भित्ति चित्र *सौरा *संथाली

बिहार:	छत्तीसगढ़:	गुजरात:	मध्य प्रदेश:	बंगाल:
*मधुबनी *अभ्रक *संथाली *मंजूषा पटना कलम	*डोकरा *पिथौरा *गोधन *गढ़ा लोहा या लोहा शिल्प	*माता नी पछेदी *राठवा *रोगन *लघु कला *पिथौरा	*गोंडी *बजाज होल्लिंग *मंदाना *सांझी *थापास *पिथौरा	*पटुआ *चाकसूदन *टेराकोटा प्लेट वर्क *मिदनापुर के लोक चित्र *कालीघाट पेंटिंग *बंगाल स्क्रॉल *चादर बदरी *संथाल कठपुतली
झारखंड:	राजस्थान :			
*ढोकरा कला *पैटकरी *जादोपटिया पेंटिंग्स *सोहराई कला *कोहवर कला *गंजू कला *राणा, तेली और प्रजापति कला *कुर्मी कला *मुंडास कला *तुरी कला *बिरहोर और भुइया आर्ट *घाटवाल कला	*लघु कला *फाड़ *पिचवाई *मीनाकारी *जयपुर कला *मारवाड़ कला *मेवाड़ कला *बीकानेर कला *बूंदी और कोटा *किशनगढ़ *धेनु *कावड़ी *मोलेला टेराकोटा *जोगी			

नाट्यकला

नाटक एक व्यापक शब्द है। लोक नाट्य को इसी व्यापकता में समाहित किया जाता है। लोकनाट्य का संबंध लोक जीवन उनकी रूचि और संवेदना से है चौथी-पांचवी शताब्दी के आसपास से संस्कृत नाटकों के अस्तित्व समाप्त होने के संकेत मिलने लगते हैं और

लोकनाट्य के ज्ञात अस्तित्व की बात दसवीं शताब्दी से की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि दसवीं शताब्दी आते-आते संस्कृत नाटकों का स्थान लोकनाट्य ने ले लिया था। यह लोक नाट्य परंपरा संपूर्ण देश में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। लोकनाट्य की कथावस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक या सामाजिक होती है। विभिन्न लोकनाट्य को तीन आधार से बांटा जाता है।

लोकनाट्य का विभाजन

-लीला लोकनाट्य -मंदिर आधारित लोकनाट्य -लोकप्रिय लोकनाट्य

भारत के विभिन्न लोकनाट्य

• कुडियाट्टम – केरल – मंदिर आधारित	• यक्षगान – कर्नाटक – मंदिर आधारित
• भागवतमेल – आन्ध्रप्रदेश – मंदिर आधारित	• मयूरभंज छाऊ – उड़ीसा
• पुरुलिया छाऊ – पश्चिम बंगाल	• सराईकेला छाऊ – झारखंड
• अंकिया नाट – असम – मंदिर आधारित	• रामलीला – उत्तर प्रदेश – लीला प्रकार
• रासलीला – उत्तर प्रदेश – लीला प्रकार	• यात्रा (जात्रा) – उड़ीसा, पश्चिम बंगाल – मंदिर आधारित
• भवाई – गुजरात, राजस्थान	• नौटंकी – उत्तर प्रदेश
• तमाशा – महाराष्ट्र	• भांड पत्थर – कश्मीर
• स्वांग – उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड)	• तेरुक्कुत्तु – तमिलनाडु – मंदिर आधारित
• कारायिला – हिमाचल प्रदेश	• बायलटा – कर्नाटक
• बुरुकथा – आन्ध्रप्रदेश	• किर्तन – महाराष्ट्र
• कथक कथा – पश्चिम बंगाल	• माच – मध्यप्रदेश
• पद्यानी – केरल	• पंडवाणी – मध्यप्रदेश
• भडैती – उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड)	• रहस – उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड)
• कांडरा – उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड)	• पोवाडा – महाराष्ट्र
• दशावतार – गोवा	• कृष्णाट्टम – केरल

- मुडियेट्टु - केरल - मंदिर आधारित

संगीत कला

अन्य सभी कलाओं की तरह संगीत कला के भी दो रूप हैं लोक संगीत एवं शास्त्रीय संगीत। शास्त्र में उन्हें मार्गी और देशी कहा गया है, जिसका प्रयोग ब्रह्मा के बाद भरत ने किया वह मार्गी संगीत कहलाया। भारत का अति प्राचीन संगीत कठोर सांस्कृतिक और धार्मिक नियमों से जो बंधा हुआ है जिसका प्रयोग देश के विभिन्न भागों में वहां की स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार जनता के मनोरंजन हेतु किया गया वह देसी संगीत कहलाया। इस संगीत का उपयोग मनोरंजन हेतु होता था तथा उसके नियम अत्यधिक कठिन नहीं थे। प्रत्येक प्रदेश में यह संगीत भिन्न रहा है इसी कारण उसे देसी संगीत कहा गया है देसी यानी लोक संगीत। लोक संगीत प्रादेशिक स्तर का संगीत है तथा हर प्रांत का लोक संगीत विशिष्ट है, अलग है। गुजरात की लोक संगीत में भजन, पद, दोहा, छपरा, हालरडा, लग्नगीत, मरसिया, गरबा, रास, रामलीला, भवाई इत्यादि मुख्य हैं उनके उपरांत भी लोक संगीत के कई प्रकार गुजरात के छोटे-छोटे प्रांतों में मौजूद हैं। असम का बिहू गीत, बंगाल का बाउल गीत, रवींद्र संगीत, भटियाली, महाराष्ट्र का लावणी, ओडिशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश का पंडवानी तथा कर्नाटक का भाव गीत प्रचलित है। तमिलनाडु का नट्यपुरा पट्टु, नागालैंड का ज़ाइलांग, राजस्थान का मांड, पंखिड़ा, पनीहारी और उत्तर प्रदेश, बिहार का कजरी तथा अरुणाचल प्रदेश का बरई प्रमुख हैं। जम्मू और कश्मीर का भाखा, मणिपुर का सना लामोकलाई हरोबा विख्यात लोक गीत हैं।

नृत्य कला

नृत्य का भी मूलशास्त्र भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' ही रहा है। नाट्यशास्त्र में 'नर्त्य' और 'नृत्य' दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग-अलग रूप हैं। नर्त्य यानी अभिनय। इसमें शब्द और नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण हैं। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग-अलग समुदायों की अपनी नृत्यकलाएँ रही हैं, जो हमारे रोज़ के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भारत के विभिन्न प्रान्त के विभिन्न लोकनृत्य निम्न प्रकार से हैं।

अरुणाचल प्रदेश: मुखौटा, युद्ध	असम: कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, राखल, बिहुआ, नटपूजा, चोंगली, चोंगवी, नागानृत्य, अंकियानाट
आन्ध्र प्रदेश: मरदाला, कुम्भी, घंटा मर्दाला छड़ी नृत्य, बात कम्भा, वीधी, मधुरी, ओट्टन तुल्लू, कालीयट्टम, कुडीयट्टम, भद्रकालि	उड़ीसा: छऊ, पैका, सवारी, पुगनाट, धूमरा, जदूर, मुदारी, गरूड़ वाहन
उत्तर प्रदेश: रास लीला, नौटंकी, थाली, पैता, जांगर, चापरी, करन, कजरी, चारकूला	उत्तराखंड: झूला, झोरा, कुमांयू

कर्नाटक: यक्षगान, कुनीता, वीरगास्से, भूतकोला, कर्गा	गुजरात: गणपतिभजन, रासलीला, डांडिया रास, गरबा, पणिहारी नृत्य, टिप्पानी, अकोलिया
गोवा: दकनी, खोल झगोर, मांडी	जम्मू कश्मीर: राउफ, भदजास, हिकात
झारखंड: करमा, सरहुल, छऊ, जट जाटिन	तमिलनाडु: कुम्मी, कावड़ी, कडागम, कोलाट्टम, पिट्रल, कोआट्टम
नागालैंड: रेगमा, चोंग नोगकेम, चिंता, कजरम, युद्धनृत्य, खैवाल्लिम, नूरालिप, कुर्सी नागा, चुमिके, दोहाई	पंजाब: भांगडा, गिध्दा, कीकली
पश्चिम बंगाल: गम्भीरा, बाउल, जात्रा, कीर्तन, काठी, महाल, गम्भीरा, रायवेश, मरसिया	बिहार: वैगा, जदूर, जाया, जट-जाटिन, माधी, मूका, लुझरी, विदायत, कीर्तनिया, पंवरिया, जातरा, सोहराई
मणिपुर: चोंग, महारास, नटराज, लाई हरोबा, संखाल, वसंत रास, थागटा, पुगवालोग, कीर्तन	मध्य प्रदेश: रीना, चौत, दिवारी, नवरानी, गोन्यो, सुआ, भगोरिया, करमों, पाली, डागला छेरिया, हूल्को मंदिरी, सैला, बिल्धा, टपाडी, गोडा
महाराष्ट्र: मोनी, बोहदा, लेजम, लावनी, दहिकला, तमाशा, गणेश चतुर्थी, कौली, गफा, ललिता, मौरीधा	मिजोरम: चैरोकान, पारखुपिला
मेघालय: बागला लाहो	राजस्थान: कठपुतली, धापाल, जिंदाद, पूगर, सुइसिनी, बगरिया, ख्याल, शकरिया, गोयिका, लीला, झूलनलीला, कामड़, चरी, चंग, फुदी, गीदड़, गैर पणिहारी, गणगौर
लक्षदीप: परिचाकाली	हरियाणा: भांगड़ा, सांग, धमान
हिमाचल प्रदेश: सांगला, चम्बा, डांगी, डंडा, नाव, डफ, धमान, थाली, जद्धा, छरवा, महाथू, छपेली	

कठपुतली कला

कठपुतली कला का एक पारंपरिक रूप है जिसका उपयोग मनोरंजन और संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसा कला रूप है जो न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि एक सार्थक और उपयोगी संदेश भी देता है। भारत में कठपुतली महान राजाओं, राजकुमारों और नायकों के इतिहास और ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक व्यंग्य की कल्पना करते हैं। धीरे-धीरे, यह कला रूप भारतीय कस्बों और शहरों में विभिन्न सामाजिक और समकालीन विषयों पर प्रदर्शन करते हुए बाहरी दुनिया तक पहुंचने के लिए मंदिरों और गांवों के परिसर से उभरा।

कठपुतली कला की विविध शैलियाँ

1. धागा कठपुतली: यह शैली अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। इसमें कठपुतली को अनेक जोड़ युक्त अंग तथा धागों द्वारा संचालित किया जाता है। राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह शैली बहुत लोकप्रिय है।

2. छाया कठपुतली: इस शैली में कठपुतलियां चपटी होती हैं, अधिकांशतः वे चमड़े से बनाई जाती हैं। पर्दे को पीछे से प्रदीप्त किया जाता है और पुतली का संचालन प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच से किया जाता है। दर्शक पर्दे के दूसरे तरफ से छायाकृतियों को देखते हैं। ये छायाकृतियां रंगीन भी हो सकती हैं। यह शैली उड़ीसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय है।

3. दस्ताना कठपुतली: इस शैली को भुजा, कर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। इन पुतलियों का मस्तक पेपर मेशे (कुट्टी), कपड़े या लकड़ी का बना होता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकलते हैं। शेष शरीर के नाम पर केवल एक लहराता घाघरा होता है। इस शैली में अंगूठे और दो अंगुलियों की सहायता से कठपुतलियां सजीव हो उठती हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और केरल में लोकप्रिय है।

4. छड़ कठपुतली: यह शैली वैसे तो दस्ताना कठपुतली का अगला चरण है लेकिन यह उससे काफी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है और उसी से संचालित होती है। यह कला पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय है।

भारतीय राज्यों के प्रमुख कठपुतली परंपराओं की सूची

1. आंध्र प्रदेश: थोलु बोम्मालता (छाया कठपुतली) और कोय्या बोम्मालता (धागा कठपुतली)
2. असम: पुतल नाच (यह धागा और छड़ कठपुतली का संयोजन है)
3. बिहार: यमपुरी (छड़ कठपुतली)
4. कर्नाटक: गोम्बा अट्टा (धागा कठपुतली) और तोगालु (छाया कठपुतली)
5. केरल: ओअवा ज्यलोर (दस्ताना कठपुतली) और तोल पब्बाकुथू (छाया कठपुतली)
6. महाराष्ट्र: कलासुत्री बहुल्य (धागा कठपुतली) और चम्माद्याचे बहुल्य (छाया कठपुतली)
7. ओडिशा: कंडी नाच (दस्ताना कठपुतली), रबाना छाया (छाया कठपुतली), काठी कुण्डी (छड़ कठपुतली), और गोपलीला कमधेरी (धागा कठपुतली)
8. राजस्थान: कठपुतली (धागा कठपुतली)
9. तमिलनाडु: बोम्मालात्तम (धागा कठपुतली) और बोम्मालात्तम (छाया कठपुतली)
10. पश्चिम बंगाल: पुतल नाच (छड़), तरेर या सुतोर पुतुल (धागा) और बनेर पुतुल (दस्ताना)

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय कला (भाग -1) - डॉ. मदन सिंह राठौड़ , आचार्य दृश्यकला विभाग , मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय , उदयपुर
2. भारतीय लोक नाट्य – डॉ. वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी
3. Indian Art by Partha Mitter
4. Dictionary of Indian Art & Artist – Pratima Sheth
5. Indian Art and Culture – Nitin Singhanian

शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का परस्पर सम्बन्ध

प्रीति केसरवानी - शोधछात्रा (नेट-संगीत वादन)
संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, 206001

ललित कलाओं में संगीत कला का स्थान सर्वोपरि रहा है। कला के अतीत को भुलाने से हम उसकी सार्थकता को नहीं समझ सकते अर्थात् कला का यथार्थ मूल्य जानने के लिए परम्परावाद का सहारा लेना पड़ा है। हिन्दुस्तानी संगीत की परम्परा अत्यन्त प्राचीन मानी गई है। संगीत की परम्परा में ही संगीत के उत्तम संस्कार छिपे होते हैं। प्रारम्भिक संगीत, भाषा की भांति मानव की दैनिक अभिव्यक्ति का माध्यम था धीरे-धीरे सभ्यता विकास के साथ इसमें कलात्मकता की वृद्धि हुई। यह अपनी जीवन्त परम्पराओं और शाश्वत मूल्यों तथा अपरिवर्तनीय विशेषता के कारण हर जगह सराहनीय और अनुकरणीय रही है। भारतीय संगीत परम्परा संसार की सबसे पुरानी परम्परा है इसमें समय-समय पर अनेक परम्पराओं का विकास होता रहा है। परम्परा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निरन्तरता बनाए रखी जाती है। परम्परा शास्त्रीय कला को जीवन्त अनुभव प्रदान करती है। इनका पालन करने से कला की नींव सुदृढ़ होती है व विकास क्रम चलता रहता है।

संगीत एक सार्वभौमिक कला है क्योंकि यह सभी धर्म व जाति के लोगों द्वारा सभी युग में एक स्वीकार की गई है कहने का तात्पर्य है कि यह किसी व्यक्ति विशेष की भावना व अनुभूति के स्वरों को ही प्रतिबिम्बित नहीं करती, अपितु गहनता और व्यापकता से परिपूर्ण भावनाओं और अनुभूतियों के स्वरों को प्रतिबिम्बित करता है।

संगीत को प्राचीन ग्रन्थों में गंधर्व की संज्ञा दी गई। महर्षि भरत ने नाट्यशास्त्र में गंधर्व के विषय में कहा-

‘गांधर्वाणामिदं यस्मात् तस्माद्गान्धर्वमुच्यते।’¹

अर्थात् गंधर्व का सम्बन्ध गंधर्व से है जिन्हें गान कला में निपुण माना गया है।

वैदिक परम्परा के अन्तर्गत सामगान और लौकिक परम्परा के अन्तर्गत गांधर्व का प्रचलन था। सामगान का धार्मिक महत्व यज्ञ आदि कार्यों के साथ सम्पन्न किये जाने वाले विधि विधान के अन्तर्गत होता था जबकि गान्धर्व का अभ्यास उपासना रूप में किया जाता रहा है। जिसके स्वर, श्रुति, मूर्च्छना जाति आदि का अध्ययन किया गया था। गान्धर्व का गान मार्ग और देशी दोनों शैलियों में किया जाता था।

लौकिक संगीत के अन्तर्गत जिस संगीत का उद्देश्य देव परितोष और मोक्ष प्राप्ति था उसको गान्धर्व और जिस संगीत सामान्य मनोरंजन का पक्ष अधिक था उसे गान कहा गया। परिवर्तन के फलस्वरूप गान के पुनः दो भेद किए गए- मार्ग एवं देशी। मार्ग को गांधर्व के ही समान शास्त्रीय और नियमबद्ध माना और देशी को लौकिक माना गया। अर्थात् मार्ग संगीत उसे कहते हैं जिसकी खोज ब्रह्मा आदि ने की और जिसका प्रचार भरत आदि मुनियों ने देवताओं के समक्ष किया। पं. शारंगदेव ने देशी संगीत को देश-

देश के लोगों के हृदय का रंजन करने वाला और वाग्गेयकार द्वारा विरचित बताया है यथा-

‘मार्गो देशी ति तद्वद्धेद्या तत्र मार्ग से उच्चयते।
यो मार्गितो विरिच्यार्थे प्रयुक्तो भरतादिभिः॥
देवरू पुरव राभिर्निर्यताम्प्रदयाप्रदः।
देश देश जनानां यद्वृत्त्यां हृदयरंजकम्॥
गानं च वादनं नृत्यं तद्देशीयं भीक्षीयते।’² (संगीत रत्नाकर)

डॉ. श्रीधर शरदचन्द्र परांजपे के अनुसार - ‘मार्गी संगीत साम के समान शिष्ट एवं प्रतिष्ठित संगीत था। इसी कारण नियमों से बद्ध था, परिष्कृत था और संस्कारित था। मार्गी संगीत को उस काल का उच्च श्रेणी या ब्सेपबंस संगीत माना गया।’³

काल परिवर्तन से मार्गी संगीत का लोप हो गया और वर्तमान समय में प्रचलित समग्र संगीत जो कि दो रूपों शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत में विकसित हुआ वह देशी संगीत के अन्तर्गत आता है। जो संगीत परम्परानुसार और शास्त्रबद्ध होने के कारण स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने का अधिकारी न हो वह शास्त्रीय संगीत होता है तथा लोक संगीत काल, देश के विभिन्न भागों में भिन्न रुचि के जनमानसों के हृदयरंजन के लिए आज भी प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पुष्पित हो रहा है। ‘ठाकुर जयदेव सिंह ने आधुनिक समय में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को मार्ग के अन्तर्गत और लोक संगीत को देशी संगीत के अन्तर्गत मान लिया है।’⁴

शास्त्रीय संगीत व्यक्ति और शास्त्र के कारण बना शास्त्रीय नियमों में ंनिबद्ध होने के कारण वह स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने का अधिकारी नहीं होता जबकि लोक संगीत जन मानस व जनरंजन के कारण बना है। ‘लोक संगीत शास्त्रीय संगीत से परिष्कृत नियमों से दूर आकाश के स्वच्छंद पक्षी की भांति स्वर और लय में चल पंखों पर उड़ता हुआ अपने स्वाभाविक उतार चढ़ाव से श्रोताओं का मन मुग्ध कर देता है।’⁵

लोक संगीत उस सुरसरि के समान है, जिसका लक्ष्य लोक कल्याण है और लोक संगीत का प्रयोजन भावों की सरलतम और मधुरतम अभिव्यक्ति है। लोक संगीत में रागों का सहज समागम है। जब भी स्वरों का विश्लेषण किया तब इन्हीं धुनों को रागों का नामकरण किया गया। लोक संगीत में रागों का केवल आभास मात्र होता है। शास्त्रीय संगीत में स्वर, ताल, लय की साधना पड़ता है जबकि लोक संगीत में स्वर, ताल, लय को खोजना नहीं पड़ता है ये स्वयं ही साध्य है। अतः शास्त्रीय संगीत का आधार लोक संगीत ही है। लोक संगीत का आकर्षण अनादि काल से मनुष्य मात्र पर अपना प्रभाव डालता आया है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत को एक ही पेड़ की दो शाखाएं समझना चाहिए। मतंग के अनुसार- ‘अपनी-अपनी इच्छा से अपनी-अपनी बोली में अनुराग सहित गाने तथा अपने-अपने ढंग से बजाने-नाचने की परम्परा अनियंत्रित रूप से चलती है यही लोक संगीत है।’⁶

लोक या किसी भी गीत की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उसकी गेय पद्धति होता है। किन्तु लोकगीतों का संगीत पक्ष, शास्त्रीय संगीत की भांति कठोर नियमों में बंधा न होकर स्वच्छन्द है। किसी प्रदेश का लोक संगीत वहाँ की संस्कृति का अविभाज्य अंग होता है।

समाज का प्रत्येक पक्ष इससे अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। लोक गीतों में समाज की धरोहर के रूप में सैकड़ों वर्ष की परम्परा व सामाजिक स्वीकृति होती है। इसीलिए लोक गीत जनजीवन के समीप रहकर उसी लय, तान, स्वर और माधुर्य से परम्परागत चलते रहते हैं। इनमें कविता और समूह का संगीत समाहित होता है।

‘लोक गीत की स्वर-साधना अपने प्रकृत संजीवित स्वरों में सिद्ध होती है। संगीत की स्वर साधना शास्त्रीय मानसिकता से जैसे आक्रान्त रहती है, वैसे लोक गीत को नहीं। लोक गीत में संगीत की भांति स्वर को कृत्रिम आरोह, अवरोह, सरगम और स्वर-ग्राम तथा लय ताल में नहीं बांधा जाता, लोकगीत का ताल और लय आरोह-अवरोह, संवृत्ति-विवृत्ति समस्त बन्धन स्वाभाविक मानववेगों के अनुकूल ढलता है।’⁷

लोक गीत की विशेषता यह है कि वह मौखिक परम्परा द्वारा ही जीवित रहते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहते हैं। ये स्वाभाविक हृदयोदगार होते हैं इनका संगीत किसी राग-रागिनी से जुड़ा हो यह आवश्यक नहीं होता। इसकी प्रेरणा के मूल स्त्रोत युगों की सीमा पार करते हुए सामाजिक परिवर्तन को झेलते हुए ये वैदिक युग से अपने ही ताल-स्वरों के समाज को उत्प्रेरित करते आए हैं।

पं. रामनरेश त्रिपाठी ने धार्मिक भावनाओं को लोकगीतों से जोड़ते हुए लिखते हैं- ‘इन लोकगीतों में धार्मिक भावनाओं के प्रायः सभी आलम्बन ध्वनित होते हैं। जिसमें राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, सूर्य आदि देवताओं के गौरी, पार्वती, सीता, शीतलामाता, तुलसी, गंगा आदि देवियों के मुख्य हैं। इन समस्त देवी-देवताओं की उपासना पुत्र जन्म, धन आदि की कामना से की जाती है। अनेक स्थानों पर शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने की याचना भी प्राप्त होती है। समस्त देवी-देवताओं की पूजा में गीतों का गायन अत्यावश्यक होता है। गीतों के शब्दों में गायक-गायिकाओं के मनोभाव व्यंजित हो उठे हैं। धर्म और भक्ति के आवेग में दुःखी, कातर और भाव प्रवण स्त्री-पुरुषों के लक्ष्य से न जाने कितने गीतों का जन्म हुआ होगा कहीं पुत्राभाव से पीड़ित दुःखी निराश, बन्ध्या, स्त्री, अथाह वेदना लेकर गंगा मैया की उपासना में रत दिखाई देती है।’⁸

जब लोक संगीत समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तब उसमें से कुछ साधारण सिद्धांतों का संचयन करके उस संगीत के शास्त्र का निर्माण किया जाता है। तब लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत कहलाता है। शास्त्र निर्माण संगीत को परिष्कृत और समृद्ध रूप में बनाए रखने तथा उसे स्थायीत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। मूलतः लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत में परिणत हो जाता है। लोक संगीत मानव की प्रथम सांगीतिक अभिव्यक्ति है।

डॉ. सत्येन्द्र का कथन है- ‘लोक गीत के शब्द समस्त लोक शब्द के होते हैं। लोक गीत का ज्ञान कोष समस्त लोक का ज्ञान कोष होता है। इसकी कल्पना मूर्त लोक सम्भव होती है। लोक गीत समूह द्वारा ही निर्मित होता है, वस्तुतः ऐसा सम्भव नहीं। गीत का निर्माण तो व्यक्ति ही करता है पर उस व्यक्ति का लोक से ऐसा तादात्म्य होता है कि न निर्माण के समय ही न उसके प्रसार के समय ही यह विदित हो सकता है कि उसे कोई बना रहा है या वह बनाया जा रहा है। कभी-कभी ऐसे गीतों के निर्माण में यह भी होता

है कि एक व्यक्ति आरम्भ करता है या दूसरा व्यक्ति भी उसमें कोई कड़ी जोड़ देता है और वह कड़ी भी उस मूल गीत में अपनी बनकर परम्परा में चल पड़ती है।⁹ अतः स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीत का आधार लोक संगीत ही है। शास्त्रीय संगीत तो लोक से प्रेरणा ग्रहण कर लेता है, किन्तु लोक गीतों के लिए शास्त्रीय संगीत का अनुकरण करना अपनी विशिष्टता, मौलिकता एवं ललित्य को खोना है। लोक संगीत मनुष्य जीवन की एक ऐसी निश्चल निझरणी धारा है जो स्वतः ही भावनाओं में उठकर संगीत का कलेवर धारण कर लयात्मक रूप में परिलक्षित होती है। जो लोक संगीत में न केवल लोकगीत बल्कि लोक वाद्य, लोक नृत्य आदि सभी में समाहित है। आज के परिवेश में लोक संगीत की नवीनता से पूर्व लोक संगीत की स्थिति पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का आधार है। शास्त्रीय रागों का आधार भी लोक धुने ही है यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का ये सम्बन्ध आज भी विद्यमान है जो शास्त्रीय संगीत को सतत नई विधाओं से सम्बद्ध कर सकता है।

सन्दर्भ सूची:

1. भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अध्याय-28, श्लोक-9
2. पुरी, डॉ. मृदुला, संगीत मीमांसा (नई दिल्ली- सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम संस्करण-2007), पृ0सं0 22
3. शर्मा, डॉ. महारानी, संगीत मणि (भाग-1) (इलाहाबाद- श्री भुवनेश्वरी प्रकाशन पुर्नमुद्रण-2012), पृ0सं0 20
4. परांजपे, डॉ. शरतचंद्र, भारतीय संगीत का इतिहास (वाराणसी- चौखम्बा विद्या भवन), पृ0सं0 153
5. शर्मा, डॉ0 पुष्पा, लोकगीतों में नाद सौन्दर्य (नई दिल्ली- सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम संस्करण-2006), पृ0सं0 210
6. तिवारी, डॉ0 ज्योति, कुमाऊँनी लोक गीत तथा संगीत शास्त्रीय परिवेश (नई दिल्ली- कनिष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रथम संस्करण-2002), पृ0सं0 2
7. शर्मा, डॉ0 पुष्पा, लोक गीतों में नाद सौन्दर्य (नई दिल्ली- सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम संस्करण-2006), पृ0सं0 207
8. जोशी, डॉ0 गीता, सांस्कारिक लोकगीतों का शास्त्रीय अध्ययन (नई दिल्ली- सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम संस्करण-2011), पृ0सं0 17
9. श्रीवास्तव वीणा, बुन्देलखण्डी लोकगीतों में सांगीतिक तत्व, (नई दिल्ली- राधा पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण-2004), पृ0सं0 79

भारतीय लोक संस्कृति तथा कलाकार

योगेश झा - संगीत शिक्षक
महेश्वरी पब्लिक स्कूल, अजमेर, राजस्थान

मानव सभ्यता के विकास क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वह है संस्कृति जो मनुष्य होने का अहसास कराती है और साथ ही साथ उसे श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देती है

संस्कृति ब्रह्म की भाँति अवर्णनीय है। वह व्यापक, अनेक तत्त्वों का बोध कराने वाली, जीवन की विविध प्रवृत्तियों से संबन्धित है, अतः विविध अर्थों व भावों में उसका प्रयोग होता है। मानव मन की बाह्य प्रवृत्ति-मूलक प्रेरणाओं से जो कुछ विकास हुआ है उसे सभ्यता कहेंगे और उसकी अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों से जो कुछ बना है, उसे संस्कृति कहेंगे। लोक का अभिप्राय सर्वसाधारण जनता से है, जिसकी व्यक्तिगत पहचान न होकर सामूहिक पहचान है। दीन-हीन, शोषित, दलित, जंगली जातियाँ, कोल, भील, गोंड (जनजाति), संथाल, नाग, किरात, हूण, शक, यवन, खस, पुक्कस आदि समस्त लोक समुदाय का मिला जुला रूप लोक कहलाता है। इन सबकी मिली जुली संस्कृति, लोक संस्कृति कहलाती है। देखने में इन सबका अलग-अलग रहन-सहन है, वेशभूषा, खान-पान, पहरावा-ओढ़ावा, चाल-व्यवहार, नृत्य, गीत, कला-कौशल, भाषा आदि सब अलग-अलग दिखाई देते हैं, परन्तु एक ऐसा सूत्र है जिसमें ये सब एक माला में पिरोई हुई मणियों की भाँति दिखाई देते हैं, यही लोक संस्कृति है। लोक संस्कृति कभी भी शिष्ट समाज की आश्रित नहीं रही है, उल्टे शिष्ट समाज लोक संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता रहा है।

लोक संस्कृति का एक रूप हमें भावाभिव्यक्तियों की शैली में भी मिलता है, जिस के द्वारा लोक-मानस की मांगलिक भावना से ओत प्रोत होना सिद्ध होता है। वह 'दीपक के बुझने' की कल्पना से सिहर उठता है। इसलिए वह 'दीपक बुझाने' की बात नहीं करता 'दीपक बढ़ाने' को कहता है। इसी प्रकार 'दुकान बन्द होने' की कल्पना से सहम जाता है। इसलिए 'दुकान बढ़ाने' को कहता है। लोक जीवन की जैसी सरलतम, नैसर्गिक अनुभूतिमयी अभिव्यंजना का चित्रण लोक गीतों व लोक कथाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। लोक साहित्य में लोक मानव का हृदय बोलता है। प्रकृति स्वयं गाती गुनगुनाती है। लोक जीवन में पग पग पर लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। लोक साहित्य उतना ही पुराना है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जन जीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित है।

लोक संस्कृति पर विभिन्न विद्वानों यथा डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ सत्येन्द्र आदि ने भी लिखा है, जिसका सार यह है की लोक संस्कृति वह संस्कृति है जो अनुभव, श्रुति और परम्परा से चलती है। इसके ज्ञान का आधार पोथी नहीं होती। वर्तमान में लोक संस्कृति विज्ञानी डॉ भूपेन्द्र सिंह के अनुसार लोक संस्कृति विज्ञान के माध्यम से केवल परम्पराओं को ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न जातियों के उद्भव का क्रम, उनके आपस में सम्बन्ध और कर्म से जन्म आधारित जाति व्यवस्था के सृजन को समझना बेहद आसान है।

राजस्थान की कला और संस्कृति में संगीत भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि राजस्थान में लोकसंगीत की एक पुरानी एवं लम्बी परम्परा रही है यहाँ के ज्यादातर लोकगीत धार्मिक रीति-रिवाजों, त्योहारों, मेलों और देवताओं को समर्पित होते हैं। राजस्थान में संगीत अलग-अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग होता है, राजस्थान लोकसंगीत में जातियाँ की बात करे तो इसमें लांगा, सपेरा, मांगणीयरभोपा और जोगी आदि आती है। यहाँ संगीत की दो परम्परागत कक्षाएं आती हैं जिसमें एक लांगा और दूसरी मांगणीयर है। राजस्थानी पारम्परिक संगीत में महिलाओं का गाना भी काफी प्रसिद्ध है जिसको (पणीहारी) के नाम से जाना जाता है। इनके अतिरिक्त अलग अलग जातियों द्वारा अलग-अलग तरीकों से गायन किया जाता है।

जिसमें सपेरा बीन बजाकर सांप को नचाता दिखाई देता है तो भोपा फड़ में गायन करता नजर आता है। राजस्थान के संगीत लोकदेवताओं पर भी काफी केंद्रित होते हैं जिसमें प्रमुख रूप से पाबूजी, बाबा रामदेव जी, तेजाजी जैसे लोकदेवताओं पर भजन गाये जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख संगीत क्षेत्र की बात करे तो जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर तथा उदयपुर आदि हैं।

संस्कृति को संजोने और सम्वर्धन में लोक कलाकारों का योगदान अपरिहार्य है इन महान सांस्कृतिक योद्धाओं में कुछ प्रमुख कलाकार हैं सदिक खाँ मांगणियार - बाड़मेर - खड़ताल, जहूर खाँमेवाती- अलवर - भपंग, कमल साकर खाँ- जैसलमेर - कमायचा पेपेखाँ- जैसलमेर - सुरणाई, चांद मोहम्मद खाँ- जयपुर - शहनाई, राम किशन सौलंकी- पुष्कर - नगाड़ा, प. पुरूषोत्तम - नाथद्वारा- पखावज, करणाभील - जैसलमेर - नड, मांगीबाई - जैसलमेर - मांड गायिका, गवरीदेवी- पाली- मांड गायिका राजस्थान के लोक संगीत किसी और को अपने खूबसूरत संगीत और शब्दों के साथ मंत्र मुग्ध कर सकते हैं। राजस्थान का लोक संगीत राजस्थानी लोगों की भावनाओं, कहानियों और दैनिक गतिविधियों से उत्पन्न हुआ है। इसका संगीत अंत तक श्रृंगारों को अपनी गहराई से जोड़ता है। राजस्थानी संगीत में गाने के माध्यम से नृत्य और कहानी-कहानियाँ जैसे कई गतिविधियाँ भी शामिल हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक संगीत- पणिहारी, पबुजी की फाच और मंद में सबसे अच्छे हैं। मांड राजस्थान की लोक संगीत की सबसे परिष्कृत शैली है और राजपूत शासकों की केवल शाही अदालतों में ही गाया जाता था। राजस्थानी संगीत ने न केवल भारत से बल्कि दुनियाभर के लोगों को आकर्षित किया है। राजस्थान के हर हिस्से में विभिन्न प्रकार के संगीत हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना लोक मनोरंजन होता है, गाने जैसे नृत्य शैली भी अलग अलग होती है। दिलचस्प रूप से संगीत के वाद्य यंत्र भी अलग - अलग होते हैं।

सबसे प्रसिद्ध राजस्थानी मांड गायकों में से एक बीकानेर घर के अल्लाह जिलई बाई है। संस्कृति कई रंगों के समावेश से बनी एक सुंदर रंगोली है ये अलग अलग रंग जैसे नृत्य, संगीत, नाटक, और चित्रकारी मिलकर मानव की एक उत्कृष्ट कृति तैयार करते हैं जिससे स्वर्ग के देवता भी अर्चनित होते होंगे।

जहाँ बात राजस्थानी नृत्य की आती है सबसे पहले नाम आता है घूमर का। हाँ वही घूमर डांस जो एक फिल्म में भी किया गया था। लेकिन हकीकत में घूमर डांस इससे काफी अलग हो ता है जो ज्यादातर यहाँ कि महिलाएं ही निपुणता से कर पाती हैं। ये नृत्य देखने में भले ही आसान लगे लेकिन करने के लिए पैरों में बहुत ताकत चाहिए होती है। इसके

अलावा राजस्थान का दूसरा मशहूर लोक नृत्य है कालबेलिया डांस। पारंपरिक रूप से ये राजस्थान के बंजारनों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य आम लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें लोगों के मनोरंजन के लिए कई खतरनाक कर्तब भी किए जाते हैं जैसे, कीलों पर खड़े होकर नाचना, आंखों से ब्लेड उठाना और एक उंगली पर थाल घुमाना। इन सब कर्तबों के लिए महीनों के अभ्यास की ज़रूरत होती है। राजस्थान में लोक नृत्यों के कई रूप हैं, जो आकर्षक, निपुण और मज़ेदार हैं और किसी भी आयु वर्ग के लोग इस का लुप्त उठा सकते हैं। राजस्थानी लोक नृत्य पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। राजस्थान के कुछ पारंपरिक नृत्य रूप बहुत ही अलग हैं क्योंकि केवल कुशल व्यक्ति ही यह कर सकते हैं। उदयपुर से घूमर नृत्य और जैसलमेर के कालबेलिया नृत्य ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। लोक संगीत राजस्थानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। कठपुतली, भोपा, चांग, तेराताली, धिंद, कछछोघरी, तेजाजी आदि पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण हैं। सभी राजस्थानी लोक नृत्यों में घूमर, कठपुतली और कालबेलिया नृत्य बहुत पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राजस्थानी लोक नृत्य विभिन्न जन जातियों से उत्पन्न हुए हैं और मुख्य रूप से राजाओं के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लोक गीत आम तौर पर गाथा गीत होते हैं जो वीरो की और प्रेम कहानियों और धार्मिक या भक्ति गीतों को भजन और बनी के रूप में सुना जाता है। चरी नृत्य राजस्थान में लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य अपने रोजमर्रा की जिंदगी में राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक राणी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है।

भवई राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य का एक बहुत कठिन रूप है और केवल कुशल कलाकारों द्वारा ही किया जा सकता है। ड्रम डांस राजस्थान के जालोर क्षेत्र का एक पेशेवर नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पांच पुरुष बड़े ड्रम को बजाते हैं राजस्थान का विशिष्ट नृत्य घूमर है, जिसे उत्सवों के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घेर नृत्य (महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, पनिहारी (महिलाओं का लालित्यपूर्ण नृत्य), व कच्ची घोड़ी (जिसमें पुरुष नर्तक बनावटी घोड़ी पर बैठे होते हैं) भी लोकप्रिय है। सबसे प्रसिद्ध गीत 'कुर्जा' है, जिसमें एक स्त्री की कहानी है, जो अपने पति को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजना चाहती है व उसकी इस सेवा के बदले उसे बेशक़ीमती पुरस्कार का वायदा करती है।

राजस्थान ने भारतीय कला में अपना योगदान दिया है" और यहाँ साहित्यिक परम्परा मौजूद है। विशेष कर भाट कविता की। चंदबरदाई का काव्य पृथ्वीराज रासो या चंद रासा, विशेष उल्लेखनीय है, जिसकी प्रारम्भिक हस्तलिपि 12वीं शताब्दी की है। मनोरंजन कालोकप्रिय माध्यम ख्याल है, जो एक नृत्य-नाटिका है और जिसके काव्य की विषय-वस्तु उत्सव, इतिहास या प्रणय प्रसंगों पर आधारित रहती है। राजस्थान में प्राचीन दुर्लभ वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में हैं, जिनमें बौद्ध शिलालेख, जैन मन्दिर, क़िले, शानदार रियासती महल और मंदिर शामिल हैं।

राजस्थान की संस्कृतिक विरासत अपने आप में अवर्णित है इसका एक अलग रंग पुष्कर मेला जिसे ऊट मेले के नाम से भी जाना जा सकता है राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक (अक्टूबर-नवंबर) के महीने में। कई अन्य लोग इस राज्य में कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रकार के मेले आयोजित करते हैं। राजस्थान

में पुष्कर के प्रसिद्ध मेले का ऊँट मेला। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। अन्य पशुधन जैसे बैलों, घोड़ों, गायों और भैसों के साथ 25,000 से अधिक ऊँटों का व्यापार किया जाता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला बनता है। बहुत सारे गुलाब के बगीचे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के गुलाब उगाए और बेचे जाते हैं। इस ऊँट मेले में सांस्कृतिक शो और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है ताकि इसे जीवंत और आनंदमय बनाया जा सके। इस ऊँट मेले के कुछ मुख्य आकर्षण मटकीफोड़, मूँछें और दुल्हन की प्रतियोगिताएं हैं। इनके अलावा, इस मेले में ऊँट सौंदर्य प्रतियोगिता दिलचस्प है। अच्छी तरह से सजाया ऊँट नृत्य। परेड और रन। हजारों देशी और विदेशी आगंतुक उन्हें देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हर कोई भव्य ऊँट मेले को देखना चाहता है। मेला स्थल पर पहुँचकर ऊँट, भैस इत्यादि भी देखे जा सकते हैं, उनकी दुकानों की बड़ी संख्या में मिठाइयाँ, फल, खाने-पीने के सामान, खिलौने, क्रॉकरी, जूते, बर्तन और गहने, इत्यादि भी बिकते हैं। वास्तव में एक मेले का आयोजन, हमारी संस्कृति के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने और विभिन्न लोगों से मिलने के लिए एक महल है, जो जब भी आपके पड़ोस में होते हैं, तो पुष्कर के इस ऊँट मेले में जाना चाहिए।

किसी भी प्रवेश की संस्कृति हमें यह बताती है की सभ्यता के विकास क्रम में वह प्रदेश कितना समृद्ध है और हमारे देश की संस्कृति को जी कर मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूँ की हमारे पास असीम संस्कृतिक खजाना है जिस पर मुझे गर्व है।

संदर्भ

1. <https://www.mintageworld.com/media/detail/12823-kamaicha-a-primeval-musical-instrument-of-rajasthan-on-indian-stamp/>
2. https://www.flutopedia.com/flute_types_world.htm
3. <https://folkways.si.edu/karim-khan-langa/india-world/music/album/smithsonian>
4. <https://aathun.com/instruments/langa/>

भारतीय लोक संगीत - परिचय और सौंदर्य

Mukesh Bakshi – Research Scholar
Department of Tabla, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

भारतीय ललित कलाओं का इतिहास दर्शाता है कि प्राचीन काल से कला और मानव जीवन की सभ्यता और संस्कृति का अटूट संबंध बना रहा है।

संस्कृत साहित्य में कहा है-

जिसके द्वारा हम कुछ जान सके प्राप्त कर सके उसे कला कहते हैं। कला का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना और आनंद प्रदान करना है। कला द्वारा सौंदर्य को व्यक्त किया जाता है। सौंदर्य एक भाव है, अनुभूति है, जिसे सामान्य भाषा के द्वारा व्यक्त कर पाना कठिन है। सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों स्वरों और शैलियों तथा साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे ललित कला कहते हैं और संगीत की सर्वश्रेष्ठ ललित कला मानी जाती है।

भारतीय संस्कृति में शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का पारस्परिक संबंध अटूट, गहरा और निकटतम है। संगीत में यह दोनों ही पक्ष अनादि काल से एक दूसरे के समकक्ष चलते आए हैं और एक दूसरे से प्रेरणा लेते रहे हैं शास्त्रीय संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है राग नियम और उसी के बंधन में रहकर मानव की वह मानव मन की विशिष्ट भावनाओं का शब्द चित्र निर्माण करता है। शास्त्रीय संगीत में कुछ राग ऐसे हैं जो मूल रूप लोकधुन थे, उनका विश्लेषण करके उन्हीं के आधार पर इन रागों का निर्माण और विकास हुआ है जैसे- सारंग, भूपाली, काफी आदि रागों का बीज लोक धुनों में है, और लोकगीतों के कुछ प्रकार तो शास्त्रीय संगीत के बहुत करीब है, जैसे बनारस की कजरी या चैती।

लोक संगीत शास्त्रीय संगीत की तरह किसी खास नियमों से बद्ध नहीं होता है, वह सरल भाषा में होता है और जिसकी धुने तीन या चार स्वरों में ही साधारणतया बनी होती है साथ में अनेक वाध्यों का प्रयोग भी होता है और साथ में संगीत के सभी रसों की निष्पत्ति भी होती है। लोक संगीत मानव की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालता है। जिसमें शब्दावली के सुंदर और सरल प्रयोग और अवसर की अनुकूलता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

लोक संगीत सरल और सहज होने के कारण बड़ी शीघ्रता से हर उम्र के इंसान को आकर्षित करता है। मानव जीवन में जुड़ी हुई स्थितियां लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत होती है तो वे अनायास ही रस और भाव की वर्षा करने लगती

है सरल और सहज शब्द प्रत्येक की समझ में आ जाते हैं, जो अपने अर्थ से श्रोताओं को तन्मय कर देती है लोक संगीत में धुने छोटी होती है, किंतु शब्दों का अर्थ विशाल होता है अलग-अलग अवसरों के अलग-अलग गीत अपनी सरल स्वरावली और सरल शब्दावली के कारण इंसान की आत्मा से जुड़ जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत की मधुरता और सुंदरता के कारण मनुष्य अपने समाज और मिट्टी से अनायास ही जुड़ जाता है। सच कहा जाए तो लोक संगीत व्यक्ति और समाज के सुख-दुख और हर्ष शोक का प्रतिबिंब है।

लोक संगीत अन्य सभी शैलियों में अग्रणी है क्योंकि सशक्त भाव पक्ष की मधुरता ही उसका सौंदर्य है लोक संगीत का छंद यद्यपि संक्षिप्त होता है परंतु भाव सौंदर्य अनुकूल होने से वह मन मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव डालता है। गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर में भी हृदय को छूने वाले स्वरों के शब्दों से ही बंगाल के लोकप्रिय लोक संगीत "रविंद्र संगीत" की रचना की थी।

बंगाल के लोक संगीत में बहुत विविधता है जहां बंगाल के ग्रामीणों का प्राण संगीत ही है और घर बाहर तथा खेत खलिहानों के लिए अलग-अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। बंगाल के लोकगीतों में भवाईया, गंभीरा, बाउल, भटियाली, और चटका प्रमुख हैं।

भवाईया

यह विरह गीत अथवा भावनात्मक गीत होते हैं जो दो तारा वाध्यों के साथ गाया जाता है यह गीत नारी प्रधान और प्रायः खमाज राग पर आधारित ताल प्रधान गीत है और पहाड़ी झिंझोटी के ढांचे में जब विरह के सुर छेड़े जाते हैं तब उसका सौंदर्य रुला देता है।

गंभीरा

यह लोक उत्सव गीत हैं जिसने भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है यह नृत्य प्रधान गीत हैं और विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ शिव गायन और धर्म गायन के नाम से भक्ति भाव पूर्ण और मधुरता के साथ गायन लोक उत्सव मनाया जाता है।

बाउल

बाउल गीत बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है जिसकी प्रस्तुति लय, ताल और वाद्य सभी लोग शैलियों को प्रतिबिंबित करती हैं। संगीत के साथ-साथ कलाकारों की आकर्षक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह लेती हैं।

एक हाथ में गोपी यंत्र या खमक रहता है और पैरों में घुंघरू रहते हैं और नृत्य में केवल ठुमका कुछ ऐसी गतियों का प्रदर्शन करता हुआ नर्तक अपनी प्राकृतिक आवाज के सहारे भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और एक

अकल्पनीय देवी आनंद के साथ मधुर तथा सौंदर्य प्रदान करता है। इन गीतों में आध्यात्मिक सामाजिक तथा प्रतीकात्मक भावों के समावेश की प्रधानता रहती है। बंगाल के लोक संगीत ने कवि, संगीतकार और चित्रकार सभी को प्रेरणा दी है और फिल्मों के माध्यम से पूरा भारत गूंज रहा है।

मध्य भारत के लोक संगीत में भी लहलहाते खेत, सरिता का मधुर संगीत, आम्रकुंज का कोकिल गीत, फागुन में पलाश की लालिमा, वैशाख में गुलमोहर और अमलतास की ललक, पर खेतों में किसान और लजवती मालविकाओ वाणी में जादू के साथ सौंदर्य लहराने लगता है।

दक्षिण भारत में वर्षा की फुहारों के साथ आल्हा और बिरहा के गीत लेकर आता है। जैसे-

“बरसों मेरी काली बदली
लीजे लिंगोली पाकी, सावन महीना आयो रे”

गुजरात के रास गरबा और सोरठी दुहा ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।

लोक संगीत में ऋतुगीत, भावगीत, प्रेमगीत, विरहगीत, के साथ-साथ मां की ममता, मृत्यु का विषाद, करुणा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, हर्ष, उल्लास, शृंगार, क्रोध, अहम, मत, लाभ, आशा निराशा आदि सीमा का प्रदर्शन लोकगीतों में सहजता से होता है। इस भाव पक्ष की प्रधानता के कारण लोक संगीत पूरे संसार में लोकप्रिय और लोकमान्य हैं।

लोक संगीत में भावसौंदर्य के प्रमुख तत्व हैं जैसे- कला का अनुशासन भावों, का प्रेरक शक्ति, कलाकार की सृजनात्मक शक्ति तथा स्वर ताल लय तत्वों के साथ रस संचालन और आत्म समर्पण की भावना जो कला में मधुरता, दिव्यता और सौंदर्य प्रदान करती है।

उत्तराखंड के लोक वाद्य

दीपांशी गुप्ता - शोधछात्रा

प्रो. गौरांग भावसार - मार्गदर्शक

तबला विभाग, फ़ैकल्टी ऑफ़ परफॉर्मिंग आर्ट्स
द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा

शोध सार – प्रस्तुत शोधपत्र में शोधछात्रा द्वारा उत्तराखंड की संक्षिप्त जानकारी तथा लोक वाद्यों के विषय में बताने का प्रयास किया गया है, तथा इन लोक वाद्यों का उपयोग किन-किन अवसरों पर किया जाता है, यह भी बताया गया है।

सूचक शब्द- लोक वाद्य, संस्कृति, संगीत, सभ्यता, परंपराएँ

भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। उत्तराखंड प्राचीन काल से ही नैसर्गिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। मानव संस्कृति के विकास में कला का विशेष महत्व है। प्राचीन समय से ही मानव प्रकृति में जो कुछ भी देखता था। उसे कला के माध्यम से दर्शाता है, जिससे कला का एक जीवित रूप आपके समक्ष दिखता है। उत्तराखंड की कला व संस्कृति पुरातत्विक खोजों के अनुसार बहुत ही समृद्ध दिखती है। यहाँ के लोकगीत व संगीत में भारत के आदिकाल के इतिहास की झलक दिखती है। आदिकाल से ही संगीत और नृत्य, देवताओं को प्रसन्न करने का एक साधन समझा जाता था। इस केदारखंड के इस क्षेत्र में अधिकांश कला देवताओं के पूजन व कहानियों से प्रेरित दिखती है। जिसमें रामायण से प्रेरित “रम्माण”, महाभारत से प्रेरित “चक्रव्यूह”, पांडवों से प्रेरित “पांडव नृत्य”, आदि। यह कला उत्तराखंड की पहचान ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की भी न मिटाई जाने वाली कहानी भी कहते हैं। इसलिए इनमें से कुछ को युनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया है, जिसमें मुखौटा नृत्य “रम्माण उत्सव” व “जागर” शामिल है।

लोक वाद्य हमारी जीवन गति के आदर्श प्रतीक है। उनमें हमारी संस्कृति की धड़कने बोलती है, और उनकी पहुँच मनुष्य की आत्मा तक है। कहा जाता है की त्रिपुर नमक दैत्य का वध करने के बाद शिव जी प्रसन्न होकर नाचने लगे। उनके नृत्य को स्वर प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी ने त्रिपुर के रक्त से मिट्टी सान कर ढोल प्रस्तुत किया और उसके चमड़े से ही उसको मढ़ा। ब्रह्मा जी ने शिव के पुत्र गणपती को ताल देने का आदेश दिया। तभी से ताल और वाद्यों की सृष्टि माना जाने लगा है। शिव जी नृत्य के आदिदेव हैं, और ब्रह्मा जी को वाद्यों का जनक माना जाता है। वास्तव में कला मनुष्य की पवित्र अनुभूति है। तथा उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। कला का उद्भव एवं विकास किसी विशेष स्थानीय समय पर नहीं हुआ। बल्कि अलग-अलग सभ्यताओं के अनुसार कला का विकास हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र की कला की एक अपनी अलग विशेषता होती है। जिसका प्रभाव वहाँ की लोक कलाओं के रूप में देखने को मिलता है। उत्तराखंड की लोक कलाओं की अपनी विशेष महत्वता है। उसी प्रकार उत्तराखंड में कई अलग-अलग लोक वाद्यों का भी उनके संगीत में विशेष महत्व है। इन लोक वाद्यों का उपयोग अलग-अलग प्रकार के लोक संगीतों में किया जाता है। जैसे- मंगल गीत, पूजा के गीत, जागर, छोपाटी, बसंती, खुदेड़, चौन फूला एवं झुमेला, बाजूबंद, छुरा आदि प्रकार के गीतों में इन वाद्यों का प्रयोग होता है।

उत्तराखंड में कई प्रकार के लोक वाद्यों का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

बिणाई और मोरचंग (Jaw harp), ढोल और दमामा (Dhol or Damama), तुरही और रणसिंघा (Turhi or Ranshingha), भंकोरा (Bhankora), मशकबीन (Bagpipe), नागफनी (Nagfhani), अलगोजा (Flute)

बिणाई और मोरचंग (Jaw Harp)

यह वाद्य उत्तराखंड के गढ़वाल में स्वर वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इसकी ध्वनि चंग के समान होती है, परंतु इसका वादन मुख की सहायता से किए जाने के कारण इसे मुखचंग कहते हैं। यह लोहे की पतली सिराओं से बना छोटा वाद्य यंत्र है, जिसे हवा के विशेष प्रवाह से होठों पर रखकर दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर तथा अंगुलियों के संचालन से बजाया जाता है। महिलाएँ एवं पशुचारक घने वनों में मुख्य रूप से इस वाद्य को बजाकर नृत्य किया करते हैं। B.C. Deva (musical instrument) book में भी इस वाद्य का विवरण दिया हुआ है।

ढोल और दमामा

ढोल ताँबे से बना वाद्य है जिसके बायीं तरफ बकरे के खाल से, तथा दायीं तरफ भैंस या बारहशिंगा के चमड़े से मढ़ा जाता है। उत्तराखंड की हर परंपरा में खास भूमिका निभाने वाले ढोल को लेकर दंतकथाओं में कहा गया है, कि इसकी उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई है। जिसे सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव इसको सुना रहे थे, तो वहां मौजूद एक गण ने इसे मन में याद कर लिया था। तब से ही ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही है। ढोलसागर में प्रकृति, देवता, मानव और त्योहारों को समर्पित 300 से ज्यादा ताल हैं। ढोल और दमामा एक तरह से मध्य हिमालयी यानी उत्तराखंड के पहाड़ी समाज की आत्मा रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, घर से लेकर जंगल तक कहीं कोई संस्कार या सामाजिक गतिविधि नहीं जो ढोल और इन्हें बजानेवाले 'औजी' या ढोली के बगैर पूरा होता हो। इनकी गूंज के बिना यहां का कोई भी शुभकार्य पूरा नहीं माना जाता है। चाहे फिर वो शादी हो या सांस्कृतिक मेले, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। आज भी खास अवसरों, धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में इनकी छाप देखने को मिल जाती है।

मशकबीन (bagpipe)

20वीं शताब्दी में पहले विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं के सैनिकों ने इस वाद्य को सीखा और बजाना शुरू किया, और इस वाद्य को फूँक मारकर बजाया जाता है। इसमें एक ब्लैडर होता है जिसमें हवा भरती है। इस वाद्य का प्रयोग वैवाहिक अवसरों पर किया

जाता है। इस वाध्य में चमड़े के थैले पर पाँच पाईप लगे होते हैं। एक पाईप से थैले के अंदर हवा भर दी जाती है, और दूसरे पाईप को बांसुरी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शेष तीन पाईप सहायक नाद उत्पन्न करते हैं, जो की कांधे की ओर खड़े होते हैं। भारतीय सेना में इसका प्रयोग होता है। यह वाध्य वर यात्रा में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है।

तुरही और रणशिंघा

यह दोनों मिलते जुलते वाध्य हैं। जिन्हें युद्ध के अवसर पर सूचना देने अथवा सावधान करने के लिया बजाया जाता था। कभी-कभी यह नौबतखाने में भी बजाई जाती है। तांबे से बना नाल (pipe) के रूप में एक सिरे से पतला और दूसरे सिरे से थोड़ा मोटा जिसे फूँक मारकर बजाया जाता है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में यह वाध्य वर-यात्राओं व देव-यात्राओं में प्रचलित दिखाई देता है।

रणशिं

तुरही

भंकोरा -

यह पर्वतीय क्षेत्र का सुषिर वाध्ययंत्र है। इसके स्वर मधुर होते हैं। इस वाध्य का उपयोग उत्तराखंड के लोक संगीत में किया जाता है। इस वाध्य को सांस्कृतिक गढ़वाली लोक नाट्य 'पांडव लीला' तथा 'नन्दा देवी राज जात' जैसे नाटकों तथा देवताओं के पूजन और नर्तन में उच्च कोटी के गढ़वालियों द्वारा ही (नौबत, घुयाल और देव यात्रा) के अवसर पर ही यह वाध्ययन्त्र बजाया जाता है। भंकोरा गढ़वाली लोक नाटक, लोक अनुष्ठानों, सामुदायिक थिएटरों और पारंपरिक नाटक में चमोली गढ़वाल, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बजाया जाता है। भंकोरा कभी भी अकेला नहीं बजाया जाता है, उसके साथ दूसरा भंकोरा बजाने की परंपरा भी है। यह वाध्य तांबे का लंबा एक इंच गोलाई से तीन इंच गोलाई तक बना हुआ वाध्ययंत्र है। जिसकी लंबाई 36 इंच होती है। भंकोरा उत्तराखंड का पारंपरिक वाध्य है, जिसका निर्माण वहाँ के स्थानीय निवासी (टमटा) जाति के कलाकारों द्वारा किया जाता है।

नागफनी

नागफनी उत्तराखंड में कुमाऊँ क्षेत्र से संबंधित काँसे और धातु से बना एक पारंपरिक वाध्य यंत्र है। जिसे फूँक मारकर बजाया जाता है। इसे दूसरे बिगुल वाद्यों के समान भी बजाया जाता है। नागफनी का आकार एक नाग के आकार का

होता है। इस वाध्य के मुख को चमकीले रंगों से रंगा जाता है। नागफनी का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठान करने वाले लोग अधिक किया करते हैं।

अल्लोजा (बांसुरी)

यह बांस की नली का बना वाध्य यंत्र होता है। कुछ में तीन और कुछ में पाँच छेद होते हैं नली के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्टा चिपका दिया जाता है। इसमें दोनों हाथों का प्रयोग होता है तथा प्रत्येक बांसुरी पर तीन तीन अंगुलियाँ रखी जाती है। जिसे स्वतन्त्र और सह वाद्य दोनों ही रूपों में बजाया जाता है। अलवर के मेओ (Meos) इसे गीतों के साथ भी बजाते हैं। इस वाध्य का स्वर बहुत ऊँचा होता है फलतः इसके साथ गाने वाले भी बहुत ऊँचे स्वर में गाते हैं। इसके स्वरों के साथ नृत्य भी किया जाता है। खुदेड़ अथवा झुमैला गीतों के साथ अल्लोजा वाध्य का उपयोग किया जाता है। पशुचारकों द्वारा इसे काफी उपयोग में लिया जाता है।

पाद टिप्पणी

1. भारतीय संगीत वाध्य : डॉ लालमणि मिश्र/ बिणाई और मुखचंग/ पृष्ठ-87
2. भारतीय संगीत वाध्य : डॉ लालमणि मिश्र/ ढोल और दमामा/ पृष्ठ-175
3. भारतीय संगीत वाध्य : डॉ लालमणि मिश्र/ तुरही और रणशिंघा/ पृष्ठ-179
4. उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि/ भंकोरा/ <https://umjb.in/gyankosh/bhankora-instrument-uttarakhand>
5. भारतीय संगीत के सुषिर वाद्यों का इतिहास/ डॉ. राधेश्याम जायसवाल/ मशकबीन/ पृष्ठ-212
6. भारतीय संगीत वाध्य : डॉ लालमणि मिश्र/ नागफनी/ पृष्ठ-179
7. भारतीय संगीत वाध्य : डॉ लालमणि मिश्र/ अल्लोजा/ पृष्ठ-178

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आचार्य सूर्यमणि शास्त्री/ मार्च 1958/ संगीत में लोक वाध्य के भेद/ संगीत
2. डॉ. अर्जुनदास केसरी/ नवम्बर 1998/ लुप्त हो रहे जनजातीय वाध्ययंत्र/ संगीत
3. डॉ. लालमणि मिश्र/ भारतीय संगीत वाध्य/ प्रकाशन: भारतीय ज्ञानपीठ/ ISBN: 81-263-0727-7
4. डॉ. राधेश्याम जायसवाल/ भारतीय संगीत के सुषिर वाद्यों का इतिहास/ प्रकाशक: कनिष्क पब्लिशर्स/ ISBN: 978-81-8457-480-7
5. डॉ. सुमिता चक्रवर्ती/ लोक संगीत में प्रयुक्त वाध्य यंत्र/ कनिष्क पब्लिशिंग हाउस/ ISBN: 978-93-86556-12-7

लद्दाख के लोक नृत्य

हर्ष चौहाण – शोध छात्र

केवल पटेल – शोध छात्र

प्रो. गौरांग भावसार – मार्गदर्शक

तबला विभाग, फ्रैंकल्टि ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स,

द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा

शोध सार - प्रस्तुत शोधपत्र में शोधछात्र ने लद्दाख में किए जानेवाले लोकनृत्यों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया है, तथा इन नृत्यों को किन-किन अवसरों पर किया जाता है, इसकी भी संक्षिप्त जानकारी दी गयी है।

सूचक शब्द - नृत्य, सांस्कृति, संगीत, सभ्यता, लोकनृत्य, सामाजिक, परंपराएं

लद्दाख की संस्कृति में नृत्य का विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ प्रचलित नृत्य अन्य प्रांतों के भाति पीढ़ी दर पीढ़ी से छेल आ रहे हैं। लद्दाखी लोक नृत्य में प्रयोग होने वाले भाव अत्यधिक सरल होने कारण कोई भी इसका अनुकरण बिना किसी प्रशिक्षण से कर सकता है। यहाँ के नृत्य ज्यादातर धीमी गति में होते हैं, और नृत्य की धीमी गति ही इसकी विशेषता है। ध्यान पूर्वक देखनेसे यह ज्ञात होता है, की नर्तक या नर्तकियां अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति वह आत्म विश्वास का बोध इन्ही नृत्य द्वारा करवाते हैं। यहाँ के नृत्यकारों के भाव से हमें यह प्रतीत होता है, की नर्तक किस कोटी का कलाकार या उसकी कला के प्रति की रुचि का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ के नृत्य धीमी गति के होने के बावजूद भी दर्शक इसको घंटों तक देख सकते हैं। इस नृत्य में नर्तक के साथ साथ संगीतकार और दर्शक भी इसमें भाग लेकर परम आनंद का अनुभव करते हैं। लद्दाख के कोई भी नृत्य का प्रारम्भ महात्मा भूढ़ह की अर्चना से होता है। यहाँ के नृत्य में हमें तीन भाग देखने को मिलते हैं। जिसमें प्रथम भाग में नर्तक दर्शकों का अभिवादन करते हैं। द्वितीय भाग में गति थोड़ी तीव्र हो जाती है और उसके बाद अंतिम भाग में नर्तक ज्यादा गति के साथ अपने पद संचालन के साथ साथ वह अपने भावों के साथ वातवर्ण को संगीतमय बनाता है। कुछ अवसरों पर नृत्य करने के समय नर्तक वादकों के साथ मिलके सबसे पहले वीर गाथाओं के आधार पर गीत गाते हैं। यहाँ के नृत्य ज्यादातर हमें शादी, विवाह, त्योहारों तथा तीरनदाजी की प्रतियोगिता में देखने को मिलता है। लद्दाख के कुछ लोक नृत्यों निम्न लिखित हैं।

द मेल डांस (पुरुष नृत्य)

लद्दाख में यह नृत्य सर्वाधिक लोक प्रिय है। इसे पुरुष प्रधान नृत्य कहा जाता है। परंतु स्त्रियां भी इस नृत्य में उत्साह से भाग लेती हैं। इस नृत्य में नर्तक अपने कंधे पर स्कार्फ रखते हैं। नृत्य के आरंभ में सभी कलाकार सभा की परिक्रमा करते हैं और दर्शकों का अभिवादन करते हैं। नृत्य के दूसरे भाग में ढोल की थाप तीव्र होने के साथ साथ नर्तक भी तीव्र गति में अपने उत्साह के साथ नृत्य करते हैं। नृत्य के अंतिम भाग में वाद्य की गति ज्यादा तेज हो जाती है, और इसके साथ नर्तक भी अपनी गति बढ़ाते हैं, और वातवरण को अपने भाव के जरिए संगीतमय बनाते हैं। नृत्य का समापन सभा की परिक्रमा के साथ होता है।

स्त्री नृत्य

यह नृत्य में केवल स्त्रियाँ ही भाग ले सकती हैं। इस नृत्य में स्त्रियाँ अपने कंधे पर उन से निर्मित साल रखती हैं। जिसे बॉक या लोगार कहा जाता है। बॉक सोना या चाँदी की कढ़ाई से युक्त वस्त्र होता है। जिसे उन में मड़ कर ज्यादा सुंदर बनाया जाता है। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य बहुत धीमी गति से आरंभ होता है, और जिस प्रकार समय बीतता जाता है, नृत्य और संगीत की गति में तीव्रता आने लगती है। नृत्य करते समय नर्तकियाँ अपना दायाँ हाथ अपने शरीर को लोगार में छुपा लेती हैं, और बायाँ हाथ लोगार के अंदर रहता है। नर्तकियाँ सभा की परिक्रमा करते हैं और चूड़ियों से लोगों का अभिवादन करते हैं। दूसरे भाग में कलाकार अपने दोनों हाथ ऊपर उठा कर पेड़ से फूल तोड़नेका और वह फूलों को अपने देवता बुद्ध को अर्पण करनेका अभिनय करती हैं।

चारसीस (पक्षी नृत्य)

लद्दाख में अनेक प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं। परंतु लद्दाख में मोर पक्षी का धार्मिक महत्व होने के कारण मोर नृत्य अधिक प्रचलित है। यहाँ मोर के पंख का धार्मिक जगह में उपयोग किया जाता है। नृत्य के साथ साथ गीत का प्रयोग इस पक्षी की प्रशंसा के लिए भी किया जाता है। इस नृत्य की प्रस्तुति में सिर्फ स्त्रियाँ ही भाग ले सकती हैं। इस नृत्य में बजाने वाले वाद्य धीमा और सुरीला है।

नयावोपा नृत्य

यह नृत्य विवाह समारोह में किया जाता है। लद्दाख दुनिया में सबसे ऊँचे स्थान पर स्थित होने के कारण लद्दाख में एक विशिष्ट संस्कृति का उद्भव हुआ है। इसकी झलक हमें यहाँ के रीतिरिवाजों तथा विवाह समारोह में देखने को मिलता है। विवाह समारोह में 7 से 13 व्यक्तियों का समूह जिसे नयावोपा कहा जाता है। यह लोग लोक गीतों तथा लोक नृत्यों द्वारा समस्त अतिथियों का मनोरंजन करते हैं। नयावोपा एक प्रकार से विवाह के साक्षी होते हैं तथा इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य दूसरे किसी भी नृत्य की अपेक्षा में अधिक तीव्र और मनोरंजन दायी होता है।

डरो-गपा नृत्य

लद्दाखी लोक मंगल या तिब्बतियों और डार्ड जाति के समूह के वंशज हैं। लद्दाख के डहा-हनु प्रदेश के लोक आर्य जाति के वंशज हैं। इन्हें डरो-गपा जाति कहते हैं। यह जाति ने अपनी सदियों पुरानी परम्पराओं को जीवित रखा है। यह लोग बड़े उत्साह के साथ नृत्य और गीतों के साथ अपने त्योहारों को मानते हैं। नृत्य तथा गीतों की संगत अखरोट की लंबी लकड़ी के एक खोल द्वारा निर्मित डोल से किया जाता है।

कोशेन नृत्य

यह नृत्य विशेष अवसर पर ही किया जाता है, तथा इस नृत्य में बहग लेने वाले नर्तक या नर्तकियों का संबंध राज घराने तथा राज दरबार से होना अनिवार्य है। इस नृत्य के नाम से ही हमें पता चलता है कि कलाकार विशेष प्रकार के अत्यधिक सुंदर कपड़े से सजे हुए होते हैं। सोने तथा चाँदी की कढ़ाई युक्त रेशमी वस्त्र वातवरण को ज्यादा रमणीय तथा मनमोहक बना देते हैं। लद्दाख में इस परिधान को कोशेन के नाम से जाना जाता है। पहले इन परिधानों का किसी विशेष अवसर पर जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, विवाह समारोह और उत्सवों पर पहना जाता था। इस नृत्य की प्रस्तुति लेह के सटोक

गाँव में की जाती है जो वर्तमान में राज घरानेके परिवार का निवास स्थान है। इस नृत्य को करनेका दूसरा स्थान शेय नाम का गाँव है जो पूर्वा में लद्दाख की राजधानी थी। फसलों की कटाई के समय में देवी 'डोरजे चेनमो' को प्रसन्न करने के लिए समारोह का आयोजन किया जाता था जिसमें कोशेन नृत्य किया जाता था।

शोनाडोल नृत्य

पूर्वकाल में शोनाडोल नृत्य को 'लोसर' उत्सव के नौवें अर्थात् अंतिम दिन को प्रस्तुत किया जाता था। इस नृत्य को परंपरागत नर्तकियों द्वारा नव मंजिला महल पर किया जाता था जिसे खाटोक-छेन्मों के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य चौथी मंजिल पर किया जाता था। इस स्थान को प्रमुखता इस प्रकार के उत्सवों के लिए ही विशेष से प्रयोग में लाया जाता था। इस सभा में महाराजा व आतिथियों के लिए विशेष स्थान निश्चित है और उपसतिथ अन्य दर्शकों को उनके वर्गानुसार स्थान ग्रहण करवाया जाता था। इसके पश्चात् सभागार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों तथा ताल की थाप से गूंज उत्पन्न करता तथा उसके साथ ही नर्तकियों का सभा में आगमन होता था। इन लड़कियों को तकशोमा कहा जाता था। यह नर्तकीया उन परिवारों से संबंधित थी जिन्हें इस प्रकार के अवसरों पर नृत्य प्रस्तुत करने की विशेष अनुमति प्राप्त थी व शोनाडोल नृत्य स्त्रियों द्वारा ही किया जाता था। शोनाडोल का अर्थ है पंक्ति को खंडित करना केवल इसी नृत्य में कलाकार ताल की लय के पीछे की ओर एक कदम बढ़ते हैं। अधिकतर समय कलाकारों का पद संचालन दाएं या बाएं ओर होता है।

मेन्तोक-स्तानमो पुष्प प्रस्तुति नृत्य

यह नृत्य लद्दाख के प्रमुखता, पूरिक, वाक्ख, शकेर, चिकतन, गरकोन, दार्तीसंग आदि स्थानों में प्रचलित लोकनृत्य है। इस नृत्य की खास बात यह है की यह नृत्य फूलों के उत्सवों से संबंधित है। गाँव के युवक प्रभात से पहले खिले हुए फूलों को लेने जाते हैं। उन फूलों को लाने के बाद युवकों का अभिनंदन गाँव की युवतियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद फूलों का गुच्छा बनाया जाता है और उसको वहाँ की प्रथा के अनुसार 'वेरोकन बुद्ध' को अर्पण किया जाता है और उसके बाद मंदिर के परिसर में उन लोगों के द्वारा नृत्य तथा गीतों का आयोजन किया जाता है।

ताशीस्पाई नृत्य

लद्दाख में किसी भी सांस्कृतिक व सामाजिक समारोह के अवसर पर अंत में इस नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। ताशीस-होक या "समाज में शांति हो" इन्ही शब्दों का उच्चारण पूर्ण नृत्य में बार-बार करते हुए अपने बच्चों और बुजुर्गों के लिए शांति की कामना करते हैं। यह गीत पारंपरिक रूप में कोरस में गाया तथा नाचा जाता है। इस नृत्य को करते समय एक विशेष प्रकार की टोपी पहनी जाती है जिसे वो लोग फोटिप के नाम से जानते हैं। एवं विशेष प्रकार की पारंपरिक कमर बंध पहनते हैं।

खतोग-छेन्मों

यह नृत्य शिष्टि का कहा जाता है। ऐतिहासिक युग के मध्यांतर के समय में रईसों द्वारा कुछ मंडलियाँ बनाई गयीं जो राजा के परिवार से संबंध रखते थे। राजा धर्मराज के स्थान पर माननीय था, जिसे लद्दाख के लोग 'चोस्यल' कहते हैं। एक ऐसा राजा जो बुद्ध द्वारा उपदेशित विश्व प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, एवं बुद्धिमता के नियमों को आधार मानकर राज्य की नीतियों को एक अलग रूप देता था। इस नृत्य के विशेष नियम हैं।

इस नृत्य को सबसे उच्च परिवार के लोगो द्वारा ही किया जाता है और संगीतज्ञ भी तब तक अपनी प्रस्तुति की शुरुवात नहीं करते जब तक उन्हें ये पता न हो की नृत्य वहाँ के सबसे उच्च परिवार द्वारा हो रहा है या नहीं। परन्तु आजकल लोकतंत्र की नई लहर के कारण बहुत से परिवर्तन यह के समाज में भी हुए तथा इन परिवर्तनो से लद्दाख के लोक नृत्य भी अछूते नहीं रह पाये। जिसके परिणाम स्वरूप खतोग-छेन्मों नृत्य आज किसी भी वर्ग से संबन्धित नागरिक कर सकता है। यह नृत्य अतिमानमोहक संगीत लहरी से प्रारम्भ होते हुए, संगीत व नृत्य के उस उत्कर्ष तक पहुँचता है जो सम्पूर्ण दर्शको को अपनी भाव भंगिमाओ तथा मध्य गति से भाव-विभोर कर देता है।

जब्रो

जब्रो अथवा 'शब्स-ब्रो' उस नृत्य का नाम है जो लद्दाख के रोंग तथा चाँगथाँग प्रदेश में अधिक प्रचलित नृत्य है। चाँगथाँग लद्दाख के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में १४.००० फिट की ऊँचाई पर स्थित एक ऊँचा पठार है। यहाँ के नागरिकों की रोजीरोटी इनकी माल मवेशियों पर पूरी तरह निर्भर करता है। जब्रो नृत्य तिब्बत से आया हुआ है ऐसा माना जाता है। यह नृत्य लद्दाख के सभी त्योहारों में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक व नर्तिकियों की गिनती ६, ९ या १८ होती है। नर्तक व नर्तिकिया दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुह करके तथा हाथ जोड़ कर 'सग्र-सत्र' (रबाब जैसा वाद्य यंत्र) के संगीत पर नाचते हैं। इस नृत्य में ताल के अनुसार कलाकार हाथ और पाँव की मुद्राओं का संचालन करते हैं। इस नृत्य के साथ नर्तक स्वयं गीत भी गाते हैं और वो गीत धार्मिक उपदेशो पर आधारित होते हैं।

संदर्भ:

1. डॉ. पुरू दाधीच/ कथक नृत्य (द्वितीय भाग)/ बिन्दु प्रकाशन
2. प्रसन्न कुमार शर्मा, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता
3. चम्पा शर्मा/ दुग्गर के लोक नाच – साढ़ा साहित्य (1983)
4. मनोरमा शर्मा/ फोक डांस वाल्यूम 3/ संदीप प्रकाशन, नई दिल्ली

गुजरात के आदिवासीयों द्वारा किए जाने वाले लोकनृत्य

केवल पटेल - शोधछात्र

प्रो. गौरांग भावसार - मार्गदर्शक

तबला विभाग, फ्रैंकल्टि ऑफ पफ़ोर्मिंग आर्ट्स,
द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा

शोध सार- प्रस्तुत शोधपत्र में शोधछात्र ने गुजरात के आदिवासी जाति द्वारा किए जानेवाले लोकनृत्यों के विषय में जानकारी देने का प्रयास है, तथा इन नृत्यों को किन-किन अवसरों पर किया जाता है, इसकी भी संक्षिप्त जानकारी दी गयी है।

सूचक शब्द- नृत्य, सांस्कृति, संगीत, सभ्यता, लोकनृत्य, सामाजिक, परंपराएं।

गुजरात में अनेक प्रकार की आदिवासी जातियां हमें देखने को मिलती हैं। गुजरात में सरकार मान्य जातियों में 25 आदिवासी जातियां हैं। जैसे- तडवी, भील, राठवा, गामीत, नायक, चौधरी, वारली, कुकणा, कुनबी, ढोडिया, काथोड़ी (माइला भील), हलपति, कोडवडिया, गोंड, वसवा, डूंगरी गरासिया, ठाकरे आदिवासी, ढोडिया, हलपति, रबारी, पढ़ियार आदि। आदिवासी जाति के समुदायों की विशेषता में उनकी शैली धार्मिक उत्सव, सामाजिक त्यहारों, भाषा तथा बोली, पोशाक, खोराक, कलाओं, आर्थिक प्रवृत्तियां हैं। 21वीं सदी में इतने परिवर्तन होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी इस संस्कृति को संभाल के रखा है और निष्ठापूर्वक जतन किया है। गुजरात की आदिवासी जाति प्राचीन काल से ही लोकसंगीत, लोकनृत्यों, लोककलाओं एवं लोकसाहित्य के एक भव्य विरासत की रक्षा करनेवाली जाति है। खाना, पीना, नाचना, गाना हर प्रजा के त्योहार उनके जीवन का अभिन्न अंग है। उनमें भी 'नृत्य' आदिवासी जनजातियों के त्योहार के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। आदिवासी अपनी भाषा में नृत्यों को 'चाला' कहते हैं और नृत्य को 'नाच' भी कहते हैं। आदिवासी नृत्य में लगातार चलना पड़ता है। आदिवासी नृत्य में नाचने की क्रिया को 'ठेकवा या कूदने जाना' भी कहते हैं। चरोतर क्षेत्र के ठाकोरी नृत्य को 'चारो' कहते हैं। सूरत जिल्हा के आदिवासियों में 'डोबरू' वाद्य के साथ महिलाओं-पुरुषों का 6 प्रकार का मिश्र नृत्य होता है, उसे "6 चाला" कहते हैं इसका मतलब नृत्य में अलग अलग 6 पद्धति है। समग्र गुजरात के भीतरी प्रदेशों, जंगलों और पहाड़ियों में बसे हुए विभिन्न आदिवासी अपनी जीवन रीति से संस्कृति को जीवित रखते हैं। आदिवासी प्रजा उत्सवप्रिय प्रजा है। इसलिए आदिवासी लोग ऋतुओं, त्योहारों, मेलों, सामाजिक प्रसंगों में गाना और नाचना अधिक पसंद करते हैं। आदिवासी जाति द्वारा किए जानेवाली कुछ नृत्य निम्नलिखित हैं।

डांगी नृत्य

डांग जिला भारत के गुजरात राज्य का एक जिला है। इसके उत्तर और पश्चिम में तापी, नवसारी, वलसाड तथा दक्षिण और पूर्व में नंदुरबार तथा नासिक जिले आए हुए हैं। इस जिले में 72 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं। आम बोलचाल में 'डांग' शब्द का अर्थ पहाड़ी गांव होता है। 'डांग' शब्द का एक और अर्थ बाँस (बाँस का स्थान) है। यह नाम हिंदू पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह रामायण के दंडकारण्य से संबंधित प्राचीन भारतीय शास्त्रों में डांग को डंडा आरण्यक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ 'बाँस का जंगल' होता है। दूसरे आदिवासियों की तरह दक्षिण पूर्व गुजरात के डांग

जिले में सहाद्री पहाड़ियों के बीच डांगी जनजाति भी प्रकृति के करीब रहती है। पश्चिमी घाट का हिस्सा होने के कारण यह आदिवासी समुदाय पेड़ों, पहाड़ों, झरनों, पक्षियों और जानवरों से घिरे हुए है। डांगी की यह डांगी जनजाति के द्वारा किये जाने वाले नृत्य को डांगी नृत्य कहते हैं। डांगी नृत्य आदिवासी जातियों का आनंदमय नृत्य है। पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर इस ऊर्जा भरे लोक नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में पुरुष पीले रंग के कपड़े, धोती तथा कमर पर लाल रंग की पट्टियां बांधी हुई होती है, जबकि महिलाएं पीले रंग की साड़ी, कमर पर घंटी और बालों में फूल लगाई हुई होती है। लोक नृत्य शुरू करने से पहले सभी कलाकार श्रद्धा से धरती माता को छूकर नमन करते हैं। इस नृत्य में महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या एक समान होती है। इस नृत्य में संगीत के लिए एक ढोल तथा दो शहनाई का उपयोग होता है। जिसमें छोटी शहनाई नारी (महिला) और बड़ी शहनाई नर (पुरुष) होती है। इसके साथ साथ एक पारंपरिक वाद्य का उपयोग होता है, जो सूखे लौकी और मवेशियों की सिंग से बना हुआ होता है। इस नृत्य में महिलाएं तथा पुरुष एक के बाद एक खड़े होते हैं। लोक नृत्य करनेवाले ये कलाकार एक लय में झूमते हैं और सभी कलाकार अपने बाजू के कलाकार के कंधे पे हाथ रखकर गोल चक्कर लगाते हैं तथा वे अलग अलग गतिरूपों के साथ घेरे में गोल घूमते हैं। नृत्य तेज गति के साथ साथ लयबद्ध भी होता है। इस नृत्य में महिलाएं पुरुषों के कंधे पे चढ़ कर 2 या 3 स्तर का पिरामिड बना कर घेरे में घूमते हैं। इस नृत्य में हमें महिलाएं और पुरुषों दोनों की ऊर्जा नृत्य करने के दौरान एक समान देखने को मिलती है। डांगी बच्चे अपने परिवार के बड़े सदस्यों को देखकर नृत्य करने की प्रेरणा लेते हैं। डांगी नृत्य आदिवासी जनजाति विविध त्योहारों, ऋतुओं, विशेष अवसरों पर आनंद और उल्लास के साथ करते हैं।

भील नृत्य

भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। प्राचीन समय में यह लोग मिश्र से लेकर लंका तक फैले हुए थे। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। भील जनजाति को "भारत का बहादुर धनुष पुरुष" कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम जनसमूहों में से एक भीलों की गणना पुरातन काल में राजवंशों में की जाती थी, जो विहिल वंश के नाम से प्रसिद्ध था। इस वंश का शासन पहाड़ी इलाकों में था। भील गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनसूचित जनजाति है। घूमर भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। घूमर नारीत्व का प्रतीक है। युवा लड़कियां इस नृत्य में भाग लेती हैं और घोषणा करती हैं कि वे महिलाओं के जूते में कदम रख रही हैं। उनके

मनोरंजन का मुख्य साधन लोकगीत और नृत्य हैं। महिलाएं जन्म उत्सव पर नृत्य करती हैं, पारंपरिक भोली शैली में कुछ उत्सवों पर ढोल की थाप के साथ विवाह समारोह करती हैं। उनके नृत्यों में लाठी (कर्मचारी) नृत्य, गवरी/राई, गैर, द्विचकी, हाथीमना, घुमरा, ढोल नृत्य, विवाह नृत्य, होली नृत्य, युद्ध नृत्य, भगोरिया नृत्य, दीपावली नृत्य और शिकार नृत्य शामिल हैं। वाद्ययंत्रों में हारमोनियम, सारंगी, कुंडी, बाँसुरी, अपांग, खजरिया, तबला, जे हंझ, मंडल और थाली शामिल हैं। वे आम तौर पर स्थानीय उत्पादों से बने होते हैं।

राठवा नृत्य

आदिवासियों की एक जनजाति है। राठवा जो मूल रूप से गुजरात के बड़ौदा से 100 किलोमीटर दूर उपस्थित उदपुर जिले में रहते हैं। इस जनजाति का एक खास लोक नृत्य है,

जिसे 'राठवा नृत्य' (Rathwa Dance) के नाम से जाना जाता है। कभी अपने क्षेत्र विशेष में सिमटा इनका यह डांस कुछ वर्षों से समूचे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए विशेष पहचान बना चुका है। एक बार इस लोकनृत्य को देखने वाला इस कला का मुरीद हो जाता है। ये आदिवासी अपने लोक संगीत और गीतों में अपनी पौराणिक कथाएं सुनाने के लिए प्रसिद्ध है। इनकी वेशभूषा और लोक नृत्य मंत्रमुग्ध कर देता है। इनके लिए होली सर्वाधिक उल्लास का त्योहार होता है। इस त्योहार पर आयोजित इनका 'गेर मेंला' विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें होने वाले इनके लोकनृत्य बहुत लोकप्रिय है। इस लोकनृत्य में आदिवासी नर्तक और -नर्तकियों का समूह लय और ताल का मनभावन नृत्य पेश करते हुए उमंग और उत्साह के साथ खुशी का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य के दौरान इनके करतब देख दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। युवतियां जब युवकों के कंधे पर खड़ी होकर झूमती हैं और युवक भी झूमते हुए एक गोले में घूमते हैं तो दर्शक दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। इस नृत्य के लिए बड़ा ढोल, जिसे ये राम ढोल कहते हैं, साथ ही छोटा ढोल, शहनाई, कांसे की थाली और ततोड़ी का इस्तेमाल इतने शानदार ढंग से करते हैं कि लोग झूमने लगते हैं। इस नृत्य में युवतियां लाल ओढ़णी, उबलो घाघरो, लीली अंगरखी, मोरपंख धारण कर रेशमी रूमाल हाथ में लेकर नाचती हैं। युवक मोरपंख का बना मुकुट, वस्त्र से बना विशेष प्रकार का कमर पट्टा और धोती पहनते हैं। इनके शरीर पर सफेद मिट्टी से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं।

घेर, घेरैया नृत्य

गुजरात में होली के उत्सव दरमियान होली की राख लगा कर पुरुष घेरैया बनते हैं। एक बार जो घेरैया बनता है उसको लगातार पाँच साल तक घेरैया बनाना पड़ता है। ये घेरैया नृत्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। दानही, ढोडिया, कुंकणा, कणबी, राठवा, हडपति, गामित, तड़वी, भील, डूंगरा भिल इत्यादि आदिजातिओ होली उत्सव के दरमियान घेरिया

नृत्य करते हैं। होली घेर नृत्य में झूंगरी गरासिया जाती के लोग ढोल के साथ एक हाथ में लकड़ी और एक हाथ में तलवार लेकर ढोल के ताल के साथ पुरुष व महिलाएं नाचती हैं। घेर नृत्य में तड़वी घेर, भीलों की घेर, राठवा और झूंगरा भीलो की घेर, मांडवा नृत्य आदि का समावेश होता है जो निम्न लिखित है।

तड़वी घेर

पहले के समय में तड़वी वसहत के हरेक गाँव में से किसी के घर पाँच दिन तक घेरैया बनके गाँव गाँव में नाचने जाते थे। यह घेर में छोटे बच्चे, युवान तथा बूढ़े भी भाग लेते हैं। घेर में गाँव के ढोली भी शामिल होते हैं। कई गाँव की घेर बहुत प्रचलित होती है। घेरैया बनाने वाला व्यक्ति अपने पूरे शरीर पे राख और चूना से गोलाकार बिन्दु करते हैं। वो कमर में घुंघरू तथा नीम के पत्ते की टोपी लगते हैं। वो ताल के लिए हाथ में करताल भी रखते हैं।

कई युवान स्त्रीयों का वेश धारण करते हैं जिसको घेरणी कहते हैं। इसमें से कोई घोड़े का वेश धारण करता है जिसमें आगे का भाग घोड़े जैसा और पीछे पूंछ लगाते हैं। इस घोड़े के ऊपर घेरैया बैठते हैं। एक आदमी ब्राह्मण का वेश लेता है जिसके गले में माला, माथे पर तिलक और टोपी लगाए हुए होता है। उसके हाथ में एक थाली में कंकु और दीया की थाली होती है जो घर घर जाकर घी लेता है। इस नृत्य में कालीमौसी का वेश देखने जैसा होता है। उसका पूरा मुह काले रंग का होता है। उसका वेश देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। घेर में एक गोला बनाकर नाचते हैं और ढोली टिमली बजाते हैं। घेरैया जब गोल गोल नाचते हैं तब कालीमौसी यहाँ वहाँ घूमती है और बच्चों को डराती है। पूरे घेर में से एक दो लोग बाबा बनके गाँव के घरों से अनाज और पैसे इकट्ठा करते हैं।

भीलो की घेर

भीलों की घेर में ढोल-ढोली उपरांत एक बड़ा ढोल, थाली तथा पिहवी होती है। भीलों में पुरुष तथा स्त्रीयां वेश लें तब घाघरा नहीं पहनते लेकिन अलग से कपड़ा लगाते हैं। लेकिन भील पुरुष भील स्त्रीयों के आभूषण पहनते हैं। वे गले में हांसडी, पैर में झांझर और हाथ में कड़ा लगाते हैं। यह घेर भी गोल गोल घूमके नाचते हैं। जो घेरैया होते हैं वे

कालू कालू बोलते हैं और विभिन्न प्रकार के टोटक करके लोगों को हसाते हैं। घेरैया पाँच दिन तक गाँव-गाँव में जाकर घेर नृत्य करते हैं। वें गाँव में जाते समय पहले गाँव के प्रवेश द्वार पे राख का टीका लगाते हैं, फिर गाँव में प्रवेश करते हैं। गाँव में जो भी कोई अच्छा पैसा देता है वो लोग उसका नाम लेकर उनका सम्मान करते हैं।

राठवा और डूंगरा भील की घेर

नसवाड़ी तालुका के पहाड़ों में रहते भील जनजाति तथा छोटा उदयपुर के राठवा जनजाति के लोग घेरैया बनाते हैं। ये दोनों जनजातियों की घेर एक समान होती है। वह लोग वाद्य में पीहवा, ढोल तथा थाली का उपयोग करते हैं। इस घेर में पुरुष धोती तथा कमर में घुँघरू पहनते हैं। यह घेर भी गोलाकार बनाकर नाचती है। नाचते समय उनकी अनोखी अदा नजर आती है। इस घेर में भी पुरुष कालीमौसी का रूप लेते हैं। घेरैया कमर पे घुँघरू के साथ साथ माथे पर मोरपंख और लाल रंग के उन का रुमाल बांधते हैं।

मांडवा नृत्य

घेरैया टीमली नाच के अलावा मांडवा नृत्य भी करते हैं। तड़वी, भील और राठवा हर एक जनजाति में मांडवा नृत्य किया जाता है। भील और तड़वी जाती के मांडवा नृत्य में घेरैया गोलकार में नीचे बैठ जाते हैं और उनके कंधे पर पैर रख कर एक आदमी खड़ा होता है। बाद में बैठे हुए लोग धीरे से खड़े होते हैं और गोल गोल घूमते हैं। ऊपर के लोग हाथ में रुमाल या खुला छाता रखते हैं। इसलिए गोलकार में पूरा मांडवा नाचता हुआ दिखता है। मांडवा नृत्य गाँव के मुखिया सेठ के घर किया जाता है और उनके पास से पैसा लिया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मेघना खरोड/ गुजरातना लोकनृत्यों/ माहिती नियामक, गुजरात राज्य, गांधीनगर
2. रेवाबेन तड़वी/ शंकरभई तड़वी/ आदिवासी लोकनृत्यों
3. जायमल्ल परमार/ आपणी लोकसंस्कृति
4. डॉ. हसु याज्ञिक/ "गुजरात की आदिवासी जनजातियों की संस्कृति और लोक-साहित्य"/ Vol. 3/ आदिवासी साहित्य (2018)

Akhyana- the Gujarati folk musical theatre

Dr. Ami Pandya - Assistant Professor
Department of Dance - Faculty of Performing Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Abstract

Most prominently practised in the western Indian state of Gujarat, Akhyana was a form of folk musical theatre and an era of mediaeval Gujarati poetry. It has a close connection to poetic expression in religion. The storytellers, known as "Manabhatt," who serve as narrators, repeat it. The authors of the Akhyanas served two purposes: first, by offering compositions that depicted the lives of heroes and heroines who had unusually high moral standards, they contributed to increasing the norms of ethical behaviour; second, they promoted excellent taste among the populace.

Keywords: Akhyana, Upakhyana, Manbhatt

Akhyana was a style of folk musical theatre and a period of mediaeval Gujarati poetry that was most popular in the state of Gujarat in western India.

Akhyana, a Sanskrit term, means "to relate or recall" literally. Two more Sanskrit terms, 'Upakhyana' and 'Akhyana', have also been used with the same meaning. Narrative hymns and short leg end in Rigveda are the earliest known specimens of Akhyana.¹ The term Akhyana was used term of story in the Brahmanas, the ancient Sanskrit texts. The whole Mahabharata has been referred to as an Akhyana, while there are other Akhyanas and Upakhyanas within it. Puranas are also called Akhyanas.²

The medieval ages saw a surge in popularity for this type. The polymath Hemchandra described Akhyana as a religious side tale told by a "Granthika" (professional storyteller) to an audience for instruction, accompanied by singing and acting, in his book "Kavyanusashana" from the 12th century. The stories that a storyteller tells for the purpose of imparting religious teaching to the audience, accompanied by music and acting, can be broadly categorised as Akhyana. It was described by Gujarati critic, scholar, and poet Dolarrai Mankad as a type of poetry combining acting and musical elements.

The literary forms of the Akhyana are split into a number of stanzas, known as "Kadavun" collectively. The Sanskrit term "Kadavak," which means "formed from the agglomeration of lines in diverse musical tones

and metres," is whence the English word "Kadavun" originates. Three components make up Kadavun, or the recitation: "Mukhabandh," which is the introduction or prologue; "Dhal," which is the recital; and "Valan," which is the summation. The first two lines of Mukhabandh introduce the story's premise and initial occurrence. The episode is described in length in Dhal. Valan is made up of the last two lines, the first of which summarises the occurrence that was just described and the second of which describes the incident that will come next. The three-part Kadavun is a narration of every Akhyana. Between the narrative and descriptive sections of the Akhyana, the 'Pada' style is occasionally employed when the emotions are strong.

The Akhyana dramatisations include episodes from epics like the Ramayana and the Mahabharata as well as religious moments from mythical stories. Playing out the non-mythological narratives of religious zealots like Narsinh Mehta was another prevalent practise. As Akhyana is intimately associated with religious poetry, it opens with homage to Saraswati, the goddess of learning, then Ganesha, the god who eliminates all impediments. The storyteller then presented the story that would be told, which was based on myths, epics, or the lives of followers. After the narration, at the end, the narrator quoted the colophon, which contains the author's name, the composition date, and some autobiographical information like the narrator's home or place of residence, the name of his father or preceptor, and details about his family. The verse concludes with a "Falashruti," which alludes to the material advantages of hearing Akhyana. It has been included to draw in more viewers. Benefits including the elimination of all sins, "moksha," the cessation of physical maladies, childbirth, and prosperity were promised to the audience. Sometimes the cantos and the story's original source were disclosed in order to provide credibility to the narrative. The stories were drawn from epics and mythology, although occasionally they were told in novel ways just to amuse the audience. They were changed to reflect the time's traditions and culture, making them modern.³

The duration of the Akhyanas varied widely, from the Nalakhya, which was chanted for several days, to the Sudamacharita, which was recited for three to four hours. According to the Sanskrit theatrical tradition, every Akhyana concluded on a cheerful note. Akhyana is recited by the narrators or professional story tellers, who were called 'Manabhatt' or 'Gagara-bhatt'. They set poetry to musical tunes and did mono acting. They wore rings on their fingers that were used to

sound the beats on over tuned copper pots. 'Mana' or 'Gagar' literally means pot in Gujarati.⁴

Gujarat's unique Manbhatt has contributed significantly to the development and preservation of Puranic literature. The Manbhatt is not often familiar with Sanskrit; instead, he is only familiar with the Akhyanas, or the Puranic events in Gujarati verse, which he learned from his mentor while serving an apprenticeship. Wherever he is, he begins his practise at night on a verandah or temple entrance in front of a busy square. With his dexterous fingers filled with brass rings, he begins to play the gagar like a hand-drum and uses his deft rapping to make the pot echo. The public area in front and the windows of the nearby homes are transformed into an amphitheatre for the occasion as the neighbourhood gathers to hear the katha. The Bhatt reads an Akhyana; explains several of its components; adds flourishes here and there to enthrall or tease the audience; improvises fresh tales; and offers colourful anecdotes. Hour after hour passes as the crowd sits transfixed by the presentation. In the capable Bhatt's mouth, the depiction of a Puranic episode or figure takes on a new shape and a modern hue. At a particularly intriguing moment in the performance, the Bhatt pauses and asks who among his audience will treat him with supper the following day. Unless he is unaware of the fundamentals of his craft, he is certain to get invites from a number of friendly town residents. After ensuring that tomorrow will come, he continues the katha until far after midnight, and occasionally even until the early morning.

The Bhatt flourished in Gujarat for more than five hundred years, but have fallen on evil days with the advent of the press, the theatre, and the cinema. They provided free entertainment and education, religious and secular and helped to preserve Puranic literature. But these poets were scarcely qualified to reproduce the spirit, the art, or the idealism of the original Puranas; and were mostly content with mechanical repetition of narrative verses handed down from teacher to disciple. Their range of emotion, sentiment and thought were limited; their language, suited to an illiterate audience, lacked refinement and expressiveness. But the service which the Manbhatt rendered to culture was immense. He considered himself the heir of ancient Aryan culture; of a civilization, pure and incomparable, brilliant with heroic exploits, beautiful literature, undefiled ideals. He offered prayers from village to village; he recited kathas from street to street; he made his songs popular in every home. He kept alive religion and a sense of historic continuity. He preserved language, literature, inspiration, and ideals. And, thanks to him, that immortal spirit of the culture, breaking the

bonds of political subjection, triumphed in the land. This literature took the form of an Akhyana. In substance, it presented an independent literary composition based mainly on a free rendering of an Akhyana from the Puranas, supplemented by portions borrowed from other sources or composed by the author himself.⁵

The Upakhyanas, or episodes, served as a rich source for poets who adapted the story to fit their objective of producing literature that would edify people and disseminate bhakti among the masses by relying on the core plot of these masterpieces. A well-known Purana was often used as the source for the narrative. The Ramayan was also used for a number of its episodes. Many writers used Rama and Ravana as the inspiration for the Akhyana. Individual characters from the main story or several Upakhyans in the grand epic, such as Nala, Draupadi, Subhadra, and Babhravan, were chosen by poets for the purpose of creating standalone Akhyanas with these individuals playing the principal roles.

These writers of Akhyanas performed a dual function: they helped in raising the standards of ethical conduct by providing compositions depicting the lives of heroes and heroines of exceptionally high moral conduct and also helped in spreading good taste among the people.⁶ In Gujarati, Bhalan (1500–1550), also known by the name Purshottamdas Tarvadi, is revered as the founder of the Akhyanas. As the founder of the new tradition that gave Gujarat a new literature through Akhyanas. He merits a prominent position in literature. His Akhyanas have been worked on by several authors, but only Premanand has made any improvements. His fashion is exquisite and expressive. He was skilled in both the skills of adaptation and translation.

His Predecessors like Virasinh, Karman, Janardan and Mandan had employed kadavans for the purpose of writing Akhyanas, but it was Bhalan who gave it a definite form which was treated by his successors as the pattern for an Akhyana. He modified the form of Akhyana as it was found in sanskrit sources to suit the native genius of Gujarati language. He wrote large number of Akhyanas, including the popular one 'Nalakhyan' depicting the story of Nala-Damayanti. It is a fine example of his power. He also wrote Akhyanas on Jalandhar, Dashamaskandha, Mamaki, Dhruvakhyana, Chandi, Ramabala Charitra, Mrugi and the marriage of Rama and Sita.⁷

Dehala's Abhivana Unjhanun of the latter half of the 15th century is the oldest Akhyana on Abhimanyu. Shridhar Adalaja's Gauri Charitra is an Akhyana in the form of a dialogue between shiva and Bhiladi.

Vasu's Sangalasha Akhyana comprising of 170 couplets and two padas. The poet links this theme with the legend of Karna. Vasu's poem is the oldest extant composition on this theme.⁸ Gopaldas, son of Vitthala and grandson of Vallabhacharya wrote Vallabhakhyana in Gujarati in 16th century.

One of the rare non-Brahmin authors of the 16th century was Nakar. The connection between Bhalan and Premananda was significant, notwithstanding his lack of the intellect of his successor. His works merit study for their handling of source material and technological advancements in addition to their historical value. Nakara deserves praise for translating the nine Mahabharata volumes into Gujarati and portraying them in Akhyana. In addition to everything else, he penned Akhyanas on figures like Moradhvaja, Chandrasasa, Sudhanva, Abhimanyu, and Sagalasha.

Several Akhyanas were written in the 17th century by Bhojo Bhagat and Shamal Bhatt. Bhojo Bhagat (1785–1850), a Hindu saint poet from Gujarat who wrote Chalaiya Akhyana, was also known as Bhojal or Bhojalram. Sukhdevakhyana and Bodana-Akhyana, as well as other works like Angada-Vishti, Ravana-Mandodari, Draupadi-Vastraharan, and Shivpuran, were written by Gujarati narrative poet Shamal Bhatt (1718–1765) based on Hindu mythology and epics. Based on the life of Mahabali, Veerji authored the "Balirajanu" Akhyana around this time. The ultimate Akhyankara Premananda Bhatta, who is regarded as the best of all Gujarati poets, lived from 1636 to 1734 and had a significant role in advancing Gujarati literature and language. He elevated Akhyana to the status of a highly lyrical form for Pauranic storytelling with his flexible assimilative talent. It needs to be emphasised that the Akhyana was basically intended to be a narrative declaimed before an audience and not a poem to be read. The poet recited the verses loudly with considerable dramatization. Premananda was also accompanied by musicians and was indebted to Bhalan, Nakara, Vishnudasa and Vishwanatha in respect of themes as well as narrative technique and used episodes from their works in his Akhyanas. His literary activities were spread over a period of four decades. His Akhyanas on Abhimanyu, Chandrasasa, Madalasa, Okha, Sudhanva, Nala, Sudama, Rukmini, Ranayajna and Dashamaskandh are based on Pauranic themes. Hundi, Shamalashsh's Vivaha, Sraddha and Kuvarabai's Mamerun are based on folk version of the episodes in the life of Narasinha.⁹

Akhyanas were really written all the way up to Dayaram's time in the post-Premānanda tradition. The 17th century saw the writings of Madhavadas on Baliraja Akhyana. Tarakasur-Akhyana was penned by poet Kunvar. Jaimini's Aswamedha provided the themes for Akhyanas on Chandrahāsa, Sudhanva and Moradhvaj: Bhagavata Purana in its turn was used for similar Akhyanas on Usha(Okha), Dhruva, Prahlad and Sudama. Some wrote Akhyanas on poet-saint Narasinha, the one who surrender himself completely to Lord Krishna.¹⁰ Whereas Vishnudas (end of century) wrote Akhyanas on Babruvhan, Lava Kush, Sudhanva and Harishchandra. He was the first to write an Akhyana on Narsinha's Mamerun. Surdas (16th century) wrote Akhyanas on Sagalasha, Dhruva and Prahlad. Kavi Vasto wrote one on Shukadeva. Shedhaji wrote Akhyanas on Hanuman and Chitrāsen as well as Rajsuya Yajna Katha was one of the minor poets in this tradition.¹¹

By the beginning of the seventeenth century, Gujarat, as a province of the Mogul empire, had settled down to a sort of peaceful existence. A new literary tradition arose; and the form, the expression, and the technique for which the rasa or Akhyana stood, together with its frame work of Puranic episodes or popular fiction, were made a medium for a realistic treatment of life.¹² Vishwanath Jani (17th century) was the subsequent milestone in this lineage of Akhyana authors. The characterization and descriptions in Mosala Charita Akhyana are far better than those of his predecessors. By composing Sagalasha Charit, a commonplace item, he also made an effort at an Akhyana that aimed to illustrate the value of providing free meals. The Parsis arrived to India from Persia in the eighth century, and it wasn't until the works of Rustama in the seventeenth century that the literary talent of their writers began to emerge. He produced an Akhyana that reflected Parsi society. In order to spread the Zoroastrian religion, he embraced Akhyanian artistic techniques. He employed the Akhyana style when writing Syavashanamunm and Ardavirafanamunm.¹³

The poets of Swaminarayana Sampradaya, Nishkulananda and Premsakshi (end of 18th century) wrote verse narratives in the Akhyana style. Lastly Dayaram (1777-1853) (18th Century) has written some sectarian works. He tried on writing Akhyanas but could not achieve success. But he had in his name *Ajamila Akhyana and Vrtrasura Akhyana*. Dayaram was the last of the Medieval poets.¹⁴

Following then, the tendency continued to wane until it almost completely disappeared by the 19th century. Later, some Gujarati poets of modern times like Dalapataram used the form Akhyana and

Balmukund Dave wrote Akhyana as poetry subgenre, but the performance of Akhyana was never revived.

Footnotes:

1. Dictionary of Indian Literature by Sujit Mukherjee, pg. 11
2. Hinduism: An Alphabetical Guide-By Roshen Dalal, Pg; 17
3. <https://www.indianetzone.com/76/akhyana.htm>
4. <https://www.indianetzone.com/76/akhyana.htm>
5. Gujarat and its Literature 1852 by Kanaiyalal M. Munshi, pg.167
6. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.105
7. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.102
8. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.106
9. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.117
10. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.106
11. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.107/108
12. Gujarat and its Literature 1852 by Kanaiyalal M. Munshi, pg.238
13. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.112
14. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker, Pg.132

References:

1. Dictionary of Indian Literature by Sujit Mukherjee
2. Hinduism: An Alphabetical Guide-By Roshen Dalal
3. Gujarat and its Literature 1852 by Kanaiyalal M. Munshi
4. Medieval Indian Literature an Anthology Vol one by K. Ayyappa Paniker
5. In praise of Vallabh-Takhyan of Vallabhakhyan of Gopaldas by Vallabhadas
6. Bhalan by Dhanvant Oza-Pravin Prakashan
7. www.Culturopedia-Articles of India
8. <https://www.indianetzone.com/76/akhyana.htm>

The Role of Folk percussion instrument in Odishan culture and Heritage

Dr. Sandip Kumar Raut - Asst. Professor in Tabla

Utkal university of Culture, Madanpur,
Bhubaneswar.

Abstract- Odisha is a particularly intriguing region of India. Here the aryan culture of North india meets that of the Dravidian south. There are a number of aboriginal tribes who preserve much of their original way of life, particularly in the highland interior. This recording includes representative songs of various tribes and caste in odisha, reflecting the diversity of language and variety of music to be found in this region. Melodious sound of odishan folk instrument touches heart. The celestial ambience of folk instruments create is an experience to be experienced. Natural materials are used to make these instruments. In odisha, folk instruments are popularly used in spiritual and devotional songs, traditional dance forms, village ceremony and street theatre. A number of ethnic groups in india use folk instruments.

Keywords- Music, folk, Percussion, Song, Dance, Rhythm, Inscription, Sculpture, Syllables

Odisha is a land overflowing with art and culture. Odisha or the ancient kalinga played a vital role in cultural matrix of Indian civilization. Situated on the eastern coast of India, It imbibed the quintessence of cultural tradition of both northern and southern India, yet it succeeded in developing a distinct identity of its own in the realms of creative art. The Odisha culture has a three tiered structure with interface and interpolation, the tribal/ethnic, the folk /peasant and the urban/classical which existed side by side enriching and enlarging the cultural dimensions. In odisha it is quite common to find Folk dance in Adivasi area. Folk musical instruments which are usually home made and it was developed by the village Folk artist. Most folk instruments made from wood, metal, cloths and other materials. The cultural heritage of Odisha is one of the oldest, embracing a period of about three thousand years.

Odisha state is famous in the world for its art, tradition, culture and heritage. Its music, dance and songs are of a very high standard. Odisha's folk art, folk music, folk instruments and folk dances are well known. The folk music is prepared in various regions based on their own taste, local language, and customs. It basically composes song and music based on the traditional style, nature and life style of that area. It

means that music and dance are composed according to the movement of the song, singing style, voice and rhythm. Different types of percussion instrument and string instruments are played according to the rhythm and level of the song. The major division of folk music was folk song. In it, people happiness –sorrow, hope, despair, emotion of the mind are blossomed in the artistic form of songs of various festival. Folk songs have no restrictions to express human emotion, so it becomes pure, beautiful, soulful and melodious.

Folk music is not sung according to classical rules. This music enchants everyone from children to old age .Folk music used in both song and dance .Major folk dances of Odisha such as horse dance, tribal dance, Dalkhai dance, Lahudi dance, Sambalpuri dance, Ghumra dance etc. are performed in the tune of folk music. The culture and tradition of Odisha have been inextricably linked to human life since the dawn of human civilization. Different types of musical instruments have been used in various festivals of Odisha since ancient times. Those musical instruments are like dholak, Tasa, Nishan, Jodi nagara, Dhumsa, Khanjani, Gini, Flute, Jhanj, Ghungura etc.Folk songs like Dalkhai, Raserkeli, Malashree, Ghogorani, Nachania, karma, Jaiphul, sajanigeet, Jhumer etc. The culture and tradition of Odisha are closely related to human life since the beginning of human civilization. Music is played in Odisha since ancient times. Human society has been enthralled by music from ancient times. In the oldest books, Treaties and Vedas in India, instead of the word music ‘Gan’, ‘Giti’, ‘uddgit’, ‘gandharv’ was used. Among those art ‘**Badya art**’is one of them. According to Maharishi Bharat and Dattila they have divided ‘**Vadya dhvani**’ i.e sound of musical instruments into four types. They are –

1. Tatta vadya 2. Ghana vadya 3. Sushira vadya 4. Abanaddha vadya , Bharata named this vadya as ‘**Atodya or vadyak**’.

1. Tatta vadya – These vadyas are stringed musical instrument which is called as chordophones. The sound is produced by the vibration of strings. The string folk instrument are kendera,dushir,bogerjan,Dhodro banam,dungdungi or dudumah, etc.

2. Ghana Vadya – These vadyas are solid musical instruments made up of different types of metals which is called as Ghana vadya or Idiophones. Folk ghana vadya are Gini,Ghanta,Jhanja, Ramtali,Jhumka etc.,

3. Susira vadya – The hollow musical instruments which was played by the help of wind are called sushira vadya or Aerophones. Folk sushira vadya are Flute, Mahuri, sehanai, bin, sankh singa, kahali etc.

4. Abanadha Vadya - The instrument whose head is covered by animal skin or membrane are called Abanadha Vadya or otherwise Membranophone or percussion instrument. The folk abanadha vadyas are Madala, Dhuduki, Tasa, Nishan, Dhol, Mrudanga etc. Abandha vadya is usually played with hand and sticks. the Abanadha vadya is segregated in two types i.e.

1. Urdhamukhi (upper headed) & 2. Parswamukhi (side headed)

1. Urdhamukhi – The vadya which is played upper headed they are called urdhamukhi vadya .Example – Jodi nagara, Dhumsa, Bhumi dhundavi etc.

2. Parswamukhi – The vadya which are played side headed are called Parswamukhi vadya. Example – Dholak, Dhol, Naal, Khola etc. Description of Major folk percussion instruments of Odisha and its applications

1. Mardal - To highlight the percussion instruments used in classical music and Dance in Odisha is none other than the instrument name is Mardal. This Rhythmic instrument is considered to be the main rhythmic instrument associated with odissi music and dance. The Mardala is used in a wide range of traditional art forms of Odisha, including Gotipua, Mahari, Odissi dance, Bhagabata Tungi, Sakhi Nata, Prahallada Nataka, Ramalila, Krusnalila, Rama Nataka, Sahi Jata, Medha Nacha, Bharata Lila, Bhutakeli Nata, Odisi Kirtana . Talking about the origin of mardal instrument, many scholar believe that its origin is from 'Tripuskara' instrument described in Natyasastra because Tripuskar has three parts 'Ankik', 'Alingaye' and 'urdwak'. Many scholar opines the mardal is originated from Ankik vadya as it is a Parswamukhi vadya. It is believed by many scholars that all Parswamukhi vadya either it is folk or classical vadya they are originated and evolved from ankik vadya and later they established themselves as classical and folk vadya. All urdhamukhi vadya either classical or folk they are originated and evolved from 'urdhawak' and 'Alingaye'.

From the Elephant cave and queen cave of king kharavela in 1st or 2nd century B.C. we get the information about the development of utkal art. Odisha's music and different types of musical instruments are known from various stone inscription and ancient temple sculpture

.Dravidian civilization, was prevalent in India before the Aryan came. In this Dravidian civilization, there were tribal communities such as Kandha, Kulah, santal, sabar, Munda etc.

According to Mythology Sri Jagannath culture is associated and related with sabar culture of Odisha. The lord Jagannath was worshiped as tribal or sabras deity, because when lord Jagannath was stationed in Nilakandara the king of sabar Vishwabasu was a great devotee of lord Jagannath and belonged to sabar community. All tribal have been worshipping to lord Jagannath for generations. After some days king of purl Indradyumna got order from lord Jagannath in dream to bring him from Nilakandar to settle in Badadeula at Purl. Following lord Jagannath order King Indradyumna through his minister Vidyapati brought lord Jagannath and settled at Badadeula. After this event the sabar went to Badadeula to see and worship lord Jagannath. In the meantime there is an exchange of thoughts and culture between the sabar community, Aryan devotee and people of purl. This sabar community people performed dance and music in front of lord Jagannath in various festivals. The percussion instruments that was played along with the song and dance are called 'Madal '. In later times according to some experts this 'Madal' was named as 'Mardal'.

On the border of Myurbhanj and Balasore a percussion instrument named as sur Madal was found. The sur Madal was played with small giti Natya , kela and keluni song and dance etc. From the composition of 'Baudh gan' we get the references of some instruments like Patah, Madal, Kansatal, Dundavi, are used in odissi music. In Mahabharat of adi poet Sarala Das, there is an evidence of musical instruments such as Ghanta , Kahali ,Mridanga ,patah ,Dhol, Dhamalu, Dundavi, mahuri, upang, kahali, tamaka, Mrudanga, Ramtali, kundali, nageswari etc. Innumerable musical instruments in Panchasakha literature Bhagawat, Haribansha have been described very beautifully. Similarly, many folk instruments are mentioned in description of lord Krishna's theme-

'Bajai dhol tabla mahuri mardal,
upang dosari bheri bhujang kahal
sankh, Dhamalu, Ghumura baje biji Ghosh'

There is a evidence of the use of Mridanga, flute, Pakhawaj, Ghant tal etc. in the famous temples in odisha such as shoveneswar, Konark, Jagannath, Lingaraj, and other temples. During the time of upendra Bhanja there is a evidence of development of odissi music tradition. In Bhanja literature named labanyavati there is evidence of instrument

such as conch, Mahuri, Ghanta, turi, Bheri, Kahali, Benudampha, Muraj, Didimba, Bina, Mrudanga, mardal etc. Poet Arjun Das's Poem 'Kalpalata' describes the dance of 'Surekha' and poet Balaram Das's Ramayan describes the dance of the Nuts in front of the Rusya srungha mountain and there is a beautiful narration of 'Badya Jhankar'.

2. Dhol - It is a main percussion instrument used in folk music. Its trend has been around long time. People of Harijan community used to make their living by playing this instrument. Different types of dhol are found in Odisha. its size and structure is different. Especially in the western part, the style of playing sambalpuri Dhol is completely different and little different in structure is observed. It is also a traditional instruments of tribals. There is a tradition of playing Mahuri or veeri along with Dhol in some auspicious occasion like marriage, thread ceremony etc. Folk dances such as patua yatra, chaitighoda or horse dance, Chhow dance, Ranpa dance, loodi dance, karma dance, Paika dance, Tiger dance, Danda Nritya etc. in which Dhol is accompanied with the above said dances. Besides that Dhol have been played in Folk Dramas, such as Patua yatra and various festivals, Mughal Tamsa and chadheya chadheyani dance. It is included in abanadha category according to musical classification.

Practical aspect of Dhol.-

The syllables and boles that are played in Dhol is given below-

- i) Takta dhina Takta dhina
sdhin nita sdhin nita
- ii) Nadhini Nadhini tak dhinak nadhini tak
Dhedhe nadhini tak dhenak nadhini tak

3. Khola (Mrudanga) – It is a very familiar instrument in odisha. Along with raganuga Bhakti sentiment of sri chaitanya, Khol or mrudang occupies a special place in the folk life and religious tradition of odisha. Khol (Mridang) is known as a major percussion instrument in odissi kirtan, nadiya kirtan and pala. Due to spread of Vaishnavism cult khol player are visible in most of the villages in odisha. In folk drama such as krishna leela, Ram leela and Radha prem leela Khola is played as the main percussion instrument. In Western odisha the khola is called as sanchar or samprada mridanga. Its shape and pattern is very different from the khola prevalent in coastal areas. There is a difference in size of the khola used in pala that compare to the khola used in kirtan. The size of khola is smaller than the size of khola used in kirtan. khola bol is given below-

i)	DhikDhi	kdana	didana	didana
	Dhikdhi	ktana	streke	titana

4. Jhanja - The traditional Jhanja instrument is found in all parts of odisha. Depending upon its location some call it as jhallari, vranayam, Brmahatalam and Bor tal etc. In odisha it is the main instrument of folk dance, pala sankirtan, Danda nritya, Ghumra dance and especially sambalpuri dance. Its shape is like a plate. At the back of the cymbal there is an oval shape. It is also called kansal in regional language. A small type of cymbal is called kubuji and in some places it is called kartal.

5. Dhumsa – Its other name is nagara. Dhumsa instrument is found in peetha or temple of Devi. There it is played during alati. This musical instrument is used especially for Jhumer songs and Chhow dance. The height of this instrument is 24 inches and the face of the instrument is 20 to 22 inches. It is an upper headed musical instrument. It is especially used by the tribal people of the Munda caste and is played with munda folk songs. It is camped by cow leather. It is played with help of wooden stick. It has no bol of its own. The bol or syllables of Dhol and Madal is played in Dhumsa.

6. Madala – This is a folk percussion instrument. It is especially used by the tribal people of munda caste and is played with munda folk songs. It is camped with cow leather. Its length is 23 inches, diameter of the right side is 10 inches and diameter of left side is 12 inches. On the left side a soil name gengta is given coated with soil. On the right side iron powder mixed with a kind of black clay with rice paste is used. The instrument is carried on the shoulder and played in a rhythmic way with dance. Madal bol is given below-

i)	Ting	Dhating	didang	tang
	Didang	Dhating	Didang	taang

7. Nishan - This instrument is a percussion instrument. Its head is made of cow and Buffalo leather. Its height is 12 inches and diameter of the mouth is 15 inches. Nishan is played upper headedly with two bars made up with rubber tube. Gab is not applied on the surface of Nishan. It is played with standing posture with dancing mode. The bol played in Nishan is given below-

i)	kidigha	digan	kidigha	digan
	kidija	ssdi	gadi	ghan
ii)	Gidigi	inchana	ichiki	inchana
	Gidigi	inchana	ichiki	inchana

8. Tasa - It is a round shape musical instrument which is covered with goat skin. Its height is 12 inches and diameter of the face is 13 inches. It is a upper headed (*urdhamukhi*) percussion instrument. This instrument is played by holding around the neck and played with the help of two thin sticks. Earlier this instrument was made up of wood and its face was covered with goat skin, But now a days its body is made up of metal and face is covered with plastic sheet. The syllables which was played in Tasa is as given below-

- i) Tidiki tita Gidigi gida
 Tidiki tita dedanga tita
 Titiki dida kitiki dida
 (Kitak takhede ghirad tak) Tihayee 3 times

Conclusion – Odisha is mainly a rural based state. Music is heart and soul of Odishan life. Hence from this point of view the position of folk music and folk musical instruments has much significance here with the use of percussion instruments. The farmers, labourers and daily wagers when return to the respective homes after tiresome daily work, prefer to relax in the place of recreation like library, Chanpadhi – house, 'Akhdha Ghar'(A village gymnasium)"Bhagabat Tungji"(A public room where sacred book of Bhagawat is read out).It is the folk music which fulfills the aspiration of these working people to a great extent. The use of percussion instrument in Odishan folk music, which acts like a companion in one's work and which stays along with one's religion can also be source of joy for those who practice music and also be a treat to the audience.

References-

1. C.pasayat,(Ed) paschima odisha ra loka geet,Folklore foundation,Bhubaneswar 2008.
2. Bhgyalaxmi Mahapatra,Ethnic dances and music of western orissa: An Anthropological study towards promoting Eco-Tourism publishing company,2011.
3. Parmeswar munda, Kalahandi ra loka nruty, Nilakantha Behera, 2001.
4. Durga charan kuanr,orissa District Gazatters.Kalahandi, Bhubaneswar 1980.
5. Upendra kumar Das,Bharatiya sangeet,Odisha sangeet natak akademy,Bhubaneswar.
6. M.n.Das, Side lights of history and culture of orissa,cuttack,1977.

Depiction of Folklore in Cinema: A Study of Folk connection in the context of Kantara film

Mahesh Shelke - Assistant Professor

Kavya Mistry - Research Scholar

Faculty of Journalism & Communication,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

Rich Indian History of Folk Arts

Folk art covers all forms of visual art made in the context folk culture .Definitions vary, but generally the objects have practical utility of some kind, rather than being exclusively decorative. Folk-art as a visual medium does not have a unique definition but generally consists of all forms of visual art delivered in the context of an existent society within a particular geographical and cultural niche. In this manner, folk-art caters to local tastes and needs, is reflective of the way of life and culture in a community, and provides tangible and intangible forms of art with distinctive styles and objects that stand removed from other cultural developments of their time. Folk-art was developed to address the very real needs, and desires of a community. Once that need is removed, the relevant folk-art may gradually vanish within the annals of history thanks to decreased transmission and communication of its existence within the community.

Indian Folk Art

Folk art in India are manifested in various forms including pottery, painting, paper-art, weaving, sculpting, metallurgy, and object design involving jewellery and toys. Relevant objects can include masks that are used in religious rituals and ceremonies, paintings, textiles, baskets, kitchen utensils, arms and weapons, religious sculptures (idols) etc. It is also common to have the human body serve as a platform for folk-art via the practices of piercings and tattoos during festivals and religious celebrations.

The Indian folk-arts have also served as a medium of expression for the cultures of nomadic tribes and ethnic groups within the country. The relevant art forms express the transient and dynamic patterns of lifestyles said communities have experienced while traveling across India.

Folk arts are artistic traditions that originated in a common context and were passed down through generations by being taught informally. Indian Art and culture has always been a melting pot of cultures and

traditions. It is also one of the few places in world that have preserved centuries old folk art through its heritage and vibrant culture.

Religion holds a prominent place. The art that is based on the religious rites and worship of God and deities is religious. The idols of Gods and Swastika and other symbols and alpaca etc. are its examples.

Religious art is artistic imagery using religious inspiration and motifs and is often intended to uplift the mind to the spiritual. Sacred art involves the ritual and cultic practices and practical and operative aspects of the path of the spiritual realization within the artist's religious tradition.

Cinema as a medium of communication

A picture is worth than a thousand words. Then how many words cinema is worth which is a combination of millions of pictures. Cinema is all about motions and emotions. Cinema tells us the story through pictures. Cinema is a strongest medium of communication. It can communicate from poor to rich, literate to illiterate, urban to rural, kids to adults and so on. Communication, as we all know, is an act of exchanging information. It is basically the act of sharing ideas, views, thoughts and expressions through some medium. The most basic and acknowledged tool of communication is language. Communication can also take place through pictures, gestures and artefacts.

Through their stories and concepts, films have successfully brought awareness in the society about all these topics. Matters like transgender, homosexuality which were taboos in the past are now considered with much more openness of mind, thanks to the movies and their sensitive handling of the topics. This happens more in Indian cinema, as audience often relate themselves to the movies. Many recent movies have explored social issues such as child marriage, polygamy, dowry system, castes and terrorism. These movies affect many of us powerfully because the combined impact of images, dialogues, music, lighting, sound and special effects can elicit deep feelings and help us reflect on our lives. They can help us to better understand our own lives and lives of those around us and even how our society as well as our culture operates. That is why cinema is a strongest medium of communication.

“Though we all stay connected in a global village, there is a local tradition and folklore for every locality, which is worth a narration. This is one such story about the tribal tradition of coastal Karnataka,”¹

About Film Kantara

Movie involves the culture of Kambla and Bhoota Kola. A local deity of Udupi Dakshinakannada which are parts of Karnataka and Kasargod

districts of kerala worships God Vishnu's third incarnation on earth called Varahaavatar. The Tribal community devotes to Varaha and bhoot kola (performer of rudra) who is sentinel of the community and shield every devotee from evil spirits. Movie has a every powerful storyline, excellent performances by every actor keeping the tradition and beauty of the story in mind.

Beings from 1847, a king who is happily living with his family and empire but he does not find peace and goes to search peace at various places. Later he arrives at a tribal village where he sees a Davia (a local god of tribal) which could offer him peace but the local tribal denies to offer their god. Later the king offers forest land in order to receive peace. The tribal warns the king that Davia's family will follow the creator and if anyone denies their word it will lead to rage.

Later in 1990 many more years after its present king had tried to shake their land back which leads him to puzzling death. Shiva a local tribal who is current successor of kola but he denies doing so as he lost his father during this act. A forest officer Murli tries to convey villagers that their land comes under forest department and if they find anyone protesting and breaking rules they will face the brunt, while he also objects to kolha festival.

Murli and Shiva built conflicts between them due to this. As Shiva works for Sahib (current successor) he is saved. Both are thirsty for each others blood but when they realize a dreadful truth they all are fool in a plan. And then Shiva performs bhootkolha in which he is possessed by the Daivas. Murli and the villagers join hands in as a symbolic gesture in front of Daiva. Later Shiva disappears in the forest after meeting his father's spirit.

Kantara Film And Folk Art Connection

"Rishab, who has also written and directed this film, narrates this conflict of ignorance and misunderstanding in a colourful and visually engrossing manner. He bases this film on the folklore of Karnataka's Tulu Nadu region. He infuses every frame with pure visceral energy by introducing us to the wild, vibrant and youthful vigour of the lifestyle of the people of that region."²

Kantara means "Mysterious forest". This movie has received full marks for representing the diverse cultures that exist in the coastal region of Karnataka referred as Dakshin Kannada. This movie singularly focuses on the Bhoot Kola custom (spirit worship) and Kambala (buffalo racing on slushy paddy field). The film talks about some lesser known

‘paddathis’ of Hindu dharma as mentioned earlier like Bhootaradharne, Daivaradhane and Nema.

The storyline of the movie spotlights Tult tradition. Bhoot kola is a annual ritual of adivasis in the regions of Dakshin kannada, Utra Kannada and Udupi in Karnataka. It is done to worship Daivas.

Traditionally idols representing the bhootas are taken out in processions to the beating of drums and a trained performance is temporarily possessed by god. The act of vanishing, mayakas is believed to be important in the tradition as a proof of divine intervention. And this film uses this element expertly through riveting visuals and sound track expertly fusing filmmaking with folklore.

How Cinema can popularize Folk Art

Cinema being the most important tool of communication these days, gives the benefit of marking the every instant of the product. People with every culture, religion, cast, can relate through cinema. Cinema communicates to us in ways other mediums can't. It uses visual, and audio (sometimes) to stimulate our minds, and make us aware of things .It is said to be a reflection of the society only. So, it helps us come face to face with the actuality of what's happening in our society. It portrays things as they are and helps in opening our eyes to issues we may have well ignored in the past.

These days, people have easy accessibility to everything around the world, as a result of which, the traditional Indian art and its forms are being overlooked. As a matter of fact, most of us do not even know about the existence of plenty of art forms from India. Cinema being played the most important role of communication it has the ability to share some extent concepts that are eradicating from the society as a medium of modernization. Films can convey or make people remember their old tradition and rituals that were performed in the past.

People like viewing such unique concepts as they got bored of watching that same clingy things of wall of cinema. Directors these days are in search of such unique and traditional concepts that make people realize and memorize their own roots of tradition. Films can be in any language or religion if it has the some unique message or concept it is liked by the people.

Conclusion

A remarkable footprint in the sand of communication came with the invention of films. Cinema, a form of mass media has undoubtedly become a powerful tool since the day it was introduced to the world.

The film industry has grown rapidly in the past years and has brought about a lot of changes in society.

Concepts of the cinema have also evolved with the modernization. Through this medium we have the ability to show case any unique concept of the film.

This movie Kantara is the best example of communication this non known tradition of Kannada religion.

As day by day with modernization people are missing their old culture and religion, it is very important for us to make people remember their own roots. With the erecting arts people are not aware how their culture is rich in traditions. So being an essential tool of communication cinema has the highest responsibility to make such concepts taking its place on the silver screen.

“The guise of folklore, spiritual symbols and native cultures is a deeper story loaded with commercial colour. This is needed for tales such as this in regional cinema. It is actually a simple tale of revolt wrapped in folklore and traditional, spiritual practices.”³

References:

1. Rangarajan A.D., 2022, theHindu, <https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/every-folklore-is-worth-a-narration-says-kantara-actor-director-rishab-shetty/article66074088.ece>
2. Kumar Manoj R, 2022, Indian Express, <https://indianexpress.com/article/entertainment/movie-review/kantara-movie-review-rishab-shetty-retelling-folklore-8204185/>
3. Sengupta Amit, 2022, Lok Marg, <https://lok marg.com/kantara-tells-a-relatable-story-with-relatable-faces/>

Indian Folk Culture Legacy- message centric communication

Dr. Vikas Rajpopat - Teaching Assistant
Faculty of Journalism & Communication,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

Background

In this over communicated society, we have seen that the mediums are more vocal and impactful. During recent decades, the quality of content or the message is highly hijacked by the mediums as there are plenty of mediums and the demand of content is so high.

In every society, for the content, the importance of folklores comprised of folk literature and folk culture, is prime. The question, this chapter explores is - what becomes important in the folklores in terms of communication aspects?

Similar to the evolution of human race, the psyche, the culture and the life of people are also evolved through the years. Folk culture play important role in making the traces of gone days alive. What comes in the aegis of folklore, the definitions themselves gives insight about what is the most crucial aspect of communication that we can see in the folklores.

What are folklores? It means the wisdom or knowledge of the people. Folklores refer to the common orally transmitted traditions, narratives, arts, beliefs, philosophies, pastime activities, and festivals in all cultures. (Leach, 1949)

These folktales are significant part of folk culture. Folk culture includes myths, legends, folktales, jokes, proverbs, riddles, chants, charms, blessings, curses, oaths, insults, retorts, taunts, teases, toasts, tongue-twisters, and greet and leave taking formulas Apart from that, it also includes folk costume, folk dance, folk drama, folk art, folk belief (or superstitious beliefs), folk and traditional medicines, folk instrumental music, folksongs, folk speech (e.g., slangs), folk similes, folk metaphors, and names (e.g., nicknames and place names). (Dun des, 1965)

The aegis of folk culture is so wide and it includes so many things. To understand folk culture better, it is usually divided into four different

categories. One is material, second is formalized, third is functional, and fourth is performing.

Anonymity of who sends the message and who receives it in folklore gives two different interesting aspects: 1. The expression becomes the sharing without intent and 2. As there is no agenda except expressing who they are, the folklore becomes natural documentation of the masses.

What is Communication?

There are several definitions of communication given by different theorists. These definitions let us understand what communication is comprised of.

“According to Newman and summer, —Communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. According to Allen Louis, —It is the sum of all the things one person does when he wants to create an understanding in the mind of another. Bellows, Gilson and Odirone define communication as — A communion by words, letters, symbols or messages, and as a way that one organization member shares meaning with the other. Hoben defines communication as — The verbal interchange of thoughts or ideas. In the words of Anderson, —Communication is the process by which we understand others and in turn endeavor to be understood by them. It is dynamic, constantly changing and shifting in response to the total situation. According to Berelson and Steiner, communication is —the transmission of information, ideas, emotions, skills, etc., by the use of symbols, words, pictures, figures, graphs, etc. It is the act or process of transmission that is usually called communication. In the words of Fotheringham, —Communication is a process involving the selection, production and transmission of signs in such a way as to help a receiver perceive a meaning similar to that in the mind of the communicator.”¹

With all these stated definitions and other existing definitions not mentioned, we understand the important aspects of communication. However, the early age communication theorists mainly focused on-sender, channel, message and receiver in the process of communication, there can be 8 broad aspects in the communication. They are source, message, channel, receiver, feedback, environment, context, and interference. While relating these aspects of communication with the folk culture of India, we come across interesting peculiarities of communication process of Indian Folk Culture.

¹English Communication BHMAECC-II. (n.d.).

What is Folk Culture?

Folk culture is the life living ways of homogeneous social groups. It is also understood with the tradition, legacy, place and belonging of the specific people of the region.

“Culture is that the expression of our nature in our modes of living and thinking. it should be seen in our literature, in non secular practices, in recreation and delight. Culture has two distinctive components, namely, material and non-material. Material culture consists of objects that are associated with the fabric facet of our life like our dress, food, and unit product. Non-material culture refers to concepts, ideals, thoughts and belief. Indian culture has been formed by its long history, and its different topography. All old fanciful stories we have today originated from a long standing oral convention. The people and folk arts of India are very ethnic and simple, and yet colorful and vibrant enough to talk volumes about the India’s wealthy heritage.”²

The Relation of Communication and Folk Culture

In the context of the communication aspects if we relate it to the folk culture, we find several interesting observations.

Source/ sender and Indian Folk Culture: In communication, the sender is the source from where the message originates. He is the person who encodes the message to make it reach to the receiver. In regards to folk culture, the senders are anonymous having many people coding the idea into the message. These senders consciously or unconsciously served several objectives like to motivate, to inform, to teach, to persuade, to entertain, or to inspire the next generations.

“Folklife, because it is passed between people, has an embedded, culturally relevant pedagogy. In addition to holding the DNA of community creativity, these art forms hold critical pedagogical tools for teaching long valued lessons about beauty, joy, epistemology, ethics, survival skills, leadership styles, community building, visioning the future, and so much more.”³

²Nair, J. D. (2018). INDIAN FOLK CULTURE: A CONCEPTUAL FRAMEWORK. In Journal Homepage: International Journal of Research in Social Sciences (Vol. 8).

³Morales, S. (n.d.). *Folk Culture: A Vessel for Equity in Education*.

Message and Indian Folk Culture:

The purpose of any communication is the message. It is the most essential part for which the communication starts- be it verbal or non-verbal, whether it is to entertain or educate. Folk culture is so rich with its vivid lives and customs and these interesting anecdotes of life are communicated using various art forms. The message of the culture transmits generation by generation with the use of informal and unorganized ways.

“Folktales are indigenous stories that are developed with social contexts and laden with moral lessons. They are intended to be told for moral discussions and showing what is right and what is wrong to the youngsters. They also help listeners to choose the correct way for positive living and be a 'hero' in life.”⁴

Channel and Indian Folk Culture

Various forms of folk media helped these cultures to be known to the people generation by generation. However, the folk media are not empowered with technological advancement and couldn't be such that reaches to the masses; they have served the purpose of sustaining the cultures.

“India may be a country with tremendous cultural diversity. Each culture has its knowledge system. Since Independence, collection, preservation, analysis, and study of folks literature have received tons of attention altogether the main languages of India. However, the utilization of materials from the Folk literature for purposes of instruction at various levels of education is quite minimal. These could also be wont to imbibe values, sort of language, and lots of other important learning items within the minds of learners. The three models of education, non-formal, formal, and informal that go from teaching literacy to literature and other subjects, can make use of folks literature as a strong educational tool.”⁵

⁴Dahal, H., & Bhatta, B. (2021). Folktales: A Moral Message from the Past to the Future Generation. Nepal Journal of Multidisciplinary Research, 4(1), 31–43.

⁵Andrew, S., & Oza St Andrew, P. (n.d.). Folk Literature and the Rise of Vernaculars in India-Inferences and Analysis Domain specific Communication-Theories and Praxis View project Film and Literature View project Preeti Oza Folk Literature and the Rise of Vernaculars in India-Inferences and Analysis.

Receiver and Indian Folk Culture: Primarily intended for the next generation, the folk culture has no defined target audience. The sharing of the culture through various art forms keeps the values alive for the folks. In the folk culture communication, receivers can be from the community or outside person of the community.

Feedback and Indian Folk Culture: Feedback plays important role in entire process of communication. In mass communication, however, feedback becomes very difficult to send. Feedback can make communication a round channel if it happens smoothly and rapidly. Feedback improves the performance of the sender. Feedback is essential for communication; it has potential to strengthen the communication process by sending the updating/review. It is advised that feedback happens every time the communication happens (Adkoli, 2020). In the communication of folk culture, as the receiver is anonymous, feedback doesn't happen. The folk culture communication is not addressed specifically but for the next generations in general.

Environment and Indian Folk Culture: Folk culture includes many factors like, values, tradition, way of living, art and craft, music, dance and songs and many more factors. Folk culture also helps in preserving and building environment too. “For example, there is folk culture of tribal groups; the construction of their houses also depicts their cultural traits, their dwelling are thatched huts, their diet and nutrition is directly dependent upon environment, because they mostly reside in forests, therefore, their food habits are based mainly upon fruits, roots and vegetables that are provided by the forests and the cultural environments” (Kapur, 2018). As they are interdependent on each other it can be truly said that there is a close relationship between environment and Indian folk culture.

Context and Indian Folk Culture: Context of the communication message makes the communication relevant. In what reference the sender decides to encode the message is really important. For folk culture communication, there are several objectives and the context of this communication is the life being lived and to let the generations to come to understand the value.

Interference and Indian Folk Culture: The hindrance to the communication process is called noise technically and in other words interference. Some of the examples of interference are: Physical noise, Semantic noise (language, words), Cultural noise and technical noise.

This noise is can be technical as well non-technical. When it comes to folk culture communication, the interference becomes the lack of media and formal systematic way for communication. The shared messages in the art forms get distracted.

Conclusion:

This is evident that in the folk culture communication, the message has its own strength but all the other aspects of communication do not play vital roles. Using channel/ media to disseminate the message of folk culture more and more can let the world know about the specific culture. This way the encouragement to the culture will happen. The Government can also encourage 'Traditional folk tourism' as an industry. Indian folk art and way of life can be an attraction for the people and researchers. Folk media is considered to be the vital tool of communication. When it comes to the effectiveness of the message, especially in relation to the media literacy of the targeted audiences, folk media can make wonders. As the recent media trends advocate the narrowcasting of message to make it more specific instead of broadcasting, folk media can serve the purpose more efficiently.

In this era of digital revolution, folk culture can also be digitalized and made available to the generation-now for the better understanding of heritage of India. The film industry of South is reviving and representing the folk culture with the audio-visual media and the same can happen in other regions of India using digital platforms apart from the cinema.

References:

1. Leach Maria 1949, Dictionary of Mythology and Folklore, 2 vols. New York, Funk & Wagnall's Company
2. Dun des, Alan, ed.1965, The Study of Folklore. New Jersey, Prentice-Hall, Inc. Emery, Edwin, Philipp H. Ault and Warren K. Agee
3. Adkoli, B. (2020, December 20). Feedback culture: How do we develop it? Retrieved October 29, 2022, from <https://timesofindia.indiatimes.com/>:
4. <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/bv-lens/feedback-culture-how-do-we-develop-it/>
5. Kapur, R. (2018, March). Environment Building through Folk Culture. Retrieved October 29, 2022, from <https://www.researchgate.net/>:
6. https://www.researchgate.net/publication/323770683_Environment_Building_through_Folk_Culture

The Beauty of Indian Folk Dance Enhancing Richness of Indian Culture

Ms. Dhwani Shah - Assistant Professor
Department of Dance, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

Abstract

Unlike monocultures, Indian Culture comprises multiple cultures from each region of India. People from each part of India have developed their way of living, which is expressed through their folk art. Some of the best folk arts that plays a massive role in building a mesmerizing culture of India is; dance, music, pottery, painting, drama, weaving, sculpting, metallurgy, object designing, etc. Each art is formed according to the Culture of each state in India. One of the vital parts of Indian Folk Art and Culture is dance. It is deeply rooted in the history of Indian society. In all this, dance is the art form tied by traditions with rhythmic movements passed to the next generation. Every state has a folk dance style that dates back several centuries and depicts ancient history. A dance is performing multiple arts through a rhythmic flow of movements.

Folk dance is the emotional reaction of the people of each Culture to cherish each moment they live and feel, representing their daily chores, crops, soil type, weather etc. within them. Each state of India has folk dances to express in front of the world, like Bhangra from Punjab, Garba from Gujarat, Lavni from Maharashtra, Gobbi from Andhra Pradesh, Ghoomar from Rajasthan, Chhau of Odisha, and so many more. These Indian Folk dances played a massive role in making India what it is today, in different eras they were formed in. The Folk dance is updated time-to-time through every generation by maintaining the essence of originality of each form.

Keywords: Indian Folk dance, Indian Culture, Folk-art

Content

India is one of the wealthiest countries in terms of Culture with the most remarkable history in the world. The essence of Indian history is spoken through the medium of Indian Culture, which is formed by various folk arts. Indian Culture is a cluster of folk art that represents the nation's history through its art. People develop this Folk-arts from each part of India by including, storing and depicting the history in their art. People express their living, Culture, and dynamic lifestyle patterns of ethnic groups and nomadic tribes. Over the time of Indian history, every folk art of India has been preserved by different ethnic and religious traditions created by the beliefs of society and daily practices.

Some of the best Folk-arts that play a massive role in the formation of Indian Culture are dance, music, pottery weaving, drama, sculpting, painting, sketching, metallurgy, weapon designing and many more.

Of all the folk arts in India, as discussed earlier, Folk dance is one most significant parts of India. Indian Folk dance is an expression of cultural diversity through the moves, expressions and body flow. Modern dances these days include a sophisticated fusion of each state's western, folk and traditional procedures. Layman prefers them to celebrate festivals, which helps the whole society get together and participate in a complete forum.

Folk dance is something that every normal person knows how to perform and that brings the whole society together to achieve it by cherishing India's old and modern traditions. This is the essential beauty of each Folk dances in India. These dance forms are rural and crafted by the original essence of lifestyle and living.

Being simple in movements and steps, the Folk dances overflow with the stamina of vitality. This dance is either performed by women, men or both of them. In almost every Folk dance, the dancers sing while dancing; on the other hand, they are accompanied by musicians playing instruments. Each form comes with its specific costume. Almost every outfit is vibrant and beautiful that comes with expensive jewels.

India comprises many states. Each of these states represents its Culture through its folk art. Where folk dance plays a very important role in the cultural representation of India. Here, you will understand what is the importance of each folk dance according to the different states of India

Garba, Dandiya Raas, and Tippani of Gujarat

Garba is one of the most famous Folk dance, performed and celebrated nationwide during the nine days of Navratri. Garba mainly refers to "**Garbha deep**," an earthenware pot with holes in which a Diya (lamp) is lit, and all the ladies dance around it in a circle, rhythms and claps to praise the Goddess Durga. Dandiya is performed by both men and women with a pair of polished sticks called dandiya, which depicts the battle between Goddess Durga and Mahishasura.

Where Tippani is also known as 'matla dance'. The sticks are the main props while performing this dance. These sticks are around 175cm long. Women use this stick in dance to show the significance of pressing lime during the construction process.

Bhangra of Punjab

Punjab's most popular dance form is Bhangra. It is also known and performed throughout the whole nation. Men mainly perform this Folk

dances on special occasions and on the festival of Baisakhi. This dance form uses a lot of energy and is full of life. It depicts the liveliness and enthusiasm of people by dancing on rapid and fast beats of Dhol (Drums) and music.

Ghoomar of Rajasthan

Ghoomar is the most traditional as well as the most energetic Folk dance of Rajasthan. Its name was basically retrieved from the word 'ghoomna'. This dance is particularly performed by the groups of women moving in a circular movement and swirling around the robes accompanied by men singing on high notes and music. This Folk dance has its own grace, where the women wear long ghagras and flow during pirouetting. It gives a glorious feeling and enthusiasm to whoever performs it.

Bihu of Assam

Assam is the Northeastern state in India, mainly known for its widespread natural beauty and diversified Culture. The dance Bihu is primarily known for being performed in the annual Bihu festival celebrated by the Assamese. The dancing style of Bihu is performed by both men and women with quick steps and rapid hand movements. They form different formations in this dance and swing their bodies with grace by maintaining the rhythm of their folk music. It is one of the most extraordinary dances because the colorful costumes and bright smiles give it a different essence of beauty.

Lavani of Maharashtra

Lavani combines many Marathi traditional songs and dances performed to the dholki drum. It is mainly known for its energetic dance, and the eroticism women express through dance moves. 'Lavani' comes from the word Lavanya, which means 'beauty'. Lavani is an expression of politics, romance, religion, etc., through the entertaining form of dance. In Maharashtra and southern Madhya Pradesh, Lavani is performed by women wearing nine to ten-yard-long-sarees. The music in Lavani is sung at a rapid tempo which makes it a very powerful rhythm to dance at.

Gobbi of Andhra Pradesh

Gobbi is a popular Folk dance in coastal Andhra Pradesh during the Sankranti Festival. In this, the courtyards of all houses are adequately cleaned and decorated with lights and rangavallis. Here, Gobbillu (balls made of cow dung) is placed in the middle of the courtyard, where it is worshiped with flowers, turmeric, kumkum and pooja. This is performed by the young girls where thieves gather around the gobbillu

to sing and dance. The dance 'Gobbi' is derived from the other Folk dance called 'Garba'.

Gaur Maria of Chhattisgarh

Gaur Maria dance is performed mainly on the occasion of marriage, and it is believed that it is performed with joy and energy. It is primarily performed in the plateau of Bastar in Chhattisgarh and some regions of Madhya Pradesh too. In this dance, men put on head-dresses with cowries and a bunch of peacock feathers. Here, women wear ornaments with bead necklaces and brass fillets.

In Gaur Maria, the men play the drums while tossing the feather and horns of their head-gears while the tempo rises, which gives the dance a wilder touch. It is mainly performed to worship the spirit of the tribe among the people of the state and tribe.

Dollu Kunitha of Karnataka

This dance form Dollu kunitha, is a traditional dance form in Karnataka which is high on energy and performed around the state during festivals and massive celebrations. This dance form is specially performed to praise 'Sree Beeralingeshwara', who is known as a form of Lord Shiva. It is mainly originated from the kuruba community of North Karnataka. This dance form is performed in a group of 10-12 drummers where both men and women can participate. This dance is fierce because as it is worshipping lord shiva, the fierceness, energy, and enthusiasm are combined in order to honour God.

Dollu Kunitha is essential to various temple festivals, celebrations and cultural events. Big festivals like Jambu Savari, Mysuru Dasara, and temple car festivals include dollu Kunitha performances.

Theyyam, Thirvathirakali and Chakyar Koothu Koodiyattam of Kerala

Kerala is known as 'God's Own Country', which has several dance forms of its own. Theyyam is a well-known dance form of the Malabar region of Kerala. It has been performed for thousands of years now. It is known as a Dravidian art form to praise the Goddess Kali. The word 'Theyyam' is claimed from the word 'Daivam', which means God.

Thirvathirakali is a popular group dance mainly performed during Onam. Onam is the harvest festival of Kerala in which the women perform a dance by using circular movements and moves rhythmically on Thiruvathira songs' tune. Chakyar Koothu is a delicate ancient Folk dance that narrates scenes from Hindu epics like Ramayana and Mahabharata in festivals. Its mainly performed in the temple by various dancers.

Koodiyattam may be one of the oldest and primarily performed dance forms from Kerala. This dance form is performed within the temples where music instruments play a massive role in this dance form. It involves instruments like Mizhavu, Sankhu, Kuzhitalam, and Kurumukuzhai.

Chhau, Paika of Odisha

Chhau is originally a type of mask dance which tells mythological stories through fierce martial moves. There are three main genres of Chhau dance; Saraikela Chhau in Jarkhand, Purulia Chhau in West Bengal and Mayurbhanj Chhau in Odisha. The Ramayana and the Mahabharata are two Hindu Epics often represented through dancing in Chhau.

Paika is a martial Folk dance which is highly popular in southern regions of Odisha. It is quite a long spear-type dance where the dancers are armed with shields and wooden spears to perform in the army and different formations to show their agility and talent. The word 'Paika' means war, and that is what it represents.

Matki of Madhya Pradesh

Matki dance form is performed in the Malwa region in Madhya Pradesh which uses Matki to perform a dance. It is a unique dance form where ladies wear colourful dresses, put the Matki on their heads and dance along with it. This dance represents the balance and calmness you should have as a human and how it can cherish your life to the best is represented with their dance moves. This is a very pure form of Folk dance and one that everyone enjoys watching and doing it.

Jhumar of Jarkhand and Odisha

Jumar is divided in two types; Jani Jhumar, which women perform, and Mardana Jhumar, which males perform. Jhumar is a prevalent harvest dance performed by the people of Jharkhand and Odisha. It is mainly done to celebrate the festival, and a group performs the main public attraction at festivals.

Jat-Jatin of Bihar

Jat-Jatin is the most famous Folk dance in north Bihar. It is especially performed in the Mithila and Kosi Region of Bihar; This dance depicts the story of lovers being separated from 'Jat' and 'Jatin'. In this, a male and a female perform publicly to show their separation story through dance. It is widely performed in festivals and shows.

Conclusion

India is highly known for its beautiful and rich cultural heritage and tradition. Here, the Folk dance of each region plays a huge role because

people's livelihood is represented through it, which connects them, helps make better bonds, cherish their lives and connect spiritually. With time, Folk dance also evolved, but the folklores around the nation are also here to conserve original Folk dance with every new update. Folk dance is a type of art that the people of that region own and they have endured the style in every way. With Indian Folk dance, a culture is being preserved, and joy is being performed to celebrate festivals and monumental occasions.

References

1. M. S. Randhawa, "folk dances forms of India"
2. Sengupta Sankar and Upadhyay K.D "Studies in Indian Folk Culture"
3. Khokar Ashish Mohan "Folk dance, tribal rituals, martia" | Rupa and co. New Delhi
4. Narayan Shovana "Folk traditions of India", subhi publications, Haryana 2004
5. <https://www.rajasthanidirect.com/culture/dance/ghoomar>
6. <https://www.sentinelassam.com/life/bihu-dance-famous-folk-dance-form-in-assam-and-other-dance-forms-of-the-state-559534>
7. <https://cultureandheritage.org/2022/06/lavani-the-most-popular-folk-dance-of-maharashtra.html>
8. <https://karnatakaturism.org/destinations/dollu-kunitha-drum-dance/#:~:text=Dollu%20Kunitha%20is%20a%20traditional,during%20major%20festivals%20and%20celebrations.>
9. <https://bihar.pscnotes.com/bihar-history-and-culture/folk-dances-of-bihar/>
10. <https://unacademy.com/content/nda/study-material/general-knowledge/importance-of-folk-dance/#:~:text=People%20come%20to%20know%20and,andsome%20few%20other%20dances.>
11. <https://the-artifice.com/indian-folk-art/#:~:text=The%20purpose%20of%20folk%20Dart,%2C%20conversation%2C%20and%20daily%20practice.>
12. <https://prepp.in/news/e-492-indian-folk-dances-art-and-culture-notes>
13. <https://www.gosahin.com/places-to-visit/matki-dance/>
14. <https://www.lifestylefun.net/folk-dance-of-kerala/>

Folk Music Traditions in India: A Brief Overview

Makrand Suresh Sarpotdar - Assistant Professor

Dr. Rajesh Kelkar - Research Guide

Dept. of Indian Classical Music (Vocal), Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

Abstract

Folk music is an integral part of various traditions and cultures around the world. In India we find a vast treasure of folk music in different regions of our country. Folk music of various states and region have their own unique flavor of a particular accent of language, culture and traditions. In this research paper the researcher intends to give a brief overview of folk music traditions of India, its characteristics, important folk music traditions of India.

Folk Music

'Folk Music' is the music of the common people. Classical music has a well-established format in competition of folk music. The word 'folk' in folk music is derived from a German language word 'volk', which means 'people'. Folk music evolved as a traditional genre with its deep association with the culture and traditions of a specific region.

Characteristics of folk Music.

One cannot probably trace a particular source of compositions of the folk music. Folk songs are influenced by various factors like creativity, forgetfulness, previously learned songs and stylistic expectations. The knowledge of folk music was transmitted in oral form. The continuity of folk music over generations is mainly due to acceptance of the community for whom the music was created. The performances of the songs have their own uniqueness across various different regions.

Important folk Music Traditions in India

1. Rasiya Geet, Uttar Pradesh

The rich tradition of singing rasiya geet flourished in braj which is the sacred land of lord krshina. This is not confined to any particular festival, but is closely woven into the very fabric of daily life and day to day chores of its people. Rasiya word is derived from the word rasa (emotion) because rasiya means that which is filled with rasa or emotion. It reflects the personality of the singer as well as the nature of the song.

2. Pankhida, Rajasthan

Sung by the peasants of Rajasthan while doing work in the fields. The peasants sing and speak while playing algoza and manjira. The literal meaning of the word Pankhida is lover.

3. Lotia, Rajasthan

Lotia is sung in the Chaitra month during the festival – lotia. Women bring lotas (A Vessels to fill water) and kalash (a vessel considered to be auspicious to fill water during worship) filled with water from ponds and wells. They decorate them with flowers and come home.

4. Pandavani, Chhattisgarh

Pandavani, tales from Mahabharata are sung as a ballad and one or two episodes are chosen for the night's performance. The main singer continuously sits throughout the performance and with powerful singing and symbolic gestures he assumes all the characters of the episode one after another.

5. Mangal Geet, kumaon

Numberless songs are sung on auspicious occasions in the foot hills of Himalaya. Shakunakhar are sung during religious ceremonies of baby - shower, child – birth, chhati (a ritual done on the sixth day from the birth of a child) Ganesh Puja etc. these songs sung by only ladies, without any instruments.

6. Mando , Goa

Goan regional music is a treasury of the traditional music of the Indian Sub-continent mando, the finest creation of goan song is a slow verse and refrain composition dealing with love, tragedy and both social injustice and political resistance during Portuguese presence in Goa.

7. Hori, Uttar Pradesh

The history of hori, its evolution and tradition is quiet ancient. it is based on the love pranks of radha – Krishna. Hori singing is basically associated with the festival of Holi only. In India tradition of singing hori during spring season and while celebrating Holi has been continuing since ancient times.

8. Chhakri, Kashmir

Chhakri is a group song which is the most popular form of Kashmir's folk music. It is sung to the accompaniment of the noot (earthen Pot) Rababs, sarangi and tumbaknari.

9. Kajri, Uttar Pradesh

Kajari Is a folk song sung by women, from Uttar Pradesh and adjacent region, during rainy season. On the third day in the second half of the bhadra, women sing kajri songs all through the night, while dancing in a semi-circle.

10. Tappa, Punjab

Tappa is a form of semi classical vocal music inspired by the folk songs of camel riders in the Punjab area. Tappa in Punjabi and Pashto

language, is set in ragas general used for the semi classical forms. It is characterized by jumpy and flashy tonal movements with rhythmic and rapid notes.

11. Powada, Maharashtra

Powada is the traditional folk art from Maharashtra. The word Powada itself means 'the narration of a story in glorious terms'. The narratives are always odes in praise of an individual hero or an incident or place. The chief narrator is known as the shahir who plays the duff to keep the rhythm. The earliest notable powada was the Afzal Khana cha Vadh (The killing of Afzal Khan) (1659) by Agnidas which recorded shivaji's encounter with Afzal Kham.

12. Burrakatha, Andhra Pradesh

Burrakatha is a highly dramatic form of ballad. A bottled shaped drum (Tambura) is played by the main performer while reciting a story. The ballad singers, like stage actor, wear make – up and highly stylized costumes.

13. Bhakha, Jammu and Kashmir

The Bhakha form of folk music is popular in Jammu region. Bhakha is sung by the villagers when harvesting is done. It is considered to be the regional music with most melodic and harmonious elements.

14. Bhuta Song, Kerala

The basis of Bhuta song is based on superstitions. Some communities of Kerala do Bhuta rituals to send away the evil ghost and spirits. This music is accompanied by vigorous dancing and the music has a piercing character.

15. Bihu songs, Assam

Bihu Songs (Bihi Geet) are the most distinctive type of folk songs of Assam, both for their literary content and for their musical mode. Bihu songs are blessings for a Happy New Year and the dance is associated with ancient fertility cult. It is Bihu time when an opportunity is there for marriageable young men and women to exchange their feelings.

16. Sana Lamok, Manipur

Manipur's hills and valleys both are famous for music and dance. Sana Lamok is sung at the time of coronation ceremony of the Maaiba (Priest). It is also sung to welcome the king. It is sung to evoke the spirit of Pakhangba, the presiding deity. There is a belief that this song is full of magical powers.

17. Saikuti Zai, Mizoram

Mizo are traditionally known as a singing tribe. The regional folk songs of Mizoram constitute the richest heritage of Mizo. Saikuti, a poetess

of Mizoram composed songs in praise of warriors, brave hunters, young men aspiring to be great warriors and hunters etc.

18. Villu Pattu, Tamil Nadu

Villu Pattu is popular folk music of Tamil Nadu. The lead singer also plays the role of main performer. He also handles the dominating instrument which is bow shaped. The songs revolve around the logical themes and the conquest of good over evil is emphasized.

19. Garba, Gujarat

Garba songs are very important integral part of tradition and culture of Gujarat. These songs are sung during nine days long Navratri festival along with the traditional world famous Garba Dance. The main theme of these song consists of devotions towards devi Ambika and Mahakali. Some songs also describe the love between Radha and lord Krishna. The Navaratri Festival is most important and world renowned festival of Gujarat.

Conclusion

Folk music traditions are an important part of our culture. Different traditions of folk music came into existence since ancient times. The knowledge of this traditions was passed from generation to generations. Each tradition of folk music has its own uniqueness. The traditions of folk music are directly affected by the language, culture, beliefs, geographical location of a particular region. Each tradition of folk music gives an overview of diverse and rich culture of the region. This rich tradition of our folk music show cases the unity in diversity of our great nation.

References:

1. www.insightsonindia.com/ accessed on 03/11/2022, 5:00 pm.
2. Garg, Laxminarayan/ Nibandh Sangeet/ Sangeet Karyalaya Hathras/ Third edition, 2003

The Unpopular Folk Dances of Gujarat State

Jignisha Vaidya – Asst. Professor

Department of Dance, Faculty of Performing Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Abstract

Gujarat is the state of religion and festivals. Navratri is the main festival among the state and goddess Shakti is worshiped by people. Garba and Dandiya Raas are the major folk arts of Gujarat, which are famous all over the world, but there are several dance forms which were traditionally practiced by male and female but at present, they are slowly disappearing from the society. This study is focusing on such folk dances of Gujarat which are unique in presentation, custom, costume, music, songs and theme. Here, I have given details about eleven folk dances, Vincchudo, Hudo, Dangi, Jag, Raasada, Gofgunthan, Manjira, Thag, Siddi dhamal, Dholorano and Padhar dance, which are not so known in today's time.

Introduction

Gujarat is known as the 'land of festivals'. A number of fairs and festivals are celebrated in the state with great fervor and joy. The celebrations of these occasions are accompanied with traditional dance and music performances. The state has been blessed with a rich tradition of performing arts. The various song, dance and drama forms practiced in Gujarat are famous throughout India. The most fascinating fact of all is that the origin of these performing arts dates back to the ancient era of lord Krishna. According to Hindu mythology, lord Krishna spent the early days of his life in Gokul.

Here, he charmed the natives by playing the flute and dancing. He performed Raas Leela with gopis, which is remembered till date. After he became the ruler of Dwarka, he patronized folk songs and dances in his kingdom. Since, then the Gujaratis have maintained the tradition and preserved the heritage in all its glory. The folk drama popular in Gujarat is known as Bhavai.

Folk dances of Gujarat are the identity of the typical Gujarati culture and tradition. The vibrant, colourful and energetic. Gujarati folk dances truly reflect the essence of the society. Gujarat is identified by its preserved rich tradition of songs, dances and dramas. The Gujaratis have a natural talent for singing and dancing. The best known among these

are Garba, Garbi, Raas, Tippani and Dandiya. Most of the art traditions trace back their origin to the ancient period.

What is Folk Dance?

Lok Nritya can be danced by everyone. They are easy and performed to enjoy any occasion or any happy event of life. They are so easy that anyone can participate in it and they don't need any special training to learn it. Even a child can perform a folk dance. Even the dance performed by women on different festivals and occasions are learnt from their childhood.

In folk dance, people enjoy it and participate in it enthusiastically. The taal, laya and body movements are synchronized and go together in such a way that they don't have to count beats, but Taal and Laya follow them. There is no any social bond for performing folk dance and people even look at them as a religious bounding.

Unpopular Folk Dances of Gujarat

The Variety of folk community, folk languages and costume-ornaments can be seen in the culture of Gujarat. This is because of large variety in folk songs, folk festivals and folk dances. In some region, we can see the different formations are used in dance like circle, straight two lines, and semi-circle by male and female dancers. They are singing folk songs along with folk music and dancing together. With the sound of drum, cymbals and clapping their hands, they perform rhythmic dance. Thus, with similarities in different cast's folk dance, we can identify difference in festivals, language, costumes and ornaments and musical instruments. If we observe the folk dances of different villages of Gujarat, we can get an idea about the rich and varied culture of Gujarat. The folk dances like garba, garbi, tippani, raas and dandiya are very famous worldwide, here, we are discussing about some forgotten folk dances of Gujarat.

1. Vincchudo dance

The dance form named vincchudo is performed during the time of navratri. The festival goes on for nine days to celebrate the nine incarnations of Mata Amba. The theme of dance is very much folk in nature and is accompanied with local music. The dances are performed by the rural people depicting their strong belief to the god. The dance also depicts various stories about the villages of guajarat.

2. Hudo dance

The hudo dance form is popular among the Panchal region of Gujarat and also well known for its folk fair "Tarnetar". The beauty of the dance

lies with gorgeous costumes adorned by the dancers. One interesting part of the costume is the presence of an umbrella. It is not only a simple umbrella but its beautifully embroidered pattern and the stylistic lace and mirror work is simply stunning. Hudo is mainly performed with the hard working shepherd men and women. The idea of dance originated from the quarrel of the sheep. Furthermore, this dance is mimicked by the movements of two sheep that surround their heads. The dancers clap their hands vigorously and Rhythmically. It is performed with traditional instruments like dholak, harmonium, flute, kansi jada, and majira.

3. Dangi Nritya (Kahalya)

The popular dangi nritya a popular tribal of dang in sothern Gujarat. The dance is usually performed by kokans, warlis and bhil tribe in order to mark celebration for auspicious occasions like Diwali, Holi or a wedding ceremony. Here the men and women hold their hand forming a chain, which is the main style of dangi nritya. As the leader kahatya (sharnai) changes their tune, so does the dance movement (chala) changes along with it.

4. Jag Nritya

In many communities in Gujarat, there is a festival of Devi Ma on occasions like wedding, janoi or baby shower. On these occasions, women lift 'the jag' on their heads. People keep the 'sthapana' of devi ma and on fifth or seventh day, they take small square table called "bajoth" and tie red or white cloth at 4 sides and on the top all 4 cores tied together. The people who are having occasion at home, ladies lift this bajoth on head, dancing on traditional songs and go to "mata na madh". Feet movements of jag dance is very unique. Women of 'thakor' community, lift 'mandavli' on head and dance jag nritya. This tradition is also followed by radhanpur and thaladhari konal communities of banaskantha.

5. Raasada

This is the major folk dance of saurashtra. This is the visual treat for the audience. The performers and audience both enjoy this art with joy and enthusiasm. There is difference between raas and raasada. In saurastra, raas is performed by male dancers. Raasada is another variation of taal raas. In raas, the preliminary element is dance while is raasada, the music is most important element. Raasada is type of garba clapping twice and thrice. In vasantotsav, janmashtami and sharad punam, women use to perform raasada. In the songs of raasada, the different and deep sentiments of female heart is being portrait. The main theme

of the songs of raasada is social, glory or sacrifice. The love songs of Radha and Krishna is the famous subject of songs of raasada. Men and women of Koli and Bharwad community perform raasada together. Women clap with their hands or snapping on the rhythm of dhol while dancing. One female sing a song and others repeat it with dance. There is variation and energy in the performance of raasada. The tradition costumes and ornaments to be worn by men and women during the raasada dance.

6. Gofgunthan- solanga raas

Gof Gunthan is a traditional Navratri Garba Dance and it has a history of more than 300 years. The dance is performed annually during Sharada Navratri (September – October). Gof Gunthan is a popular dance form of Koli and Kanbi community in Saurashtra and is a variation of Dandiya Raas.

In the dance, each dancer holds a stick in one hand and a string in the other. The string is tied with a ring hung from the ceiling. The string is an important part of the dance. The dancers perform various raas such as fundadi, tappa and bethak and they then weave a braid using the string. The braid is then unweave. The dance includes the striking of the stick. Traditional musical instruments like harmonium, tabla, dhol and manijra are used to create the desired music for the dance.

7. Manjira Nritya

Manjira Nritya is a peculiar type of folk dance of Padhar community of Bhalnalkantha region. They entice us with heart rending display of Raas played alone with jingling music of manjira with with precision and skill. In this dance padhaars sit in circular position with legs stretched musical instruments like ektaro, tabla, and players give Taal to other instruments. Dancers continue playing with Manjira with varieties of actions and modes by getting up, sittin, standing, turning, taking fudadi and playing manjira with fact fingers by rasing legs vertically. Manjira Nritya is a peculiar type of folk dance of Padhar community of Bhalnalkantha region. They entice us with heart rending display of Raas played alone with jingling music of manjira with with precision and skill. In this dance padhaars sit in circular positin with legs stretched musical instruments like ektaro, tabla, and players give “Taal” to oher instruments.

Dancers continue playing with Manjira with varieties of actions and modes by getting up, sittin, standing, turning,taking fudadi and playing manjira with fact fingers by rasing legs vertically.

In Saurashtra Bhajanika have mastery over the art of playing Manjira. In Rajasthan this type of dance is known as “tera Taal”.

8. Thaga Nritya

This dance was practiced by thakor community of north Gujarat. It is similar to the talwar raas of saurashtra region from energy and technique point of view. On the special occasions, men come with sword in hand wearing high hills shoes, half dhoti, ‘hansadi’ in neck, ‘marki’ in ears and perform thaga nritya. This dance is performed with sentiment of glory with the great enthusiasm and resembles movements of battle.

9. Siddi Dhamal

This Siddi Dhamal dance form is performed by the men of the Siddi communities in Jafrabad and Jambur and came with them from East Africa. The hunters from Africa perform this dance after getting hunted animal with the joy of winning. Generally, siddis perform this dance on various occasions on Thursday, on eleventh day of every month and on ‘sud bij’. The dancers wear headdress and skirt beautifully decorated with peacock feathers. The dancers dance to the tempo of the dhol, and a smaller two-sided drum, called dhamal. A mashira which is a coconut casing filled with shells and wrapped in a green cloth is used as a prop in the Siddi Dhamal dance form. The Siddi Dhamal dance form is distinguished by the vigorous jumping, the tempo of the drums and the fierce facial expressions, the climax of this dance is the tossing of the mashira up in the air, followed by its cracking on the dancer's head. It is a fascinating Gujarat Dance.

10. Dholorano

This is the dance performed by Koli people from ‘Gohilwad’. During the monsoon season, when the lush green lands occur, farmers celebrate the nature with great joy and dancing this art form. For performance, they keep supada, supadiyu, savarin, sundala, dala, sambelu etc. and dance in festive mood. They do movements like cutting the crops, separating grains, crushing the grain in circular or semicircular formations. Majira, kasi joda, table are main music instruments for the dance. Similar kind of dance is performed by Koli community at the time on harvesting.

11. Padhar Nritya

This dance is introduced by the people of the Padhar community. The Padhar dance is also one of the major folk dances of Gujarat. The people of the Padhar community are mainly fishermen who live along

the banks of Nal Sarovar in the Bhal region. He is a follower of Hinduism and worships Goddess Durga in various forms. While performing this dance, the dancer mimics the events in the mariners' lives. The rise and fall of sea waves and the wandering nature of Mariner's job are shown through this dance. The dancer holds small sticks and dances by riding the boats singing water-related songs.

Other unpopular folk dances like Randal no Ghodo khundavo, Mer loko na Raas & Chabakhi, Bharwad's Doka Nritya, Ashwa Nritya, Hinch Nritya, Vanjhara's Holi Nritya and Tribal Dances are also having rich culture and tradition.

Conclusion

Folk dances are the main asset of that particular state. Folk dances are originated in the leap of nature. They are "mirror of culture". Bhakti rasa is the prominent sentiment, which we can see in the dances of Gujarat. Vincchudo, jag, raasada etc are performed during navratri with dedication towards goddess amba whereas majira, gofgunthan, dholoranao, padhar nritya etc are performed socially with the great joy. In these dances, Energy and enthusiasm of the dancers are unmatched. People has different dance forms for different occasions, religious as well as social, like wedding, baby shower, baby birth etc. Gujarat is the rich state in the aspect of folk dances. Various and unique musical instruments are also used in these dance forms.

References

Books:

1. Most Famous Traditional folk Dances of Indian States by Sunil Shukla/ Cyber Tech Publications/ New Delhi- 110002 (India)/ ISBN: 978-93-5053-484-7
2. Kathak Nritya Vol-II by Nayana Nagle & Mohini Khatri/ Rannade Prakashan/ Gandhi Road, Ahmedabad 380 001/ ISBN: 978-93-82456-18-6
3. Gujarat ni Lok kala and Sanskruti (Gujarati) by Joravarsinh Jadav/ Mahiti niyamak, Gujarat Sarkar/ Gandhi nagar.

Links:

1. <https://www.hindu-blog.com/2014/09/gof-gunthan-navratri-garba-dance-in.html>
2. <https://www.indiamart.com/proddetail/manjira-dance-7009613148.html>
3. <http://www.gujaratdekho.com/gujarat-folk-dance.html>

Importance of Indian folk dance in the context of Indian folk art and its interrelationship with local culture

Harshada Chavan – Research Scholar

Dr. Smruti Vaghela – Research Guide

Department of Dance, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

India is a country full of culture, we follow many religions, cultures, art, rituals, and languages in the different states. India is also very rich in historical background with its ancient art, sculptures, painting, music, and dance. Every religion, cast, art, and culture have its importance in these particular places which are emotionally attached to the local people. These historic sites and structures are an excellent example of India's ancient and traditional ongoing culture, which is still being handed down to the next generation.

According to one study, "India is marked by its rich traditional heritage of Tribal/Folk Arts and Culture. Since the days of remote past, the diversified art & cultural forms generated by the tribal and rural people of India, have continued to evince their creative magnificence. Apart from their outstanding brilliance from the perspective of aesthetics, the tribal/folk art and culture forms have played an instrumental role in reinforcing national integrity, crystallizing social solidarity, fortifying communal harmony, intensifying value-system and promoting the elements of humanism among the people of the country"

Folk art is the art of the people for the people and by the people which is mainly hereditary. When it comes to folk art, there are so many such unique arts that emerge from different parts of India. According to the Indian art cultural journal, " In our Indian Art and Culture, the term "folk" implies an emphasis on originality and simplicity: no formal qualification is required to produce folk art, and the style of work reflects the culture from which it originates." they include painting, sculpture, iconography, folk dance, music, drama, storytelling, blacksmithing, printmaking, puppetry, embroidery, and many more. Just because music and dance are the media of enjoyment and our culture is very vibrant and we celebrate all festivals full of joy that is why music and dance come first in our mind. India has 29 states and every state has its folk dance and music. Folk dances are generally divided into religious, social, tribal, and war dances. According to the occasions, some folk dances are presented as professionally there are so many places where people are financially stable because of folk art.

If we are talking about other types of folk dances like ritual and social, India has so many Hindu pilgrimage spots that there are many folk dances based upon God and goddesses which we represented as ritual folk dances, and these kinds of dances are very close to that places and people that is why this is cultural art that we do not need to training about these particular dances, it is passing this art as it is to the next generations. so many Hindu pilgrimage spots in different states like Gujarat, Maharashtra, Himachal, Jammu Kashmir, Uttar Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Assam, Tripura, Manipur, etc. these places have many ancient temples and the local people are ritually connected with them so that their culture and whole environment also very ritual and pure.

Garba of Gujarat is at the forefront of folk dances performed during religious festivals, even today there are so many villages' women performed in a very traditional way. Garba is a festival to worship goddesses, and their songs are also based on the goddess. Along with this, their dress which includes Ghaghara Choli, Dupatta, and Chaniyas studded with embroidery for female dancers and the male dancers Kediya and Paghari as well which is become the center of attraction not only for the Indian people but for the foreigners also. From that their local artist gets stability in financial income. There are other dances of Gujarat which are performed professionally and on different occasions like Hudo, Tippani, and Padhar dances are generally performed as professionally also the folk theatre 'Bhavai' is also very famous. These all dances have their importance according to the occasion, some of them are performed as cultural dances to pass to the next generation.

The north side of India is covered with ancient temples and the whole area is surrounded by mountains and hilly is. The people are also following these rituals in the temples having so many beautiful places in Himachal and Uttarakhand that places are known as 'Dev Bhoomi' Jabro dance of Jammu and Kashmir, they dance of Punjab is the best example of ritual dances, jabro dance is performed as a traditional way. Another teeyan is the regional name of the festival of Teej which is celebrated throughout Punjab and is dedicated to the onset of the monsoon. Same way in south India. Similarly, religious dances are found in Karnataka and Kerala in south India. Kogadu, Somana Kunitha, Bhootha Avathane, and Karadi Majal are included. Kogadu dance is deferrer in costume tradition and following the religious rule.

So many dances are a dance form of a guardian spirit and it is the popular dance for the worship of God. Bhootha Avathane is followed by the coastal religion of that local area, in this dace worship includes

a procession. Karadimajal is also performed during in a jatra. Kavadi Attam and Thiyyattu dances of Kerala are presented ritually as well. Kavadi Attam is based upon the worship of lord Subramaniam and Thiyyattu is a devotional offering dance performed only in the Bhadra kali temple.

Jogava and Gondhal are performed in a rural area of Maharashtra. Jogwa means alms given to a person, the people are forced by society to give up everything and serve God as in olden times. The female is known as jotin and the male are known as jogata, but now this dance is only performed in the local temples. Gondhal is dedicated to the Goddess Renuka and Goddess Bhavan. This dance is performed by the gondhali cast which they included the dramatic narration of mythological stories and legends as a part of the rituals.

Nowadays, these both dances are also presented in a professional area. Apart from this hojagiri is presented as worship of goddess Laxmi during the jam cultivation in Tripura. Laiharoba is ritual festival and kang chirngba is the festival of rath yatra of Manipur. In Punjab, lohari is presented in a ritual form in Baisakhi which is harvesting time. We have also other dances which are performed during harvesting time like, Rouf and Bacha Nagma are also very famous dances of Jammu and Kashmir, and Suggikunitha of Karnataka which is also performed by the farming community. Thus, we have so many ritual dances from different places which are very ancient so that we can connect ourselves with our ancient traditions and we have to keep them very close to us and try to pass them on to the next generation so they can also spiritually understand our culture.

As ritual dances social and occasional dances are also had special importance in a cultural manner, in so many rural and local areas have this kind of dance. In Jammu Kashmir and himachal Pradesh there are fumania, shikhandi nritya, khade ke naach, which are performed on different occasions. Thumpi Thullal is performed in Onam festival of Kerala. Koli dance is also social dance of Maharashtra which is performed by the cast of fishermen. Because of the social dances, we are connected with our local cast and culture.

Our folk dances are not only for the follow our tradition but it has their significance. It also makes it financially viable. We have also different folk dances which are performed as professionally. Like garba, kolkali, tera tali, ghoomar, chhau, lavani and so on. there are also some famous martial arts which are performed as professionally, like ghataka of Punjab, velakali of Kerala, gir dance of Rajasthan, Thang Tha of

Manipur etc. even we are also 30 to 40 percent of our states having Tribble community, they still continue their traditional Tribble dance such as thoda dance, shabro dance, badar natti, ottankotthu, etc are tribal dances of Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand and Tamil Nadu respectively.

Thus, our folk art is not just art but it is our culture and emotions which is deeply with the local people. We have so many varieties with its specialty of each folk dance and all movements of these dances are very close to their particular environment and geographical of that place. These folk art and folk dance make our nation special and we are still connected with our culture and nation. These dances are teaching us about our older rituals and their importance, they make people physically strong, and we can make ourselves more spiritual, its tradition, costume, and ornaments give us different identities and make our nation more colourful and attractive. This all-local art makes local people economically viable and stable.

Therefore, our folk art is very precious to every Indian which is very unique its worldwide fame is proof of that so we need to preserve this ancient heritage to pass it on to the next generation.

Footnotes:

- 1) Page no 1 of Evaluation Study of Tribal/Folk Arts and Culture in West Bengal, Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh and Bihar by Gramin Vikas Seva Sanstha.
- 2) journal of Indian art cultural, page no. 2/ <https://indianfolkart.org/52-indian-art-and-culture/>

References

- 1) Kapila Vatsyayan/ Indian Folk Theatres
- 2) Prof. Shqrif Mahommad/ Bharat Ke Loknrutya
- 3) Enakshi Bhavnani/The Dance In India/ The Origin And History, Foundations, The Art Science Of The Dance In India-Classical, Folk And Tribal

Mithila and its Identity: Looking through the essence of Folk songs

Pinku Jha - Junior Research Fellow
Dept. of Political Science, Faculty of Arts
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Abstract

The paper attempts to discuss the role of Maithili folk songs in the cultural relevance of Mithila region. The method is descriptive and explanatory in nature, where author tries to put forward the existing information to the readers. Though the major objective of concerned chapter is to make a contribution to the folk culture and art.

Introduction

The variety of cultures, values, and ethos are essential characteristics of Indian Civilization. One cannot define the nature of India while just focusing on its physical boundary rather an intangible source of identity need to be examined that constitutes its social and moral fabric. A set of small and autonomous cultural thought processes and practices have been constantly evolving within a region. Indian culture is Indian in a sense as it encompasses multiple variations of cultural and traditional marks, which further makes it a culture of heterogeneity and inclusiveness. There are different regions and places that provide a peculiar character to the holistic identity of India. Though, with the present paper author will attempt to highlight the significance of Mithila and its folk music. In doing so, the understanding of the certainly less explored area of research will be the center of the current paper, where the beginning will focus on a general background of the identity of Mithila, and then gradually focus will be shifted to different forms of songs that come under Maithili folk song.

Mithila: Reading its Identity

The geographical location of Mithila falls roughly under the northern part of the state of Bihar in India. However, the place, like any other place in India, has its own distinctive and unique culture with herself. Mithila, also known as Tirhut, Tirabhukti, and Mithilanchal is a cultural region of the Indian subcontinent bounded by the Mahananda River in the east, the Ganges in the south, the Gandaki River in the west, and by the foothills of the Himalayas in the north.

Mithila, the birthplace of Sita, is well known from Vedic times for her learning, scholarship, and spirituality. In Mahabharata and other

scriptures, the name of Videha and Mithila could its place more than several times by the readers. The place is also known for, a poet of the fifteenth century Mithila, Vidyapati who became synonyms with the language of the land, i.e Maithili. Pioneer of nationalist poetries, the National Poet, Ramdhari Singh Dinkar is also associated with the land of Mithila. But it has been overlooked by researchers and observers that this place is also rich in the traditions of rural culture. Folktales, folk art, folk dance, folk songs, paintings, etc. are very much part of the resonant social life in Mithila. However, when it comes to folk art, the music of Mithila has a very different set of expressions that is capable enough to suit the needs of different times. It is in this background, one can understand that how it is possible to look at different facets of a place or a culture, that might have not been duly emphasized in mainstream observation.

Maithili Folk songs, their classifications, and significance:

The culture of any region provides recognition and legitimacy to its identity. The notion of power constantly changes where intangible forces do play a significant role to identify your position. In that way, the role of mass culture through music and literature is prominent. To be precise, folk culture is playing an important role in shaping the identity of any nation or culture. Music connects people to people but Folk Music connects people to God. This idea of a connection between the individual soul and God is the basis of folk music. For the current paper, that connection is explored through folk songs. Folk Music represents a particular community on the world's stage in a vivid manner. Folk music describes a particular land, the livelihood of the natives, and how people express and unite themselves.

The regular history of Mithila music dates back to Nanyadeva (1097-1133), a great patron of music and author of a treatise on this art. He developed the popular ragas on systematic lines.

This Mithila music was carried to Nepal, Uttar Pradesh, Bengal, etc. Later Folk songs, folk dances, and religious songs of the Vaishnavas were also popular during the medieval period.

The folk Music of Mithila is one the most ancient types of music in the Indian subcontinent. The origin of Maithili music cannot be dated exactly to some period, probably due to the length of its history. However, these folksongs are representative of the universal creativity of humanity. Society retains a total system of knowledge through these

songs. Mithila is a great cultural land where this significant tradition of folk songs is shining for thousands of years. The general character of folksongs is similar in all Indian languages and communities including Maithili. Maithili folksongs are, however, crucial in one aspect. It is generally seen and believed that folksongs are characteristically anonymous. Maithili, or perhaps only Maithili, is an exception. Right from the great poet Vidyapati (1350-1450) down to Kashikant Mishra 'Madhup' (1906-1987), hundreds of well-known and some unpopular poets have been composing folksongs of several types, and their names are invariably tagged in the concluding stanza in their compositions.

The folk music of Bihar has survived all attacks of modernism. Some performers of Bihar's traditions have achieved commercial success. For example, Sharda Sinha sings Bihari language (including Maithili) folk songs in concerts throughout the world and has released many recordings. Maithil musicians, who seem to have been more popular outside Bihar, enriched Nepalese music and carried the traditions of their Folk songs. Some of the ragas, which may be claimed as special to Bihar, are 'Nachari', 'Phag', 'Chaita', 'Purbi', 'lagani raag' etc. (Mishra, n.a) In the religious-type of dancing the gods and goddesses are invoked through dance accompanied by folk-songs and music. Maithili Music is said to be the song of the gods. Many of the songs are used as a way to pray to the gods. Songs relating to agriculture and Devotional songs are the two main types of songs that can be seen as prayers to God above. The songs describe the outstanding traits of the gods and goddesses and sometimes the traits of their worshipers. These songs are called gosaunik git or gossan. The Maithili region lies in the part of North India and Nepal which is wet and lush green as it is covered with bamboo structures, paddy fields, and ponds. It is said to look like the resting place of goddesses Kali and Durga which are prominent in the worship rites of the masses (Henry, 1998). Navaratra is religious and ritualistic to the core. People, especially women folk, worship the goddess Devi for nine days with proper rituals and observe fast. During the festivals, music conferences are arranged.

Religiosity is the pivot around which the music and amusements of the village folk of Bihar revolve. During the famous Chhath Parva of Bihar, there is much music and a lot of singing of folk songs, both at home and on the river bank. The folk songs sung on the eve of Chhath mirror the culture, social structure, mythology, and history of Bihar and Uttar Pradesh. This is common to both men and women. Here religious entertainment takes the form of amusement for the masses. At the

slightest pretext, “Satyanarayana Katha” is held in all seasons of the year and some religious scriptures are read and devotional songs are sung.

Folk song (Lok Geet) is a very important form of folk literature. The system of Maithili Folk Songs, from an anthropological view, is relatively new. Looking a little deeper one finds some interacting differences. It is another case of the Unity – Diversity aspect of Indian Culture. In Mithila, the women’s songs provide a concrete expression of tendencies that distinguishes Maithil culture from other parts of India. Maithili music is very much traditional. Maithili Music is usually played by classical instruments such as, but now the use of modern instruments is making these folksongs more appreciable. From those times there are several contributors who have been giving their whole lives to music. Vidyapati was the patron of the music and literature of Mithila. One of the categories of folk songs is ceremonial or sanskar songs. These songs form an essential part of rituals of various ceremonies relating to childbirth, initiation (yagyopavita or janeu), marriage, and in some areas with rituals of death as well. Childbirth, initiation and marriage, and other ceremonies are accessions of great happiness and joy. But on such occasions great care is taken to avoid any misfortune; hence the ceremonial songs and rituals are believed to have a magical potency.

Representing the life: songs at the birth of a child

Various songs that represent life-cycle events that is birth, marriage, etc. are sung by the people to celebrate a particular occasion. *Sohara* songs are the songs that are sung by the women on the sixth day of the birth of the baby to express thanks to Mother Goddess Sastika. *Sohara* songs are descriptions of the birth of Lord Krishna and Lord Rama. *Khelauna* and *Sohar* are two different types of songs that are also sung at the time of birth of a child to ensure the well-being and happiness of a child. Following is an example of Maithili *Sohara* Geet that attempts to make a child happy while telling him how everything is readily available to him.

"किनका के ऊँच मन्दिर छनि,
चउमुख दीप जरु रे ललना रे,
किनका के लाली पलंगिया,
किनकर धनि भुइयाँ लोटु रे.."

These are also sung on the occasion of Upanayana (sacred - thread ceremony), Mundana (tonsure ceremony), and marriage. The lullabies are sung to please the child and keep the child happy.

Folk songs and the marriage ceremony:

The marriage ceremony holds an important place among the ceremonies prescribed by both shastras and folklore. This ceremony lasting for several days is equally important for folk songs. For example, some songs are called *nehchu* songs, sung at the nail-cutting ceremony of the bridegroom. *Jyonar* is also a form of folk song which is sung when the bride and the wedding party enjoy a feast. These *jyonar* songs enumerate the things which are being served at the feast. Marriage songs can be said to be of three categories. The first one is ritualistic and has an air of magical relevance about it. Various spirits are invited by a song and imagine that the spirits that come will be caught up in the cap. The cap is pasted on the wall of a room, where some activities take place during the days of marriage. The songs sung in that room are called '*Kohbar ke Geet*' since the place is known as Kohbar. The wedding songs are often classified according to the name of the rituals or ritual stages. Marriage songs include *Suhaag* songs at the beginning day and *Samdaun* (Vidai) at the concluding ceremony.

Representing the joy of agricultural and other festivals :

In general, every region of India has its way of celebrating agricultural festivals, on the same lines, Mithila has her forms of songs and music. Agricultural Songs are sung during sowing, plowing, winnowing, etc. The cycle of festivals begins with the month of Chaitra. Several songs are sung during the celebration of the festivals of Ramnavmi, Batsavitri, Nagapanchami, Madhushrabani, Kojegra, Sama – Chakeva, and Bhardutiya.

Seasonal Songs:

Songs of the whole year with specific months are particularly popular. The common songs include under this category are *Barahmasa*, *Chahomasa*, *Chanmasa*, *Batgabani*, *Lagni*, *Chaitabar*, etc.

Purely seasonal songs are those which are sung during raining season, especially in the month of Savan and Bhadon. A class of these songs is called *malhar*. These songs express the pleasure of ladies when they enjoy 'rimjhim' or light showers. They insist on swinging (jhula) while singing with their friends and relatives

A category of songs is those in which women are free to sing according to their own choice and pleasure, expressing feelings and emotions for different occasions. As this is a very important occasion in family life,

there are many glimpses of delicate family relationships and finer sentiments.

Wisdom songs:

Every song represents the wisdom of the people but some specific songs explain how people retain their knowledge system consciously and there are some diet based social restrictions to be followed every month.

For example – Do not consume leafy vegetables in the month of savan and curd in Bhadab. Keep away from the dewdrops in Aswin and avoid eating buttermilk in Kartik, and a set of rules and regulations could find a place in those folksongs.

Devotional Songs:

In this category, Bhajan and Kirtan, Prati (morning songs), Gosaunik geet, Bhagwati geet, and Songs of Shiva are being sung.

Nachari (Songs of Shiva)

देखिते भोला के सुरतिया,
सखिया पागल भेलै ना
अंग विभूति गले सर्पमाला,
पहिरन हिनकर बाघक छाला
बसहा के कएल पलकिया,
से सखिया पागल भेलै ना..

Songs of love and Beauty

Some songs explained the innermost feelings of a lover or beloved. The most important type of such song is called *Tirahut*. An example of such a song is the following; where the girl is in sorrow after realizing the fact that her beloved one left for some other city, she does not how to survive in the absence of her love.

"मोहि तेजि पिया गेला विदेश
कोन परि खेपब वारि बयेस
नैन सरोवर काजर नीर
दूरकि खसल पहु धनिक शरीर
सेज भेल परिमल फुल लेल बासे
कोन देश पिया पड़ल उपासे.."

These are sung on ritual occasions and also sung in leisure time. These songs are songs of separation as well as the union.

Songs of Glory, Entertainment, and Values

These songs describe the glory, history, and beauty of the land and the people, etc. Glorious deeds of historical and mythical characters are sung. The historical ballads dealing with the heroic deeds of the freedom fighter Kunwar Singh have also been immortalized through folk songs in the plain tracts of Bihar. These classifications and descriptions unfold the immense importance of Maithili Folk songs in the understanding of the structure and functions of the society at large.

Reading the Tulsidas Ramayana is one of the forms of common religious entertainment which keeps the village folk engrossed and energized. *Ramlila*, *Nautanki*, and the *Bhikharia* songs enthrall thousands of men and women in the fairs and gatherings, they do vigorously involved in activities that take place around them. *Ramlila* is essentially religious and based on the active presentation of the story of Rama and Sita. *Nautanki* is social play, where many social evils are caricatured and they have an educative value. *Bhikharia* songs have a wide scope of themes and usually, they aim at social inhibitions and drawbacks of society.

Conclusion

The diverse range of cultural and art forms illustrated the identity of India. The different regions of India have different connotations to explain a particular sphere of life. When it comes to society, religion, and morality, the role of folksongs needs to be examined. It is in that background present paper has been written. A characteristic nature of Maithili folksongs can be identified as that are generally sung by women of Mithila, which mostly covers the content from every sphere of human life. However it is the beauty of any folk music that it does not restrict itself to a few people, rather the masses contribute to the growth and development of this kind of music.

Along similar lines, the growth of Maithili folksongs has been analyzed throughout the present chapter.

Reference

- Kailash Mishra. "Classification Of Maithili Songs By Kailash Mishra". Indra Gandhi National Centre of Arts. Ministry of Culture Government of India. Retrieved 20 October 2022
- Edward O. Henry (1998). "Maithil Women's Song: Distinctive and Endangered Species". *Ethnomusicology*. 42 (3): 415-440. doi:10.2307/852849

Impact of Bengal's Folk Music on Rabindra Sangeet - A Study

Bhumika Trivedi - Research Scholar

Dr. Rajesh G. Kelkar - Research Guide

Dept. of Indian Classical Music (Vocal), Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

Abstract

This study will present a comprehensive look at different flavour of Bengal's music and its larger impact on Rabindra Sangeet. The purpose is to traverse the musical calligraphy of folk music and cultures of Bengal through the spiritual significance of Rabindra Sangeet by Guru Rabindranath Tagore. The objective of the research is to explore different aspects of Bengal's folk music and its impression on Tagore's songs, with emotions at different levels: emotion within society, emotions between human beings, feelings with nature and peace within self. Rabindra Sangeet can excel communities, creeds and cultures. Gurudev songs also continues to inspire inner expression as sound reflects and affects values and faith. Folk music is a vital part of who we are, and it forms the foundation of our Nation. Coterie, customs and creed all offer insights into the connection between folk music and Rabindra Sangeet. Tagore's songs cultivate community, as sound creates transmission and unity. learning is a constant process that blossom, inspires and nurtures. Rabindra Sangeet assists in generating culture, characterized by a faction of people, representing their traditions, history, beliefs, and traditions. The composition of different folk music of Bengal is as varied as the sounds of the Earth. It presents a refreshed relevance in people's lives, their culture and furnish a way for every individual to relate to other cultures and their beliefs. Exploring the musical calligraphy of Rabindra sangeet with impact of Bengal's folk music is a wonderful way to explore the folk significance of Rabindra Sangeet.

Keywords: Folk Music of Bengal, Rabindra Sangeet, spirituality, emotions, melody and tone.

Introduction

The expression of folk music is multifaceted and the original nature of this music is driven by regional language. In its songs, the pronunciation of the language and the logical phonetic outline of the melody must be clear. Although most of the folk music composers are illiterate or poorly educated, fragments of people's life, alienation, feelings etc. have

become one like the dust of the road and have been awakened in the spirit of folk music. It assembles, expressing action, self-sacrifice and passion. Rabindra Sangeet and Bengali folk music are intertwined with each other. Many Rabindrik songs have been composed with the influence of the folk music of Bengal. It is the type of music that is imbued with the life of the people, spontaneous and effortless- whose words and melody are embodied through voice and instruments. There is no space need for civil practice. The melody of folk songs floats in the saliva of the simple soul in the village houses, fields and valleys of Bengal. There is a heavy resonance in the air in the sky. The river-motherland full of canals is like the fresh, fruitful and green region of Bengal. The productive people can be said to be the creators of folk music. Even in the bountiful vast unbounded wilderness of the country West Bengal, the melody of folk music floats.

Folk Music of Bengal in variety of Melody and Tone

From time immemorial in the world of nature, various sounds and tones of various animals, plants, vegetation, colourful and varied beauty planets and stars and pulsating rich waves create a mysterious reaction in the human mind and body. The deepest desires and impulses of the human mind are channelled into music in response to emotions and provocations. The response of the human mind was not only joyous, but also the struggle of hard life and struggle with rivals and eventually gave birth to protest music. folk music can indeed be said to have been born when the melodic sound waves echoed in the air from the emotional turmoil experienced in hunting life. The ancient Bengali sadhana were expressed through chants. Kirtan refers to the pure form of medieval Bengali. Before Chaitanyadev, Bengali language literature was rooted in the history of the ancient Hindu period, the promotion of Puranas, the religion and Veer Gatha of ancient Bengal, the Mahatmya Kirtan of Gods and Goddesses, the, the love of Radha Krishna, but with the advent of Chaitanyadev, there was a great stir in Bengali literature and music, as a result the Bengali language also became enlightened.

“In the 16th and 17th century, the novelty of Bengali folk literature appeared. This language has a number of distinctive phonetic patterns, although in modern Bengali, it is quite different in phonetics from the general form of other Indian Aryan languages. This difference is particularly noticeable in folk music.”

A review of the ancient and medieval musical poetry of Bengal shows the reflection of the picture of spiritual feelings, that is, the way of life of the people flows on the religious affiliation. The appeal to the secular

human essence of the folk life of the common people is absent in the poetry and music of the time. In the modern age of science, the way in which spirituality is valued was not possible in ancient and medieval times. But when judging the source of folk music, it can have seen that the story of the life of laughter and tears, driven from the net of religious or spiritualism, dusted with opinion, has emerged under the umbrella of this category of music. The origin of folk music can be traced back to the daily activities of public life.

Folk music has assumed a prominent role in the continuous form of music that has been manifested since the earliest times of creation. Music is an innate power of the human being, within which the inner soul of the human being develops.

Since ancient times, the pursuit of music has been going on in different parts of Bengal. It has been intimately circled with the evolution of human society from its primitive state to its economy and labour. Gradually, the country music changed through various events and festivals of the villagers. In this way folk music emerged for the entertainment of the common class without the discipline of the classical rules and rhythms. The society is the creator of the lively and dynamic folk music, but the village and the people are the originators of folk music. From water, soil, forest, mountains, air, jungles, valley and agricultural society, the overall picture of collective life is reflected in folk music. On the other hand, poverty is also one of the sources of folk music. The whimsical emotions of the human souls help in the creation of folk music. The historical role of folk music as an instrument of primitive emotions, rhythms, struggles etc. is well known.

Classification of Folk Music

Folk music of Bengal is rich in significant diversity in terms of expression and musical structure. Regional music consist of various folk songs with rhythmic, melodic and linguistic characteristics. As a whole, folk music is the song of labour life and their desire. In general love, marriage, vovorship etc. Folk music is divided into various catagories. Like the term gharana in raga sangeet, in folk music regionalism is created by relying on geographycal nature, special rhythm and linguistic tricks. Regionalism is influenced by the transformation of the evolutionary social system and its economic structure, in the mold of the primitive group tone.

Dr. Ashutosh Bhattacharya divided folk music into five catagories.

- Regional - It is concentrated within a particular region.

- Vyavaharik - The everyday practicalities of social or family life on the occasion of the ceremony.
- Anushthanik - Practical work on social festivals.
- Karma Sangeet - Music based on karma.
- Premmalak - Naranari mutual attraction and feelings.

Folk music can also be classified in different categories such as -

- Manvik Raashrit - Bhatiyali, Bhavaiya, Chatka, Gambhira, Zari, Jhumar, Bolan etc.
- Adhyatmik - Baul, Mangal songs, Prabhati songs, Kirtan, Vijaya songs, Sufi songs, Dhamali etc.
- Shram Sangeet - Sari, roof-beating songs, boat beats etc.
- Anushthanik -Tusu, Gagan song, Karam sangeet, Songs of birth, marriage, death and the occasion of daughter's journey to their in-laws house.

Originally Karma sangeet was the folk music of the agricultural life. Song of agricultural work, song of boating, song of cutting soil and song of cutting trees etc. Folk music can be divided into categories such as love, marriage, nature, vows, worship, homeland etc. Regional traditions, culture and linguistic diversity are the main reasons for classification. In this context folk musicians are taken as active participants in the playful play of nature. Pranay sangeet, prem sangeet predominates in union, separation. In poetry, melody the full emotional form is revealed.

Diversity of Folk Music of Bengal

Bengali folk music is an interesting traditional aspect of Bengali music. It is formed by combination of words, melody, voice and instruments is connected with the people, spontaneous and effortless. It has no scriptures but it is born from the emotions of the souls. Folk music of Bengal includes Bhatiyali, Baul, Jari Gaan, Sari Gaan, Jhumur and many more. Following are some examples of Folk songs of Bengal:-

Bhatiali

Folk songs that were originated from the riverine Bengal are the Bhatiali songs. It was traditionally sung by women. It is mainly a river song. This song includes Radha Krishna premlila, vairagya, Dehatattva and prem sangeet. This song is the best in conveying the feeling of sadness and despair. There is no use of musical instruments in this song. The dignity of voice is interesting here.

Baul

The Baul community probably arose from Sindh and Muslim Fakirs in the late fourteenth century. (Kuthial, 1999) According to Sufis, Baulias are constant travelers. Bauls are divided into different categories namely, Tantric Baul, Sadhan Bauls, Derveshi Bauls, Kabi Bauls, Kartabhaha Bauls, Vaishnava Bauls and Gaur Bauls. Different characteristics of the song and the singer are available depending on the region. Garvad, Sahajibad and Nihilism are the philosophical basis of Baul songs.

Prabhati Gaan

It is derived from Bengali kirtan. The main purpose of prabhati songs is religious consciousness and soul search, but it awakes the religious spirit in people's mind. This song is sung during the morning hours. Its theme moves around the episode of Krishna's awaking from sleep. This form of songs sung to awake the villagers, very early in the morning reciting the name of Radha Krishna and Chaitanya as well. It is known as provati songs and sometimes a tune of kirtan befitting the morning hours sung with it.

Sari and Zari Gaan

Generally, this folk song is sung in the months of Shravan, Bhadra, Ashwin during boating in Bengal. Various levels of songs are created by the breaking of the boats door and melody or beat of the hammer. The lyrical of Zari songs usually sung through dance, focusing on the sad events of Hasan and Hussain in the Karbala desert of the Muslim community.

Bhadu Gaan

This song is sung by women during Sankranti in the month of Bhadra. The festival of Bhadra month coincides with Indra Puja or Vastu Puja in the western Bardhaman region, the source of Parva. The festival of paush month is known as Tusu in Manbhum. In this folk song, the story of Ramayana is based on Panchali. Bhadu Gaan are often influenced by the folk melodies of Bihar region. Santals and other tribals also sing this folk song.

Folk Music of Bengal and Gurudev Rabindranath

Rabindranath Tagore first expressed his interest in desi music in Bharati Patrika. (Koser, 1994) He wrote many songs in kirtan and ramprasadi tunes. He used to travel around the villages and the tunes of Baul, Sari, jari, Bhatiali used to come to his ears. Not only that, during his wanderings in that region, he got close to rural Baul Fakirs. Among

them the names of Lalan Fakir, Gagan Dakharkara are notable. He collected Baul and Bengal's own folk music from them with sincere devotion. Not only the collection, he also composed songs in the tune of folk songs. The rustic tunes gave an inspiration to Gurudev to compose music in new tones. It was under this inspiration that he composed songs like 'Gramchara Oi Rangamati Path', 'Tomar Kholo Hawa Paige Pale' etc. (Ghoswami, 2018)

Tagore also composed songs on Ramprasadi tunes and Shayama Sangeet tunes. During the Swadeshi era Tagore specially adapted different tunes that could reach the ears of masses. He understood that only the melody of this folk music can reach the hearts of people. The humanistic appeal of folk literature, the various visions of fairy tales, the beauty and literary value of rhymes are deep and incredible on the poet's literary pursuits. (Ghosh, 2016) The tone of the soil, its soul, is combined with various sounds and colours. Rabindranath Tagore brought this flow and because of these the patriots of that age received a response from the larger public.

Influence of Bengal's Folk Music on Rabindra Sangeet

In today's era folk music can be ranked in one of the rich music of our country. Rabindranath Tagore was the first educated society to bring out the infinite precious wealth hidden in folk music. Tagore enriched his musical repertoire from folk music as well as from other genres of music. At a very small age he got inspiration to know kirtan songs by reading the ancient Maithili mixed language Padavali containing the leela of Radha-Krishna and composed 22 kirtananga padas under the pseudonym Bhanu Singha and set the tone of Kirtan to a few other songs. (Ray, 2020)

Bauls are free-spirited music saints. Tagore also met many Baul singers and was particularly impressed by the simplicity of the language, the depth of expression and the tenderness of the melody of this fast-paced Baulgan. Since he has composed many songs in Baul sur. However, Lalan Fakir's songs left a deep impression on his mind, so the influence of Lalan Fakir's songs is found in his songs. All types of people compose songs in the tune of sangeet, but the number of songs composed in Baul tunes is the highest, followed by Kirtan tunes, Sari, Bhatiali, Ramprasadi etc. During partition of Bengal movement in 1947, Tagore composed many Swadeshi songs to the tune of folk music of rural Bengal. He has been writing non-stop in the revival and establishment of nationalism in magazines like 'Sadhana', 'Bangadarshan', 'Bharti'. (Gosh, 2016)

In This way, Tagore's musical mind was free from all narrowness and enriched the repertoire of Rabindra music by accepting the tunes of the rural areas.

Conclusion

It is a result of Rabindranath Tagore's penance that the composition of Rabindra Sangeet has the power Bengal's folk music with beautiful meanings, emotions and feelings, festival songs, Baul, Kirtan, Jari Gaan, Sari Gaan, Ramprasadi, Bahtiali and spirituality through which the message of unity in integrity spreads in the whole world. Tagore has also introduced several new rhythms suitable for his songs and combined them with the Bengal's folk tunes. It is because of the efforts of Gurudev Rabindranath Tagore that folk music has been able to gain so much establishment in Rabindra Sangeet. Rabindra Sangeet is flowing like a slow-moving stream to meet the ocean of world music.

Bibliography

1. Ghosh, S. (2016). *Rabindra Sangiter Itibritta - Part II*. Kolkata: Meera Nath Sangeet Prakashan.
2. Ghoswami, P. K. (2018). *Bharatiya Sangiter Katha*. Kolkata: Meera Nath Sangeet Prakashan.
3. Gosh, D. S. (2016). *Proshnottore Rabindrasangeet* (Vol. Pratham Khand). Kolkata: Sangeet Prakashan.
4. Koser, S. N. (1994). *Tagore Sangeet* (Vol. Second Part). Kolkata: Koser Publication.
5. Kuthial, D. N. (1999). *Sur O Swar Baichitrey Banglar Lokogiti*. Kolkata: Nath Brothers.
6. Ray, S. R. (2020). *Rabindra Sangeet Jignasa*. Kolkata: Namita Prakashani.

Origin, establishment and journey of Lavani: Folk dance of Maharashtra

Dhaivat Mehta - Research Scholar

Prof. Ajay Ashtaputre – Research Guide

Department of Tabla, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

Currently we are celebrating 75th **Azadi ka Amrit Mahotsav** all over the country. Many concerts, various events are being organized to celebrate 75 years of Independent India. As a title of the book says भारतीय लोक संस्कृति एवं ललित कलाएँ, in this article I will talk about origin, history and journey of a folk dance of Maharashtra region called Lavani. I will also talk about different types of Lavani and how scenario of this folk dance has changed over the period of time on a bigger canvas.

Originated in the medieval times lavani continues to be a folk performance even now. Though lavanis are more popular as dance-forms or folk performances. Lavani compositions form an integral part of the shahiri literature in Marathi language. The term ‘shahiri’ means the literary compositions left behind by the shahirs (poets) who were the moving minstrels during medieval times. The lavani compositions were poetic and were not written back then. Lavani was merely a song that was sung as per the local tunes and the various words used in lyrics clearly indicate its characteristic as a form of folk performance. They were actually spontaneous creations of the shahirs. Much later, towards the end of eighteenth century, lavanis came to be scribbled in Modi script of Marathi language. They were later transliterated into Devanagari script of Marathi language and thus became known to people more.

Various scholars have done research on when Lavani as an art form originated. While texts from the 13th century contain references to the song and dance of the Kolhatin (rope walking) community, they contain no specific mention of Lavani. A poem by Manmathshivalinga, a *shahir* (poet), has been found in the manuscript collection of Pune’s Bharat Itihas Sanshodhak Mandal. M.M. Potdar published it under the title ‘The Lavani of the Bhavani Goddess of Karad’ in 1915, in the annual publication of the Bharat Itihas Sanshodhak Mandal. Manmathshivalinga was born in 1560 and died in 1613. Thus, this Lavani was composed at some point in the interim. According to

Gangadhar Morje, a senior folk-art scholar, the composition takes the form of a folk song and perfectly matches the metaphorical Lavanis of today.

Another possibility is that it is believed that the origin of Lavani is in the Prakrit Gathas collected by Hala. It has derived from the word “*Lavanya*” which means beauty, pretty. It is said that it is a queen of all folk dances of Maharashtra. The origin of this dance form is believed between 17th and 19th century. Initially it was patronized by Maratha Kings. According to Dr. Durga Dixit, the establishment of Lavani had emerged during the era of Peshwas. Basically, this was an entertainment program for soldiers during the battlefield with Mughal. With downfall of the Peshwas, Lavani was under the heritage of local prostitutes and fortunately it had been resurfaced as an artistic dance form after independence. Lavani though originated in Maharashtra also came to be sung and performed in Madhya Pradesh, Gujarat and Thanjavur. The shahirs were patronized by the sardars of the Peshwas in Madhya Pradesh and Gujarat. From the perspective of performers, it was not only about entertain others but it also included Nritya (Dance), Abhinaya (Acting), Gayan (Singing), and Vadan (playing) as well. It is said that initially this dance was performed by Dhangers and Shephard community in Maharashtra. The life-story of the shahir Anant Fandi shows that Ahilyabai Holkar, the daughter-in-law of Malharrao Holkar, the veteran Maratha sardar posted at Indore patronized him for some time. In fact, he started composing a different shahiri at her advice. One branch of Bhosle family flourished at Thanjavur. The Bhosles of Tanjore, especially, Sarfoji Bhosle, were great patrons of art and literature. In the collection of these southern lavanis one gets also the lavanis of the shahirs like Honaji Bala. Although the language of these lavanis is not the same as that of Marathi of Maharashtra. The Gaikwads of Baroda were also the patrons of art, learning and literature. The documentary evidence shows that they also patronized the shahirs coming from Maharashtra. The shahirs could not use the same language then. It was but natural for the shahirs to get adapted into the linguistic mode of the province where they performed.

The life-story of the shahir Anant Fandi shows that Ahilyabai Holkar, the daughter-in-law of Malharrao Holkar, the veteran Maratha sardar posted at Indore patronized him for some time. In fact, he started composing a different shahiri at her advice. One branch of Bhosle family flourished at Tanjavar. The Bhosles of Tanjore, especially, Sarfoji Bhosle, were great patrons of art and literature. In the collection of these southern lavanis one gets also the lavanis of the shahirs like

Honaji Bala. The Marathi language of these lavanis is not the same as that of Marathi of Maharashtra. The Gaikwads of Baroda were also the patrons of art, learning and literature. The documentary evidence shows that they also patronized the shahirs coming from Maharashtra. The shahirs could not use the same language then. It was but natural for the shahirs to get adapted into the linguistic mode of the province where they performed.

Traditionally this genre of folk-dance deals with various subject such as society, religion, discrimination, politics, so on and so forth. Sentiment of most of the songs in Lavani are emotionally erotic and dialogues tend to be politically satire. There used to be a male who would dress up as a female dancer and he would dance and sing together along with a lead singer. They would mainly focus on emotions and physical postures and gestures. The lead singer is called **सोंगाड्या**. Lavani is sung on a higher pitch with pronunciation like **जी रा जी जी ई ई**. Once a lead singer sings, the other musicians who has joined him as a choir, would follow him with the same tune. Dholki is the main instrument played during a Lavani performance. Dancers need to dance with the rapid beating of the dholki as they perform. With time Lavani has seen some changes, now it is performed on recorded music and live music that uses various instruments. Some of musicians from the choir has an instrument called “**Tuntuna**”. Sometimes considering the demands from audience, Lavani program would go on till early morning in an open places like scaffold, terrace, amphitheater and so on.

Talking about the attire they put on during the performance; a performer wears a long sari length around 9 yards. They make a bun (Ambada in Marathi) with their hair. Besides, they wear heavy ornaments which includes, Necklace (Thushi), earrings, Ghunghru, Bormaal, kamarpatta (a belt at the waist), bangles, sindoor, etc. They even apply a big bindi of red color on their forehead. The sari they wear is called Nauvari. It is much more comfortable as compared to other saris which they wear on daily basis. There are various types of Lavani but mainly two types of Lavani are popular, namely Phadachi Lavani and Baithakichi Lavani. Phadachi Lavani is performed and enacted in a public performance before a large audience in a theatrical atmosphere. Whereas Baithakichi Lavani is performed in a closed chamber for a private audience by a girl sitting before the audience. Basically, it is a kind of Mujra strictly performed for men. Songs of this form were written in sexually explicit double meaning. In fact, such descriptions add to the erotic feelings depicted in the Lavanis. Interestingly, some Lavanis use the word haveli

for the palace. Actually, the concept of haveli was not originally in Maharashtra. Haveli was a palace in Rajasthan and Marwad. Thus, the induction of the word haveli in the lavanis means that the shahirs wished to symbolically get associated with the grandeur of the North India. The havelis in the lavanis are described having rich carpets and the curtains of expensive cloth materials. Havelis had also gardens attached to them. Particularly some lavanis of the shahir Prabhakar that may be cited as the examples of ornate poetry contain the descriptions of the havelis and of the floral life of Poona. Saganbhau also had depicted the luxurious life of the Peshwas. One of his lavanis contains the following names of flowers: 'Gulchabu', 'Gulab', 'Motiya', 'Mogra', 'Shevanti', 'Narangya', 'Khiranya', 'Tuti', 'Jai', 'Ratanjan', 'Batamogra', 'Malati', 'Douna', 'Gulab', 'Kekati'.

(Costume of a Lavani Dancer)

Other is Shringarik Lavani which is full of erotic and sensual aspects, in which dancers entertain rich and upper-class people in and around vicinity. But generally, in Lavani dance, life of common man, love between man and woman being expressed in various forms, married wife's menstruation, sexual union between husband and Wife, their happiness, sadness, famine, hunger, marriage, soldier's amorous exploits, the wife's bidding farewell to the husband who is going to join the war, pangs of separation, adulterous love - the intensity of adulterous passion, childbirth is reflected. The Lavani poet out-steps the limits of social decency and control when it comes to the depiction of sexual passion. Therefore, Lavani dance remained easily accessible medium for all class of people in the society. The Shringarik Lavani also depicts the reunion of Radha, Krishna and Gopis. This adornment has also been given a spiritual form by some Lavani artists. The dancers keep the audience hooked for hours with her unique ability to dance.

There are three types Lavani can be sung which are as follows.

1. Baithakichi Lavani is performed in various Raags (Raagdari music), along with Tabla and Harmonium. **(Image attached Left)**

2. Tamasha Lavani is sung and danced on the rhythm of Ghunghroo and Tuntuniya. This is also called Mahar ki Lavani.

3. Other type of Lavani is टाँकड़ी in which there is smooth musical conversation (सवाल जवाब) between dancers and musicians.

Mainly there is six tunes of Lavani, listed here

1. Vag ki Lavani
2. Bale Ghati Lavani
3. Juntari Lavani
4. Hauvachi Lavani
5. Zatti Lavani
6. Haudachi Lavani

Any art form has been in a state of flux so does the Lavani. Over the period of time the way of presentation, dressing style, modern lyrics, and many more things have changed. People from theatre, mainstream industry, Doordarshan has been doing an experiment to make the audience aware of this art form. Bravery, love and devotion are main aspects of this art form. It has been popularized by many artists not only in India but abroad and the Lavanis presented in Marathi cinema became immensely popular too. Some of old still popular Lavani songs are सोळावं वरीस धोक्याचं, रात आली रंगत, दिसला गं बाई दिसला, अप्सरा आली, वाजले की बारा, लटपट तुझं चालणं and so on.

Still there are many sources, information to talk about Lavani and other aspects. The folk art of dancing should be kept alive with the efforts of govt. and private organisations by extending help to retain the lustre of these fading folk arts of India. The folk dances need unceasing monetary and structural backing to build and preserve our artistic traditions. To achieve economic advancement, people need to work

together and acquire skills for sustainable livelihood. Thus, strengthening of these folk-art forms is very important as it is the heart of the culture of our society. As the aforesaid information would show, lavani literature is to be considered as an important source of history of medieval Maharashtra. Even though at times poetic fancy gets reflected in the compositions the descriptions in lavani do contain the picture of the life that the shahirs had seen and hence such descriptions are a source of history.

The politics of viewing operated till very lately in the society and that has even affected to a certain extent the lavani literature. The literature was also mistaken to be only associated with dance. But as seen above lavanis are an important source of history of medieval Maharashtra.

References

1. Lavani: Rang aani Roop by Sopan Haribhau Khude
2. Maharashtra ke Loknrutya by Dr. Mahendra Bhanavat
3. Mhati Lavani by Madhukar Vasudev Dhondh
4. https://www.researchgate.net/publication/352708223_LAVANI_LITERATURE_AS_A_SOURCE_OF_SOCIO-CULTURAL_HISTORY_OF_MEDIEVAL_MAHARASHTRA
5. <https://map.sahapedia.org/article/Lavani-through%20the%20Ages%20in%20Pune/6195>
6. <https://www.utsavpedia.com/cultural-connections/indian-performing-arts/lavani-maharashtrian-dance-performance/>
7. <https://www.mukpublications.com/resources/14-1-4.pdf>

**Music of the Dragon Kingdom of Bhutan:
An overview to the folk music traditions of Bhutan**

Dr. Rahul Barodia - Assistant Professor

Mr. Sonam Dorji - Research Scholar

Dept. of Inst. Music, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Introduction: Music has always been an important part of Bhutanese culture. Its forms are integral to the work, rituals and celebrations that have made up rural life in this region for centuries. Tranquil, highly nuanced, and infused with a Vajrayana Buddhist sensibility, the music embodies core Bhutanese aesthetic, spiritual and social values shared across the population, yet also reflects the startling linguistic and ethnic diversity found within it. While undoubtedly the music is always unique in its own way. Its special indigenous qualities have emerged as a result of a demanding terrain and conditions of frequent isolation, for travel across the country has been arduous historically, and communities nestled deep within their valleys have often been secluded for long stretches of time. In this article, will cover an overview of some of the most important traditional music genres, instruments, and contexts found in Bhutan so that you will understand background of Bhutanese music. This article's overview is rooted in field work and analysis carried out by me over the period of fourteen years across the country. It was aimed to break new ground by professionally researching, recording and archiving the full range of Bhutanese traditional music, documenting the finest living master musicians in performance and interviews, and making materials on Bhutanese music publicly accessible.

About the Kingdom: Bhutan is in a transitional period grappling with issues of development such as how to grow the economy, improve healthcare and education, implement democracy, integrate modern technology, and participate in the world community while preserving a distinctive cultural and natural environment. While tourism, television, the internet and other forms of far-flung cross-cultural contact all came late to Bhutan, the influence of imported culture and media is already evident. The most popular new form of music known as “lusal” is strongly resembling neighboring country’s music style, light love songs with catchy melodies incorporating Indian and “western” rhythms is trending at large, instruments and dance moves are very much incorporating with foreign influence. At the same time, other societal changes, such as the increasing migration of youth out of rural areas,

and death of older tradition bearers are starting to interfere with intergenerational musical transmission in Bhutan.

As researchers and to render an essential niche, it is devoted to the study and preservation of traditional music, it is also very important to complements the work and roles of two other important institutions, the Royal Academy of Performing Arts, Thimphu and the College of Language and Cultural Studies, Trongsa. The Royal Academy of Performing Arts is government-sponsored institute, trains and houses a troop of young artists that provide traditional music and dance for royal programs, state guests and tourist groups. It served as a kind of oral repository for many important traditional songs and dances, although the lyrics, tunes, and choreography have sometimes been altered for public performance.

Cultural Establishment: The College of Language Cultural Studies is a college that provides basic training in fieldwork and also conducts ethnographic expeditions in remote areas in regards to folk music. Unfortunately, they haven't been able to make music a specific focus of field research other than offering selected courses in traditional music and dance performance.

Nevertheless managed to accomplished a great deal in its brief existence, including several field expeditions and have interviewed and documented master musicians, conducted field trips to capture the rich song repertoire and ritual festivals in the country, the filmed of rehearsals, classes, and interviews of Royal Academy of Performing Arts, the released an extensively annotated compact disc recording of Am Nimchu Pem, a highly revered older female singer from Trongsa, the published the first book to profile Bhutanese musicians, *Masters of Bhutanese Traditional Music, Volume One*, which also includes a audio CD sampler and produced different videos on different music topics. Organized a two-week reunion of twenty-six master dancers and singers who served together in the 1960s court of the Third King, His Majesty Jigme Dorji Wangchuk, a monarch who particularly loved music and surrounded himself with the best artists from throughout Bhutan and trained the Royal Bodyguard in singing and dancing. Filmed and recorded the artists, who for the most part had not seen each other in forty years, as they reconstructed rare choreography and influential songs from the era.

Scholarship pertaining to traditional Bhutanese music is particularly sparse. There are a handful of published volumes of song lyrics with little contextual information and no musical transcriptions, Bhutanese

music is an entirely oral art form with no existing prescriptive or descriptive notation system. So intention is on expanding and reconfiguring approaches to the study of Bhutanese music, interestingly working on processes of historic and regional lyric variation, as well as many other factors such as human interactions, perceptions, interpretations, social and performance contexts, functions that affect song performance and transmission. Additionally, documenting music found among the entire linguistic and ethnic spectrum of Bhutan, also working towards a consistent classification of songs that takes into consideration musical characteristics as well as lyrical/thematic traits.

Traditional Music (Monastic and Non-Monastic): Traditional Bhutanese music and its accompanying dances may be divided into two general categories. The first category is comprised of repertoire performed by monks and lay monks. There are many fascinating varieties of religious music and dance, including syncretic Buddhist-Bon ritual genres, but these forms are not the subject of this article. Rather, the focus here is on the second large category that is traditional music and dance performed by the general population. However, since one of the most central and enduring of Bhutanese performance arts is a religious form, *cham* (the yogic dance of Vajrayana Buddhism) that deeply informs Bhutanese metaphysical thought and spirituality, it is worth discussing here briefly.

Cham is the highlight of the *tsechu*, community religious festival and other significant religious events around which the Bhutanese year is organized. The Tibetan *Guru Padmasambhava*, known in as *Guru Rinpoche*, in Bhutan, who originated Tantric Buddhism and introduced it to Bhutan in the 8th century, as the source of *cham*. In performance, highly trained monks wearing spectacular masks and costumes embodying the deities dance to purify and protect the grounds, and many of the dances enact Guru Rinpoche's subjugation of evil spirits. *Cham* is therefore not only a tool of Buddhist instruction but also a highly symbolic and spiritually transformative practice. The moving patterns of the dancers realize a kind of three-dimensional mandala and aid all observers in their progress toward enlightenment. While *cham* is practiced by all sects of Tantric Buddhism in the Himalayas, the splendidly vital ritual settings that still exist in Bhutan have preserved it particularly well. Also, many Bhutanese saints over the centuries have had revelatory visions that have added to *cham* choreography and make its lineages very rich and complex.

In *cham* and other rituals, monks play a variety of instruments including *raim* (cymbals), horns such as *dungchen*, long bronze horn, usually played in pairs and *kangdung*, trumpet made from the human thigh bone, *nga*, double-membrane drum, hit with a curved stick, *damaru*, two-sided hand drum, *jaling*, reed instrument, conch shell, and various bells. *Cham* is spell-binding, profound, and indeed worthy of the attention it has received from scholars and foreign visitors, but the non-monastic music forms found in Bhutan are also intricate and integral to traditional life. Every *tsechu* incorporates folk genres as well as *cham*, and many village ceremonies and celebrations traditionally culminate with all-night singing and dancing in which the whole community may take part.

Zhabdro dangrem and zhabdro gorgom: In general, Bhutanese traditional music is often described as consisting of two main branches that is *zhabdro dangrem* (or *dangnem*) and *zhabdro gorgom*. I will discuss further, below, *zhungdra* and *boedra* are indeed prominent song types within *zhabdro dangrem* and *zhabdro gorgom*, but there are many other kinds of *dangrem* and *gorgom* songs that are neither *zhungdra* nor *boedra*. The usage of *zhungdra* and *boedra* as overarching terms is therefore problematic sometimes. Both *zhabdro dangrem* and *zhabdro gorgom* are based on pentatonic modes and—unlike monastic music—song oriented, although in recent years *dangrem* and *gorgom* melodies have been played as instrumentals more and more frequently.

Zhabdro dangrem is a class of songs characterized by a “long expanded melody.” Such songs lack a fixed rhythm and contain long sustained notes and intricate melismatic ornamentation. They are often sung solo but are sometimes sung heterophonically by an entire group. Some are sung with alternations between a leader and chorus. Many *dangrem* have accompanying choreography, a group of singers will either dance in a circle or form a line facing lamas or other honored guests to perform the song with dance movements. There are least nine varieties of *zhabdro dangrem*, including *zhungdra*, *zhey*, *zheyim*, *alo*, *langko*, and the regionally specific *dangrem* of Mangdipai, Talopai, Mongar, and Tashigang.

Of all the *dangrem*, *zhungdra* is the most well-known and esteemed form. As mentioned above, sometimes the term *zhungdra* is used generically for any kind of *dangrem*, but I maintain it is more useful to preserve a distinction between the two terms, with *zhungdra* as a subcategory. Like many other *dangrem*, *zhungdra* were originally

composed by lamas, monks and scholars in a classical form of the *Dzongkha* language called *Choeki*, and their narrative lyrics often contain complex Buddhist themes and metaphors. When danced, *zhungdra* are typically performed in straight lines with very slow, graceful hand and foot movements that match the slow, continuously flowing melody line.

The word *zhungdra* means “melody of the center” (*zhung* is “main”; *dra* is “sound”) and evolved because songs of this type are associated with the *dzong*, the architecturally impressive administrative and religious center of each district, and because *zhungdra* developed in the central geographic region of Bhutan. There are four repertoires of *zhungdra* that originated in four different areas within this central region: *Sha zhungdra* (Thimphu valley), *Wang zhungdra* (a little east of Thimphu) *Punakha zhungdra* (directly north of Wangdi), and *Paro zhungdra* (west of Thimphu). The main characteristic of *zhungdra* that distinguishes them from other *dangrem* is their history as the mandatory songs of the annual Punakha *tsechu* when Punakha was the capital of Bhutan (prior to 1955). *Zhungdra* particularly flourished under the Second King, His Majesty Jigme Wangchuk, who reigned from 1926-1952. Today *zhungdra* are still performed in ritual contexts and also in nationally organized song competitions. They may be sung unaccompanied or backed by *drangyen*, the Bhutanese lute, or *chiwang*, the fiddle. Their long phrases and ornamentation along with the archaic *Choeki* language makes *zhungdra* a difficult form to learn and master. Continuing with other varieties of *dangrem*, the song types *zhey* and *zheyim* are unusual in that they are performed exclusively by men and women, respectively. There are at least five kinds of regional *zhey* (*Paro Wochupai*, *Gyen*, *Wang*, *Nub* and *Tsho Chekha*). *Zhey* apparently originated as a kind of military training dance at the time of the Zhabdrung's arrival in the 17th century. The *zheyim* is a leader/chorus song with back-and-forth swaying movements that women performed for the Zhabdrung as a welcome gesture. While it is believed there were 21 types of *zheyim* historically, the versions flourishing at present seem to be just three: *Dagap* (from southern area of Daga) *Talopai* (from Talo in Punakha) and *Mangdipai* (from Mangdi river region of Trongsa).

Regarding other *dangrem*, the *alo* is a song of departure that is sung in slight melodic and lyrical variations throughout Bhutan. People sing *alo* only when they are quite sad at taking leave, and tears are quite common. The *langko* is a song for field work that also varies somewhat from region to region according to the kind of work it accompanies. *Alo* and *langko* do not have accompanying dances. *Mangdipai*, *Talopai*,

Mongar (eastern Bhutan) and *Tashigang* (far eastern Bhutan) *dangrem* are all unique repertoires. They are characterized by rationalistic styles in use of ornamentation, dance movements, lyrical content and *Dzongkha* dialect. The second branch of traditional music, *zhabdro gorgom*, comprises the large group of songs characterized by more regular rhythms and shorter phrases than *zhabdro dangrem*. Many *zhabdro gorgom* have accompanying circle dances.

Tibetan style *Gorzhey/Boezhey* have been in circulation in Bhutan for a long time, brought in from Tibet by traders and returning pilgrims, and reinforced by intermarriages between Bhutanese and Tibetans. During the era of the First King, His Majesty Ugyen Wangchuk (1907-1926), professional Tibetan beggars playing *chiwang* (fiddle) reportedly camped in paddy fields throughout, Punakha, Thimphu and Paro and probably also passed on *boedra*. A wave of Tibetan refugees after 1959, welcomed by the Third King, His Majesty Jigme Dorji Wangchuk, played an important role in *boedra* popularization. Bhutanese officials known as *boegarps* serving the Second King, His Majesty Jigme Wangchuk (1926-1952) were the real composers of such songs. As part of their duties, the *boegarps* travelled throughout Tibet and Bhutan and thus could have been influenced by Tibetan song and subsequently spread their Tibetan-inflected compositions throughout the Bhutanese kingdom.

In addition to having their localized repertoires, many communities also make idiosyncratic instruments from local plants, horns, bones, gourds or other materials to accompany singing and dancing. To take two more examples from Lower Kheng, the *yangkali* (shaker) is a huge naturally-occurring bean pod up to three feet in length with large seeds inside that is found in the nearby forest. Once dried it is quite hard and durable. It must be shaken vigorously to provide accompaniment to singing. A male dancer hangs a *yangkali* from his waist during performance.

The *chikang* (jawharp) is a thin elastic bamboo-bark strip fixed to a horizontal piece of bamboo (about six inches long). The tongue strip is secured on one end with sticky gum from a bee hive. The fork end of the strip is held in the mouth. Women are the primary players of *chikang* and carry it with them during the day.

While the concepts of *zhabdro dangrem* and *zhabdro gorgom* provide a useful overall framework for classifying traditional music, it is also possible to group songs according to their thematic content, and similar themes can sometimes be found in multiple song styles. For example, one acknowledged category of Bhutanese song is *la dang drelwai lu*

(field and work songs). Most of these songs would fall under *zhabdro gorgom* based on their musical traits. *Par-shay*, which accompanies the pounding of mud walls with poles in the consecration of a new house, would be one such song type. *Thak-shay*, a women's weaving song, would be another. But *langko*, as mentioned above, is a field song in the style of *zhabdro dangrem*.

Another interesting thematic/functional category is *tsey lu* (songs of sport). These songs probably all fall within *zhabdro gorgom*, as they are joyous and rhythmic rather than contemplative and extended. *Dakha lokpai lu* and *dacham gi lu* are two song types with accompanying dance steps that may be found at competitions of traditional Bhutanese archery, the extremely popular national sport. The male competitors sing *dacham gi lu* to appreciate a teammate who has just hit a target. They sing *dakha lokpai lu* when a teammate hits a target after the opponent has done so first, equaling his skill. Other secular thematic song categories include, among others, *gylapoi toed lu* (songs of praise for kings), *gyalkhab ki toed lu* (patriotic songs), *ga lu* (songs of happiness), *dza lu* (love songs), *thrul lu* (songs of sorrow), and *tashi moen lu* (songs of good wishes).

Ap Dawpey (Great lute player and composer): Ap Dawa Peljor (“moon wealth”) is the nation's patriarch of *drangyen*, the iconic Bhutanese lute. He is often called by the abbreviated names Ap Dawpel, Ap Dawpey or “Ge-te” Do-pe (“ex-monk”). He is widely revered for his deep knowledge of *drangyen*, *cham* (masked dance), *mani* (Buddhist chant), *zhungdra* and *boedra*, and for his profound influence on countless students of music and dance over the past several decades. After leaving Punakha at age thirty-one Ap Dawpey became the *champon* (mask dance master) for thirteen years in the Talo monastery. Currently Ap Dawpey is the leading authority on Talo's especially rich music traditions. This unique repertoire includes *Talopai dangrem*--songs performed during the annual Talo *tsechu* that were composed by Agay Sonam Dhendup, grandfather of Zhabdrung Jigme Chogyel (1862-1904), the fifth mind incarnation of the first Zhabdrung. Ap Dawpey returns every year to the *tsechu* to teach and oversee the Talo *dangrem* and mask dance.

In 1949 Ap Dawpey accompanied his mentor Aku Tongmi to Kalimpong, West Bengal, to play flute on a rare early recording of Bhutanese instrumental music. The material was used in the soundtrack for a documentary about Bhutan. Twenty years later Ap Dawpey made history again when he participated in two legendary recording trips to

Calcutta under command of the Third King. The 1969 recording sessions, led by Sonam Dhendup and Dasho Drupy, captured Bhutanese *boedra* and *drukdra* on tape for the first time. Ap Dawpey was then thirty-seven years old and played both *lim* and *drangyen* in the Calcutta studio. Ap Dawpey cites his *drangyen* performance for the visiting Indian Prime Minister Rajiv Gandhi as another standout memory from his long career.

In 1999 His Majesty the King Jigme Singay Wangchuk awarded Ap Dawpey the *Thugsey* (“son of Bhutan”) medal in for his outstanding musical services. Ap Dawpey is the only musician thus far to receive this prestigious honor. Unfortunately, Bhutan lost a living legend and treasure on 28th September 2022 at the age of 91.

References

1. Dobson, Elaine. 2011. From Mount Tsari to the Tsechu: Bhutan's Sacred Song and Lute Dance. *Journal of Bhutan Studies* Vol. 25: 59-81. 2005. Music for the Black-Necked Cranes of Bhutan. In *Asian Futures, Asian Traditions*. Ed. by Edwina Palmer, 419-430. Folkestone, Kent: Global Oriental.
2. Dorji, Dasho Sithel. 2001. *The Origin and Description of Bhutanese Mask Dances*. Thimphu, Bhutan: KMT Press.
3. Dorji, Kheng Sonam. 2008. *Music from the Mountains of Bhutan: Songs of Kheng Sonam Dorji*. Compact disc distributed through Music of Bhutan Research Center.
4. Drukpa, Jigme. 1998. *Endless Songs from Bhutan*. Grappa Musikkforlag compact disc HCD 7143.
5. Herman, Janet, and Kheng Sonam Dorji. 2010. *Masters of Bhutanese Traditional Music, Volume One*. Santa Cruz, California: Music of Bhutan Research Center.
6. Houseal, Joseph. 2008. Appendix V: Introduction to the DVD, Cham Lineages of Bhutan. In *The Dragon's Gift: The Sacred Arts of Bhutan*. Ed. by Therese Tse Bartholomew and John Johnston, 376-377. Chicago, Illinois: Serendia Publications, Inc.
7. Kinga, Sonam. 2001. The Attributes and Values of Folk and Popular Songs. *Journal of Bhutan Studies* Vol. 3, No.1: 132-170.
8. Levy, John. 1971. *Tibetan Buddhist Rites from the Monasteries of Bhutan, Vol. 4: Tibetan and Bhutanese Instrumental and Folk Music*. Lyrichord compact disc LYCD 7258.
9. Pem, Nimchu. 2009. *Journey to Sengbji: Songs of Am Nimchu Pem*. Music of Bhutan Research Center compact disc MBRC101.
10. Szuszkiewicz, J.S. 1978. *Music of the Bhutan*. Folkways Records FW4030.

The Interrelationship between Folk Festivals of Bengal and Its Music

Naren Chakraborty - Research Scholar

Dr. Rajesh Kelkar - Research Guide

Dept. of Indian Classical Music (Vocal), Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

Abstract

Music refers to the combination of three things song, music and dance. On the other hand festival refers to joyous events celebrated in social, religious and traditional contexts. Music is a part of the festival itself. So the folk festivals of our country are somehow related to folk music. The genres of folk music that exist in different districts or rural areas of Bengal are very diverse and heartwarming. The variety of rhythms and melodies of Bhavaya Bhatiali, the vairagy of Udarya Baul songs, the intoxication of skulls in Jhumur songs or the poetic genius of Kavi songs creates a deep sensation in people's hearts. This paper wants to emphasize the inter-relationship between folk festivals of Bengal and its Music.

Keywords: Music, Festival, Folk Music, Folk Festival

Introduction

Indian folk music is vast and varied. India is a country of twenty eight states. Different races, different colors, different languages and different cultures live in this country. Curiosity about the world and life, beauty, colorful thoughts of rivers and boats, poverty, injustice in society, fair price of daily use items, etc., people have composed folk songs based on subjective sense and miraculous belief. About half a century ago, Cecil Sharp identified three principals: Continuity-Variation-Selection. Based on that, we need to remember the definition set by the International Folk Music Council in 1954. International Folk Music Council famously defined folk music as follows: "Folk music is the product of a musical tradition that has been evolved through the process of oral transmission. The factors that shape the tradition are: 1) continuity which links the present with the past 2) variation which springs from the creative impulse of the individual or the group 3) selection by the community which determines the form or forms in which the music survives. Folk music excels where the melody becomes appealing in its expressiveness and reveals the special nature of the particular caste. Folk culture refers to a culture traditionally practiced by a small, homogeneous, rural group living in relative isolation from other groups. Historically, handed down through oral

tradition, it demonstrates the "old ways" over novelty and relates to a sense of community. Folk culture is quite often imbued with a sense of place. If elements of a folk culture are copied by, or moved to, a foreign locale, they will still carry strong connotations of their original place of creation. (Wikipedia, May, 2012).

Bengal

By Bengal we mean undivided Bengal. Bengal was undivided before 1947. After the partition of 1947 two Bengals named West Bengal and Bangladesh were created. Therefore when discussing the folk music and folk festivals of Bengal, the two Bengals come to mind. Bangladesh and West Bengal which share cultural similarities were jointly named as Bengal. East India consists of the states of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Orissa. Geographically it is located between North India and Northeast India regions and is linguistically and culturally related to the independent state of Bangladesh.

Folk Festival and Folk Music:

One of the genres of music in India and Bangladesh is folk song or folk music. All these songs have been created by man since the earliest times as a companion in his struggle to sustain his existence against the odds. Basically, the songs that spread through people's mouths in rural life are known as folk music. Folk culture was born in ancient times. Man's urge to express himself motivates him to choose a medium. This medium is folk medium. This medium is easy, simple and its acceptance is huge. Among the folk media we can include folk songs, folk dances and folk dramas. But all these variations are developed through folk festivals. So it goes without saying that folk festivals play an important role in its manifestation and spread.

We can divide the emergence of Bengali folk music into two special genres viz.

- 1) Centered on various worldly festivals and Pala Parvans
- 2) Centered on various social issues

Table 1: Different folk forms, folk types, folk festivals and districts of origin

Folk Music Form	Folk Type	Folk Festival	Districts
	Bhadu	Bhadu	Purulia, Bankura, Birbhum, Bardhaman
	Tusu	Tusu	Jharkhand, Odisha, Assam

Song	Gambhira	Gajan Festival, Chaitra Sankranti	Malda, Chapai Nawabganj (Bangladesh)
	Bhawaiya		North Bengal, Coach Bihar, Goalpara, Assam
	Baul	Poush Mela	Birbhum, Kustia
	Patua Sangeet		westbengal
	Kobi Gan		Birbhum
	Hapu		Murshidabad
	Jhumur		Bankura, Purulia and Bardhaman
	Bolan		Nadia, Birbhum, and Murshidabad
	Leto		Burdwan, Birbhum and Hooghly
	Dhamail	Marriage Festival	Sylhet, Mymensingh
	Bhatiali		Mymensingh, Faridpur, Comilla
Dance	Chhau	Chhau-Jhumur Festival	Purulia
	Jhumur		Bankura, Purulia and Bardhaman
	Gambhira	Gajan Festival	Malda
	Ranpa		Jhargram
	Kalikapat arai	Neel puja	Westbengal
	Jhapan		Bankura, Purulia, Medinipore, North and South 24 Parganas
	Raibenshe		Birbhum, Bardhaman and Murshidabad

Instrument	Ektara		Used almost all district in Bengal.
	Dotara		
	Dhol		
	Banshi		
	Madol		
	Sarinda		
	Dhak		
	Banam		
	Bena		
	Khamok		

Gajan Festival

What is Gajan really? The word "gajan" contains 'gaon' or village and 'jan' or people. In short, the public festival of the village. Tarapada Santara has mentioned 'Gajan' as 'Bengal's real public festival'. Haridas Palit wrote in the newspaper "Bangiya Sahitya Parishad" (1318) - "People's shouts, loud noises, so it seems that the festival will be called Gajan" over time. This folk festival was born from the mixture of personal respect, devotion and love that emerged from the heart of the common people of rural Bengal. Another group of researchers think that here 'Ga' means 'Song' and 'Jan' comes from 'Mahajan' - from which Mahajan means 'Shiva's song'. But the word 'Gorjan' may also be the source of 'Gajan' - which has a direct connection to Mahadev's loud exclamation of victory. The origins of Chou-Nach are mainly centered on the Gajan festival.

Bhadu

Among the tribals, Santals, there is a tradition of celebrating Karam songs and festivals during the rainy season. That too especially in Bhadramonth. Bhadu festival is the festival of Bhadra month. Vadu Puja is performed on the Sankranti day of Bhadramas. In terms of vows, female vows begin at the beginning of Bhadra month. Vadu festival is mainly held in Burdwan, Bankura, Purulia, Birbhum, Paschim Medinipur districts of West Bengal and one or two districts of Lagoa, Bihar, Jharkhand. Ashutosh Bhattacharya has taken Bhadu song as the Hindu version of this Karam song of monsoon festival. He called Bhadu song as originating from the Aryatar Samaj, influenced by the paganism of Hinduism.

Tusu

Tusu is a mundane goddess who is worshiped as a potter. Tusu Festival is a folk festival held on the last day of the Bengali month of Poush, i.e., MakarSankranti. It is mainly river centric. It is a unifying form of common faith and belief of the agrarian society in joy of harvesting crops. Girls compose new songs around Tusu festival. Sometimes songs are tied instantly. Tusu is shortened to song form. Most of the time it is not an event or a topic that is brought up in the song, but the song contains a collection of images. Even though they are illiterate, their life's happiness, sadness, hope, desire and love are reflected in the song. The main attraction of the Tusu festival is the Tusu song. The main theme of this music is carnal love. Singer's imagination, happiness, sadness, laughter and pain of married life come up in the song. Social responsibility can also be seen in their songs. Artists also use Tusugan to protest against bride abuse, social awareness, any special events in social life. For example, Tusu songs were also written against Nilkar sahibs. Where there was talk of protest prevention.

Jhumur song

Jhumur song is an ancient style of folk music. Originally it was the song of the tribals, especially the Santals; This song is still popular among them. Santhals perform jhumur dance and song together in karam festival. Jhumur song have expanded with loveliness and beauty of melody among common people of Bengal.

Gambhira Gan

Gambhira Song: Gambhira song was the song dedicated to Gambhira festival. In this song, the story of Shiva-Parvati's Leela Durga leaving her husband's house and coming to her father's house was the subject of Gambhira song. Over time, excluding the part of God, only social problems became the subject matter of this song. Today's Gambhira songs do not have any mention of Shiva. Today's Gambhira songs are presented in a humorous presentation about various problems of the society and their solutions through the question-and-answer conversation between the grandmother and the grandson. Basically, after the first and second world wars, after the changes in the national and social context, Gambhira song took the form of social folk dramas as a result of the demand of the people's taste. At present, drums, harmonium, flute, tabla and judi are used as accompaniment instruments.

Bhawaiya Song

Bhawaiya song is mixed with the water, air and soil of the vast areas of North Bengal, especially Coochbihar, Alipurduar and adjoining areas.

Bhawaiyas soulful melody can be heard in peoples throat. There is, However disagreement about the origin of the world bhawaiya. According to some folklorists, Bhawaiya is derived from the word 'bhawa'. The word bhawa means pasture. In other word the creation of the song is based on the pasture.

Bhatiali song

Bhatiali is one of the folk songs of riverine Bangladesh and India. The joys and sorrows, hopes and desires, love and devotion of farmers, farmers and hardworking people are revealed through this song. Poets of Mymensingh, Dhaka, Faridpur have been composing this song since ancient times. Actually the melody of this song is called Bhatiali. Usually two/three words of this song are uttered at once forming phrases and the utterance is followed by a long drawl. Bhatiali songs do not use any musical instruments very much. The sound of water being drawn in the river water, the sound of the river waves, various naturally occurring sounds, the use of flutes etc. can be seen.

Baul Song

Baul Sadhana is one of the most mysterious Sadhanas in the world. Through this sadhana, the couples perform arupasadhana in the form of love. The motto of BaulSadhana is to search for the formless Supreme Self. Baul songs can be seen in Bengali spirituality, rituals, physical exercises, physicalism, witchcraft. The Bauls came out of the religious community and introduced themselves as a singing community. Dressed in ocher clothes, they gathered in a certain arena with Ektar in their hands. Bauls are called mad, kshapa, gosai. Famous Baul music artist Fakir Lalon Shah composed about 2000 Baul songs. One of them is "How does the bird get inside the cage."

Paus Mela

Paush Mela is an annual fair and festival held in Santiniketan in the Birbhum district of the Indian state of West Bengal. Every year this fair starts on 7 Paush and lasts for three days. One of the main features of this fair is the performance of Bengali folk music (especially Baul songs).

Patua Sangeet

'Pot' is one of the symbols of West Bengal culture. Pottery artists composed and performed melodious music to display their images, which established pottery to a different level. The lyrics are composed depending on the imagery of the pot, resulting in a looser exterior of the song. Pot is tuned according to the subject. PatuaSangeet usually begins with bandana. By listening to this bandana, the contents of the pot can be visualized to some extent. After Vandana comes the main

story. The influence of regionalism is also evident in the song. Economic disaster, social deprivation, adultery, rebellion against tyranny, resistance and attempts are also covered in the songs. Again devotion, love, vassalya, conjugal rasa also emerges in Patua songs.

Kobi Gaan

Kabigan is one of the genres of Bengali folk music. The singer has to compose the verse and sing it in harmony. Those who sing Kabigans are called Kabials.

Hapu Song

Hapu song is one of the ancient folk songs of Murshidabad district. Ha' means ha-anna, or wail and 'poo' meaning fulfillment. In other words, people who are deprived of natural resources used to fill their sorrows by singing. That is, the lamentation of the heart is hapu. It is a custom to sing that song by hitting the stick on the back with the words in the mouth. Hapu song also has a touch of change. Socio-social and political events are also reflected in the present-day hapu songs. Various aspects of crisis and degradation of the country, society and individual are also brought up in hapu songs. Earlier, a stick was used while singing that song, but nowadays there have been variations in that folk song to save it from extinction. Now while singing hapu songs, there is a drum in addition to the stick.

Dance of Bengal

The dynamic group behavior of life cycle is the inspiration of folk dance. Bengal is equally rich in the variety of folk dances Chou Nach, Jhumur, Gambhira etc. are famous folk dances of Bengal. Some of the popular folk dance form are discussed below:

Chau dance

Chou dance is popularly known as a masked dance that exhibits a special style of folklore arena. Chou Nach is a primitive ancient and traditional dance form of the south-west border or Purulia. It is a kind of mask dance. Chou dance is basically the dance of Vir Rasa. For several years Chou-Jhumur Festival has become a major and important festival of Purulia. 28 Chou dance troupes and 2 Jhumur troupes from different blocks of Purulia participated in this festival.

Gambhira Dance

Gambhira mask dance: Gambhira dance is basically a mask dance. Mask dance is practiced during CharakPuja in many places of North Bengal. This dance is inextricably linked with the festival dances of the common people, created in tantric and magical beliefs. Earlier all these masks were made with neem and fig wood. Sometimes the

mask of this dance was also made from paper. These religious masks had specific methods of construction and preservation. Different types of masks were used in the solo dance of Chamunda, Jhantakali, Kali Ugrachanda, Narasinghi etc.

Raibenshe

Raibenshe is an ancient folk dance of Bangladesh. The word Rai means great or noble. The word Banshe means bamboo. That is, the exercise performed with a strong stick made of bamboo. Raibenshe's journey started in Birbhum approximately a few hundred years ago. It is heard that the zamindars used to beat Raibenshe. They used to have sticks on their feet, sticks or long bamboos in their hands. They performed physical exercises to the beat of drums and cymbals.

Jhumur dance

Jhumur dance is a tribal dance. Jhumur dance has the custom of worshiping deities. Sometimes this dance is performed as a love offering or to wish for rain. It has a custom of expressing great joy with various gestures. The 'Jatoo' dance is a novel manifestation of the social life of Santals. This dance is organized during harvest, Navanna or spring festival.

Folk Instruments of Bengal

The use of the right folk instruments is also of particular importance in elucidating the various moods of the versatile folk music. A folk song can come to life with the right use of instruments.

Ektara, Dotara, Dhol, Banam, Banshi, Madal, Sarinda, Dhak, Bina, Khamok, Flutes, Violin, Harmonium, Esraj etc are the popular folk instruments in Bengali Folk Music.

Table 2: Different folk types and instruments

Folk Type	Folk Instrument
Bhadu	Dhol, Harmonium, Kasa
Tusu	Madal, Flute
Gambhira	Dhol, Flute, Dotara, Singa
Bhawaiya	Dotara
Baul	Ektara, Dotara
Patua Sangeet	Open voice with folk instrument
KobiGan	Dhol, Flute, Harmonium
Hapu	mirdanga, kartals
Jhumur	Madal, Banshi
Bolan	Dhol
Manasamangal	Harmonium, Tabla
Dhamail	Dhol, Behala, Flute

Conclusion

Bengalis are a festive nation. Bengali folk festivals and folk songs are our heritage. We have to take care that it does not get uprooted. After the above discussion it can be said that folk festival and folk music is interrelated by the rural Bengali peoples culture, rituals, language. The main purpose of this research paper was to discuss these Bengali folk festivals and music related to them. It is the responsibility of all of us to highlight the traditions of folk festivals and folk songs that have been lost in the evolution of time.

Bibliography

1. Folk festivals in India Swami Satprakashananda Midwest Folklore vol . 6 No. 4 (winter 1956) , PP . 221-227 published by : Indiana University
2. Indian folk Music Arnold Bake proceedings of the Musical Association
3. 63rd seas . (1936-1937) , PP . 65-77 (15 pages) Published by : Taylor & Francis , Ltd.
4. Bhattacharya, A. (1972) Chhau dance of Purulia, Rabindra Bharati University.
5. Chowdhury, Y. (1994): Bardhamaner Itihaas o Sanskriti (History and Culture of Bardhaman District), vol.3, Pushpo Bipinee Publications, Kolkata, West Bengal.
6. Dattagupta, S. village of painters: a visit to Naya, Pingla Hazra, T. and Chandalya, D. S. (edited) (2011) Banglar Lokosangeet, Yakya Publishers, Burdwan, West Bengal,
7. Husain, M. (2009) Human geography, Rawat Publications, ISBN 81-7033-724-0
8. Mishra, B (1988): Village Life in India: Past and Present, Ajanta Publications, New Delhi.
9. Ramanujan, A.K. (edited), (2010) Bharater lokokatha, National Book Trust, ISBN 978-81-237-2444-7
10. Roy, B. Birbhumi Birbhum, (2006) Deep Publications
11. Sen, J. (2011) A text book of social and cultural geography, kalyani publishers, ISBN 978-81-272-6794-0
12. Srinivas, M.N (1955): India's villages, published by Government West Bengal, India.
13. <https://www.lokogandhar.com/>
14. <http://elearningbengali.in/chou-nach.php>
15. <https://en.wikipedia.org/>

Resistance of the Aesthetic: A Reading of the Visual Vocabulary of the Pīthorā Wall Painting Tradition

Pranjal Shah - Research Scholar

Department of Art, History & Aesthetics, Faculty of Fine Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

“...for if we were aware of the artistic achievements of the great civilization of the past or of the prehistoric and primitive man, they in turn were not aware of what we know because of their isolation, both in time and space.” - J.Swaminathan, “Time: the Wings of Art”, *The Perceiving Fingers*.

What we see largely is dependent on habits and conventions. The ‘western’ lens has proved quite a convenient tool for perceiving art; our conventions of perceiving works of art have been formulated by it. In the early years of the twentieth century, the so-called ‘habits’ and ‘conventions’ of perceiving the world around us, were questioned. ‘Perspective’ which was unique to European art was questioned; Picasso questioned the ‘European legacy’, and the result was, as Swaminathan puts down in his essay, “as shattering as spectacular”. He added: “Tribal art from across the world invaded the modern scene, and the confrontation led to remarkable and lasting changes in the outlook of the ‘modern’ artist. Far from being ‘curio objects’, tribal art works became powerful presences, and in a sense shook the very foundations of the western art canons”. When we speak of the art of the tribals or ādīvāsī, oftenly anthropological terms such as primitive, naive, primordial, or aboriginal are taken into consideration. Quoting Franz Boas’ debatable yet sensitive words: “Anyone who has lived with the primitive tribals, who has shared their joys and sorrows, their privations and their luxuries, who sees in them not solely as objects of study to be examined like a cell under the microscope, but *feeling* and *thinking* human beings, will agree that there is no such thing as ‘a primitive mind’, ‘a magical’ or ‘prelogical’ way of thinking but that each individual in ‘primitive society’ is a man, a woman, a child of the same kind, of the same way of thinking, feeling and acting as man, woman, and child in our own society”. So far, because of the indifference created amongst them and the mainstream, despite much highly praised and praiseworthy scholarly attention, the landscape is depressing.

The tribal culture and communities are passing across various stages of change. For instance, the Rāṭhwās and other communities of the Chhota Udaipur district in Gujarat, have managed to achieve a certain degree

of coexistence with the dominant Hindu cultures. By embracing the coexisting *sampradāyas* or cults of worship they are passing through a shattering experience of total social, moral, and cultural catastrophe. If carefully thought of the traditional practices of the tribals, especially in the domain of art and culture, the situation, if anything, has not changed for the better. The definition as well as comprehension of art is radically different in, both, the mainstream as well as tribal domain. Academic institutions have facilitated us with training in art and its methods in which it can be understood, but the tribals are deprived of that. Our understanding of art prompts us to view the painted images as not mere representations of their deities, but an ‘artistic contribution’ in the realm of pictorial vocabulary. But, is such an understanding of the painters themselves? If so, how far do they subscribe to it? During a conversation with the traditional painters of the Pīṭhorā tradition, I asked them whether they contemplate these wall paintings as art. Their denial was quite a surprise for me. They replied: “*For us, it is a representation of our gods and goddesses, and a reflection of our identity and culture*”. The writer is not denying to their understanding of aesthetics and forms, but the issue which lies here is that they do not seem to have realised the potential and possibilities which the Pīṭhorā visual vocabulary inherits. A feeling of amazement sprouts when we see these paintings but as a result of their innate creativity, and at the same time, it is a bit of a surprise to learn its unawareness amongst the painters itself. The initial thought that was given to this paper was to discuss about ‘can a ritualistic tradition like Pīṭhorā also be recognised as an artistic practice?’ If this question were to be acknowledged, it would have turned out to be a conclusion aided by the conventional lens to view a cultural practice. Instead of treating the Pīṭhorā images as ‘works of art’, it is significant to explore the underlying aesthetic factors which contribute to its pictorial vocabulary is what the current study aims to delve into. The primary concern here is not to privilege the tradition as artistic over ritualistic, but to read it as a collective endeavour which contributes to the realm of a visual vocabulary.

Pīṭhorā wall paintings: A Collective Endeavour

In India, several groups of people have been deputed as ‘scheduled tribes’. They belong to the communities which had lived since the ancient times in geographical isolation, away from the urban centres and outside the mainstream of the Hindu social domain. In the state of Gujarat, twenty seven such groups have been put under this category, the Rāṭhwās being one of them. Almost every aspect of their lives is rooted in religious and magical beliefs, and practices. One of the most

interesting pictorial manifestations of the *ādīvāsī* myth is that of *Pīṭhorā*, of great ritual significance to the *Rāṭhwās*, the *Bhils*, and the *Bhilala* communities. It is a ritual wall painting rendered to propitiate *Pīṭhoro*, the fertility deity. The paintings appropriating to the myths of the creation, the cults of major deities *Bābo Pīṭhoro* and *Indi Rājā* and those related to ghosts and ancestors and the events of this world are depicted on several walls of the *osrī* (verandah) in the house. In addition to the spirits of the ancestors, they believe in many gods such as *Gāmdev* (the village god), *Himoḍi* (the goddess of the village boundaries), *Khetarpāl* (field deity), *Bābo Pīṭhoro*, *Bābo Ind* (probably *Indra*), *Hāḍhol* (*Pīṭhoro*'s assistant), the Sun and Moon, etc. The painting is neither realistic nor a symbolic representation of the universe, but an iconographic and pictorial conceptualisation of the mythological ideas of the *Rāṭhwās*. The sacred enclosure contains the pictorial depiction of the mythology and cosmography of the *Rāṭhwās*.

Pīṭhoro, one of the most respected gods of the community who is connected with the household as well as the welfare of the cattle, *Pīṭhori*, the bride to *Pīṭhoro*, *Rānī Kālī Koyal*, the mother of *Pīṭhoro*, *Rānī Kājal*, the foster mother to *Pīṭhoro*, *Sitū Rāṇo*, the foster father to *Pīṭhoro*, *Bābo Ind*, the most important god associated to the myth of the creation and the story of *Pīṭhoro* who is also the associated to the welfare of agriculture, the Sun and the Moon who play a significant role in the creation myths of the *Rāṭhwās*, are compared with *Rāma* and *Lakṣmaṇ* and who exist in *harag* (heaven) before the creation of the earthly objects, etc are a few important characters depicted on the sacred wall enclosure. The rest of the main wall outside the sacred enclosure, as well as the two side walls, are usually studded with painted horses, deified ancestors, ghosts, witches, deities of the neighbouring villages, and modernist motifs, etc. Ithyphallic horses and horses having intercourse with a woman are a common sight on these walls. They represent male deities who are invoked, among other things, for the gift of a child. Both, *Pīṭhoro* and *Ind* are described as deities who grant the boon of fertility. Apart from that, the sky, mother earth, human beings, vegetation, animals and birds, insects, etc are comprehensively incorporated in these paintings.

During difficult times such as issues related to health, poor harvest and farming, failure to give birth, infant mortality etc, the *ghardhaṇī* (owner of the household) who is at the centre of the installation of the deity, visits the *baḍvo* (the priest) to seek guidance. The installation of the deity begins with a vow which the *ghardhaṇī* has to undertake in order to gain the boon from *Pīṭhoro*. Once he is relieved of the difficulties, he

has to fulfil the vow by undertaking the installation activity through the painting in his home. The priest foresees all the activities related to the belief system, and is a repository of the rituals, stories and songs associated with the customs. During the ritual, he acts as a channel between the house owner, the painters, and the god himself. The *lakhārās* (traditional painters) undertake the activity of painting the myth as instructed by the priest. All the three are the most important sources who permeate 'life' in these frozen images. The paintings are but the byproduct of the *process* which encapsulates myths, the legendary content, the grammar of the form, and the technique of sophisticated execution.

Resistance of the Aesthetic

For the tribal communities, the definition of art is radically different from that of ours. What may seem 'strong', 'beautiful', or 'grotesque' to us might not be the same for them. In any work of art, even if we do not comprehend what it aims to convey, we may yet, receive its visual impact; the impact which is governed by the inclinations and prejudices. Every work of art has its meaning and will signify something. For, signification in art is, above all formal signification, the sign itself is an 'expression'. The visual rendering of a form inherits the potential of carrying the power of signification which is perceived differently. For the Rāṭhwās, for instance, the form signifies a deity inheriting magical powers. However, a person who is trained in an art school will comprehend the form to be 'aesthetically charged'. To the former, the image is sincerely believed to be the representation of their god; the latter will view it as an 'individual contribution' of the artist in the realm of visual vocabulary. One might/might not subscribe to the scholarship which addresses the Pīṭhorā wall paintings as an 'artistic tradition' but restricting these works merely to its religious functionality will be slightly discouraging. A work of art, as Swaminathan puts down "can neither be totally opaque, nor it can be a clear mirror: it can only be a faceless window through which we see - albeit a window which codifies perceived or perceptible images or experiences". The artwork, instead of being an experience in itself and its own symbol, becomes the symbol denoting experiences and images. The writer would prefer addressing the painted images as a manifestation of the *experience* that the community undergoes during the ritual; the manifestation that translates their innate creativity. It is in the paintings of the Pīṭhorā that the tapestry which weaves together several layers of the community's consciousness comes alive, and the painters are able to express their creative genius. Jain's assertion may be true from one point of view,

but it should not be forgotten that the myth is being depicted in a visual/pictorial language and therefore, the aesthetic aspect cannot be ignored.

Aesthetics is not simply concerned with the aspects of beauty and its appreciation. It also deals with the set of principles underlying a particular work of art; that which unites a work of art. When does a Pīthorā wall painting attain completion? It is the interrelationship of various activities and performances that weave the fabric of the Pīthorā visual vocabulary. It is *the entire process which is getting translated on the walls*. The beauty of this tradition is that no one act can sustain independently. The painted forms ought to embrace the songs and hymn recitals, likewise the recitals will only be held important in the presence of wall painting. 'Life' in these images can only be poured when they both coexist; linking the visual and the auditory expression in one manifestation. From the performative aspect, unless the *ghardhanī* undertakes a vow, the *badvo* cannot fulfil his responsibilities towards the tradition. All the elements cross-fertilize each other. Alone, no element bears an importance and that is why, it becomes crucial to read the entire act as a contribution in the realm of visual vocabulary and not the images, alone. It is well understood that in a language, a letter alone cannot establish a word, a word alone cannot establish a sentence, and a sentence alone cannot establish a text. They need to be elevated from being parts to a whole. The traditional painters have typically positioned the practice as a ritualistic tradition. The painters have opted for a (stereotypical) human aesthetic and it is in the *bubble* of the tradition that various experimentations happen. It is in the garb of rituals that the traditional painters are unable to articulate their creations as a result of innate creativity. Here, we do not aim to presume a lack of the sense of an aesthetic amongst the painters; *it would be foolish to think that a mind and a hand capable of such marvellous use of manipulation and line, colour and space would be incapable of creating an aesthetic*. Every individual is a participant, a participant as an 'artist'. Whatever the motivations, the fact which remains intact is that the individual genius in these societies invariably finds an expression in the works of art which the community may then accept as its collective heritage. But, what concerns us here is that the Pīthorā visual vocabulary retains a stagnant aesthetic because the painters have stabilised the meaning and purpose of the paintings. Everything that is put on the wall comes from a staged-aesthetic. For them, it is the form that remains and endures, but to our notice it is the *performance* which makes the form and gives it a style. One cannot deny the fact that the painted forms have contributed

to the realm of visual vocabulary, but had the vow not been undertaken, the *ghardhañī*, the *lakhāro*, or the *baḍvo* would have held no importance. The painting is but a byproduct of them.

There exists a contrast between ‘sight’ and ‘vision’. The tribals ‘see’ their works, we ‘view’ them. The former ‘sees’ their works as ‘representations’, and the latter ‘views’ them as an ‘act’ contributing to the process of creation, the creation of a visual language. “Had there not been a vow, there would not have existed a bag of *arad* grains, the *mahuḍo* alcohol, the cow milk, the paints and brushes, the recitals and the spirit, and the goat and the sacrifice”. All these threads weave the Pīthorā fabric.

References

1. Chattopadhyaya, Kamaladevi. “Crafts and the Future.” *Indian International Centre Quarterly*, 11(4), Design: Tradition and Change, 1984, pp.5-14.
2. Hacker, Katherine. “A Simultaneous Validity of Coexisting Cultures: J. Swaminathan, the Bharat Bhavan, and Contemporaneity”. *Duke University Press, Archives of Asian Art* 64(2), 2014, pp. 191-209.
3. “Travelling Objects: Brass Images, Artisans, and Audiences”. *The President and Fellows of Harvard College, Peabody Museum of Archeology and Ethnology, Anthropology and Aesthetics*, No.37, Spring 2000, pp.147-165.
4. “Displaying a Tribal Imagery: Known and Unknown India”. *Museum Anthropology* 23(3), 2000, pp.5-25.
5. Jain, Jyotindra (ed). “Other Masters: Five Contemporary Tribal and Folk Artists of India.”, *Crafts Museum and The Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd.*, 1998.
6. “Painted Myths of Creation: Art and Ritual of an Indian Tribe.” *Lalit Kala Akademi*, New Delhi, 1984.
7. Kramrisch, Stella. “Unknown India: Ritual Art in Tribe and Village.” *Philadelphia Museum of Art*, 1968.
8. Kunjuni Raja, K. “Indian Theories of Meaning.” *The Adyar Library and Research Centre*, 1963.
9. Rathwa, Naran, and Rathwa, Vikesh. “भारतीय आदिम चित्रकला: राठवा समाजमा बाबोपिथोरो” (Bhārtiya Ādim Chitrakalā: Rāṭhwā Samājmā Bābo Pīthoro), *Bhasha Research and Publication Centre*, Vadodara, 2016.
10. Swaminathan, Jagdish. “The Perceiving Fingers”. Bhopal: Bharat Bhavan, 1987. Published following the exhibition *The Perceiving Fingers* at Bharat Bhavan Bhopal.
11. “*Ways of Seeing*”. Directed by John Berger. London: BBC, 1972.

**Contribution of Folk Culture in the Unity and Integrity of
India:
THULLAL (Kerala) & CHHAU (West Bengal)**

Charanya Gurusathya - Researcher

Dr. Ami Pandya - Research Guide

Department of Dance, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Abstract

The article talks about two Indian folk art as a present-day marvel which is a part of a visual culture where the spirit of tradition is upheld. The article provides an ethnographic interpretation of the folk art through a study of the Thullal tradition of Kerala and Chhau of West Bengal, highlighting about the style, learning and audience connection through the years. The article will also talk about how the two folk art form is reaching its audiences and is being sustained through the pandemic using the digital platform to connect to the audiences. This will be a worthwhile to art historians, museologists, curators and people will have an in-depth understanding of the folk-art forms.

Keywords: folk art, mask dance, Thullal, Chau, unity, integrity, Indian arts, digital connectivity

Overview

Despite having diverse castes, faiths, cultures, and social backgrounds, people are united apt to the phrase "Unity in Diversity". This phrase was widely utilised by Indian liberation warriors to incite patriotism in the populace at the time of independence. With its many varied faiths, dialects, festivals, fashions, and regions, India has a huge and diverse culture. Every state has a distinct identity that is preserved for future generations with distinct historical, mythical, and cultural background, as well as a distinct civilization and set of ethical principles. The Mahabharata and The Ramayana are two of India's most well-known and ancient epics. The foundation of the Dharma as the tenet of the Hindu way of life was greatly aided by these epics.

India, with its diverse religious and ethnic groupings, is currently the important secular nation with its motto of Unity in Diversity. The diversity of belief, lifestyle, and religion is not a sign of weakness but rather of tolerance, dynamism, and a wide range of viewpoints. The most solid component of India's "Unity in Diversity" is the ability to travel around and express oneself without restriction.

Since the beginning of time, our nation has been home to several varied cultural and ethnic groups. India's population may be broadly split into four primary ethnic groupings. Men from the Neolithic and Palaeolithic eras who still reside in this nation now make up the first group. The second population is of the mongoloid and may be found in the Sikkim and Nepal regions. The Dravidians are a third group of people who reside in the southern region of the nation. The Indo-Aryans residing in India's northern region make up the fourth group.

The beauty of India lies in the fact that there is harmony among its many cultural groups however their differences in terms of ideology, philosophy, literature, culture continues to linger upon. People from all different cultural backgrounds gather to celebrate all the festivals in this nation, which is known as the land of festivals. Social rituals are often conducted in a same manner across the nation. As a result, despite India's cultural variety, there is a sense of unity.

India is a home to a vast treasure trove of vibrant folk dances, folk dance styles and performances. India. From regional folk music to street dramas, India has a rich legacy of folk entertainment. India's folk heritage, with its traditional elegant sensibility and validity, has a certain tremendous potential on the global market.

In India, folk performances, particularly folk theatre, mark the beginning of the so-called "civilised civilization." About the beginning and origin of these folk arts, one may argue that the evolution of Indian folk arts mirrors the evolution of humanity. Every nation's folk art has evolved with its civilization, becoming ingrained in the local way of life. They cannot grow independently since they are the products of civilization, and society.

Folk jewellery, folk costume, make up. folk plays, songs, and other forms of art and performance are in some ways a reflection of the culture of the day to day living. Through performances and folk art, the society communicates its joy, pleasure, sadness, achievements and nations glory.

THULLAL (Kerala)

The elements of art, music and dance in Kerala have many styles portraying their own historical development. The topographic circumstances, climate, language, and people's physical makeup are the key factors to determine a dance form as folk and classical. The primary

determinants of human behaviour include topography, climate, language, and physical makeup of the population. Kerala has several different and vibrant dance styles. What makes the dances special in Kerala differs from other Indian states is that there are plans for traditional and folk dances of all kinds.

Thullal, which means "to hop or jump about gleefully". In the seventeenth century, this art first appeared as a solo presentation that combines dance and dialogues. Thullal is the explanation of a story that is typically taken from the Puranas during recitation. The Thullal artist sings, assisted by a second vocalist who sings the lines again while being accompanied by a mridangam, harmonium, and cymbal ensemble.

Unlike Kathakali and Koodiyattam, Thullal was presented in a funny and satiric manner, and its use of straightforward Malayalam language made it immensely popular among audiences. Despite being straightforward, the makeup resembles Kathakali quite closely. Yellow and blue arsenic mixed together are used to paint the face. Reddened lips and darkened eyes. For the expressive purposes, the entire painting of the face is retained. The dancer is dressed in a with golden necklaces and pearls and vibrant tassels. The white waist wear looks like skirts. The helmet is tiny, light in weight, embellished with golden paper and sparkling stones. The bell-adorned waistbands, bracelets, and amulets are very identical to those in Kathakali.

Thullal is a folk solo dance from of Kerala, which comes closer to contemporary life and is known for its simplicity, wit and humour. Staged during temple festivals, explicates the verses through expressive gestures. The themes are based on mythology. This satiric art from was introduced by the renowned poet Kunchan Nambiar. Make up, though simple, is very much akin to that of Kathakali. The Thullal dancer is supported by a singer who repeats the verses and is accompanied by an orchestra of mridangam and cymbals. There are three related forms of thullal ottanthullal, seethankan thullal and parayan thullal of which the first is the most popular.

In comparison to Seethankan and Parayan Thullal, this dancing tune is sung more quickly. It has been suggested that Kunjan Nambiar's "kolam thullal" may serve as a model for how to apply green face paint.

Pulayar is the caste name for "seethankan." Their traditional dances are mostly decorated with delicate palm leaves. As a result, they are also

dressings as "seethankan thullal" in palm leaves. The song "seethankan thullal" is repeated more quickly than "parayan thullal."

The representatives of "parayan thullal" are "Parayans," a caste. Its attire is similar to the "parayans'" traditional attire. The words "Thullal" and "Ottan" both imply "leap or jump ahead." Fundamental societal injustices and biases are addressed in Ottan Thullal dance performances. It poses addresses issues via dancing to illustrate them naturally and realistically. Themes based on mythological stories, humour, satire and social criticism are the hallmarks of this art form. Folklore can be broadly characterised as the tradition of the ordinary people. This fetches about depicting equality among citizens and people of all community, thereby leading to a cultural coexistence and diverse culture.

CHHAU (WEST BENGAL, ORISSA, JHARKHAND)

Eastern Indians practice a folk-dance form known as Chhau dance, which recreates scenes from epics like the Mahabharata and the Ramayana as well as regional folklore and abstract ideas. Its three distinctive styles, the first two of which include masks, are from the Seraikella, Purulia, and Mayurbhanj districts. The heritage of Chhau dancing borders the eastern Indian provinces of Orissa, Jharkhand, and West Bengal.

The three distinct forms of Chhau:

- (i) Seraikella Chhau of Jharkhand
- (ii) Mayurbhanj Chhau of Orissa
- iii) Purulia Chhau of West Bengal

Seraikella and Purulia dances both use masks into their performances. Being inextricably linked to its ceremonies, Chhau dancing plays a key part in the celebration of the spring festival Chaitra Parva. Its roots can be found in indigenous dance and combat styles. It engages the entire community during the folk-dance performance. Male dancers taught by Gurus or Ustads or from families of traditional artists perform. Its roots can be found in indigenous dance and combat styles. The basic language of Chhau dance consists of khel (fake fighting moves), chalis and topkas (stylized animal and bird gaits), and uflis (movements based on a country housewife's everyday tasks). Male dancers from local communities or the families of traditional artists are trained chhau. The dance is done at night in an open area to reed pipe-played traditional and folk music.

Oral traditional way of teaching is used to pass on the knowledge of dance, music, and mask-making. The performance lasts all night long and local mythology, folklore, scenes from the Ramayana and Mahabharata, as well as abstract concepts, are some of the topics covered by the dancers' repertory. The beat of native drums like the dhol, dhumsa, and kharka and the melody of the mohuri and shehnai gives the music its dynamic character. The majority of the dancers are from the Munda, Mahato, Kalindi, Pattnaik, Samals, Daroga, Mohanty, Acharya, Bhol, Kar, Dubey, and Sahoo groups.

Chhau masks - Mayurbhanj Chhau does not employ a mask, although the Purulia and Seraikella Chhau dances do. There are also little distinctions in the masks worn in these two schools. While Purulia Chhau relies more on drama and acrobatic motions with social themes, Mayurbhanj Chhau is more folk-oriented involving martial art movements and Seraikella Chhau is more subdued and similar to other traditional dance styles relating to mythology.

Each mask depicts a distinct legendary figure. To give the figures a stunning appearance, the eyebrows and eyes are painted. The masks of Lord Rama, God Karthik, and Goddess Durga are typically painted in a vivid yellow or orange colour. While Lord Shiva and Goddess Saraswati are painted in white, Krishna is given the colour green or blue. The folk dance Chhau brings together individuals from various socio-economic classes and racial backgrounds who have a variety of social customs, religious views, occupations, and linguistic abilities. Communities are becoming more estranged from their origins as a result of rising industrialisation, economic pressures, and new media, which is also causing a decline in communal engagement.

The Chhau of Odisha, West Bengal and Jharkhand has been included in the UNESCO list of Intangible Heritage. Chhau dance-drama has adapted body motions from folk behaviour as well as animal and bird natural behaviours. In addition to enacting themes from the Ramayana, Mahabharata, and Purana, Chhau dance tales also touch upon vital themes such as national pride, social issues, historical details, natural beauty, Indian agricultural life, Sanskrit poetry, and other pertinent topics. This creates a social connect, unites people through culture making it an integral part of Indian folk culture.

Digital Media Presence of Folk Arts

There has been a global surge of digital arts since March 2020. Performing arts companies jointly went on the digital bandwagon after

being forced to cancel live seasons. The number of virtual performance events available to spectators has exploded, from live streaming performances to archival production video.

Digital channels were a crucial instrument for audience involvement from the start of the closure. Dance, Music and Arts organisations may reach a much larger audience than their actual facilities could possibly accommodate while promoting the value of the arts as a source of solace and inspiration during a crisis. But it's becoming more and more obvious that the comeback to live performances is back on track in 2022. Companies have devalued their own products as a result of the first fear caused by transferring their artistic goods online. The transition of the newspaper business to internet platforms during the past ten years can be clearly compared in this regard. The industry is still battling to change customer expectations after originally delivering internet content for free, with significant ramifications for both writers and publishers.

As per the interaction with Chhau artist, *“arts organisations need to have a monetized business plan for online performances and presentations if they want to thrive. However, this change must be handled cautiously, especially by businesses who started with an open-access strategy and now run the danger of alienating their fans and also need to manage the copyright of the choreographic works.”*

Different methods of monetizing digital material have been tested by a number of cultural organisations. The Digital Concert spaces and portals have started hosting virtual performances for a paying audience, with all ticket sales benefiting the artists.

According to the Thullal artist, *“the folk arts institutes likely to concur with the claims that social media and the internet have enhanced involvement, made art a more interactive experience, helped to make arts audiences more diverse. The internet has had a huge impact in widening the bounds of connectivity to the world audience.”*

Conclusion

The most recent technologies that have ingrained themselves in our culture include wireless Internet connections, smart phones, tablets, Facebook, and Twitter. Traditionalists have claimed that the study of folklore is incompatible with computer-mediated communication and cyberspace, the digital world is completely capable of creating, transmitting, performing, and storing vernacular culture. The emerging

cultural settings and expressive folkloric communications made possible by digital "new media" technology are documented in Folklore in the Digital Age.

As individuals embrace technology to complement and replace conventional forms of spoken communication, new media is transforming how people learn, share, participate in, and engage with one another. However, many folklore forms exhibit behavioural and structural overlap across online and offline contexts, and new trends in digital rhetoric imitate the dynamics of previously studied folkloric forms by using well-known social or behavioural norms, language inflections, and symbolic gestures. Folklore in the Digital Era offers viewpoints and insights into the various ways that folk culture appears in the digital age, and it helps us understand how vernacular expression functions in our rapidly evolving modern environment.

References

1. International Journal of Research in Social Sciences 2018, Volume: 8, Issue : 3 ISSN : 2249-2496
2. Indian folk culture: A conceptual framework Dr. Nair Jisha D Assistant Professor, Department of History, Payyanur College, Payyanur. Online published on 25 June, 2019
3. Kapila Vastsyana, Traditions of Indian Folk Dance, India Book Company, New Delhi, 1976.
4. Mohan Kokkar, Folk Dances of India, Marg Publications, Calcutta.
5. Massey, Reginald, and Jamila, The Dances of India: A General Survey and Dancers Guide, (London, 1989). Nair, Appukuttan D., and Ayyappa K. Paniker (eds.), Kathakali: The Art of the Non-Worldly (Mumbai: 1993).
6. Islam, Maidul. "Postmodernized Cultural Globalisation: Threatening Folk Culture(s) in India." *Social Scientist*, vol. 34, no. 9/10, 2006, pp. 48–71. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/27644170>. Accessed 11 Oct. 2022.
7. Dr.R.Muthu 89 MVM Journal of Research, Volume 3, January – December 2017 98 MVM Journal of Research explicates
8. JO - Folk Culture in the Digital Age: The Emergent Dynamics of Human Interaction

Indian Folk Dance Traditions (Tracing the intertwining threads of culture, philosophy, and festivities)

Minal S. Merai - Ph.D Scholar

Dr. Ami Pandya – Research Guide

Department of Dance, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

Abstract

Indian folk traditions are the reflection of Indian culture and philosophy of different times and its evolving process. The origin and the development of human life has deep connection with the human quality of expressing emotions through the medium of arts. The creative thought process of mankind of several generations has constantly kept the art forms and the culture fresh and alive. The article aims to accentuate the ties between culture, festivals and folk traditions in special regards to folk dances of India.

Keywords: Folk traditions, culture, philosophy, festivals, geographical background

Forming of the society and culture and making a headway (edited on 12/10/2022, 14/10/2022)

The primitive man lived in the jungles. Initially his habitation on this earth was mainly for the purpose of survival. He spent his time searching for food. He hunted the other animals to satisfy his hunger and also to protect himself from other animals. He kept trying for the better shelter and safer life. Slowly the men understood the necessity and warmth of living in a group. The activities done in a group, gave them a sense of their community or tribe. The continuous practice of the activities and behaviour followed by a group of people became the way of living life and it became a culture. The beliefs and the customs played a vital role in establishing the identity of the community. As Kapila Vatsyayan says ¹“There is hardly a civilisation or culture wherein the awareness of human movement as a vehicle of expression of joy and sorrow is not evident.” From the centuries, the expression of the life experiences and emotional responses are best exhibited through music, dance, poetry, painting etc. The primitive man responded to the beauty of nature. He tried to copy the sound and the movements of moving leaves, swaying trees, dancing peacock, jumping deer, roaring lion, flying birds, ocean waves and so on. He believed and relied on natural and super natural powers. He believed in Nature God and prayed to Panchabhutas (five natural elements). His primary occupation was to

hunt and gather food. The activities of music and dance were to please and plead God for the protection and wellbeing. Man started expressing his happiness and sorrow through the projection of different kind of voices and body movements. Sometimes the lines, shapes, and colours became the medium of expression.

With the formation of the society or community, man found more occasions to dance or sing to celebrate the festivals and share the joy. The best part was that they were not performed with the expectation of any reward or appreciation but it was a part of their daily life. There are many folk dances which are performed while performing daily activities i.e., building the road, sowing the seeds, harvesting and reaping, rowing the boat, fishing in the sea etc. Besides the daily work, people gathered in a common open place to sing and dance to enjoy in their leisure time. After working hard in the fields, the folk tunes and folk dances were the medium of relaxation. Even at the occasions like praying to God for rain or to get protection from the natural calamities, arrival of new season, at the time of birth, marriage or death, man chose to sing the song and dance to rhythms. They did simple movements to rhythmical songs that everybody could easily copy and follow. The intention was to share the joys and sorrows together. The folk dances were the result of community gathering to celebrate the festivals. As the man became civilised, the art of expression grew. Dance, music, language, poetry, drawing, painting etc., took a better shape and made a headway to get more recognition. Margi (classic) and Desi (local or folk) aspects were identified as two different ways of expression. Folk songs and folk dances became popular in each region. According to the geographical background, food habits, cloths, beliefs and customs, the folk arts developed their own identity.

In ancient time travelling from one place to another place was tough due to lack of transportation. But later, with the developed transportation facilities, people's movement became easier. They travelled from one place to another for the occupation and many other reasons. This movement enabled people to know the culture and traditions of another state. It also opened up the gate for the cultural exchange. Every place in India has different food habits, different clothing, different conventions, different language, different life style and different forms of arts. Therefore when people got to know each other's culture and tradition, they tried to understand and adopt other cultures too. Thus, in India we find unity in diversity. We respect each other's culture and traditions and we all stand as one in spite of heterogeneous culture, philosophy and traditions.

Folk dances: Amalgamation of diverse culture and philosophy

India being a vast country has a diverse range of culture comprising of multiple languages, food, clothing, folk tales, music, musical instruments, dance, drama, painting, literature, sculpture etc., as per their geographical background. The folk-art forms are the reflection of the multifaceted Indian culture and philosophy. Philosophy is a fundamental driving source responsible for the human behaviour. Indian philosophy in specific, is evidently spiritual. The knowledge of Brahman and Atman derives from the Vedic and Upanishad culture. The theory of rebirth or no birth, hermitic life or pleasure-loving life, individual existence through the power of soul or no soul, etc., depends on the philosophical point of view of people belonging to various communities and their conducts. It is hard to separate the culture and philosophy. They are intertwining threads. And they are very well observed being portrayed in the Indian folk traditions. In spite of diversity of culture in India, all ultimately agree to the basis of attaining supreme through the practice of arts forms. Finding oneness with the Brahman who is a creator and who manifests in every creation of the universe, is a supreme goal of any art form to achieve. Folk art forms also derive from the aspect of worshipping super power, invoking higher spirit for the removal of evil and pleading for the success in everything. However there has been always a righteous reason behind every ritual and tradition. The rituals again depend on the life style of the people living in different geographic and climatic conditions, their occupation, the customs laid down by their ancestors, their community bonds and responsibilities and so on. The Indian philosophy of respecting and worshipping nature, respecting animals and giving them place in God's abode (as many of them are considered vehicles of Gods and Goddesses), gets revealed in the folk tales, folk dances, folk music, folk paintings and in temple sculptures. The different types of community dances are born from this philosophy. For instances, magic dances, hunt dances, dances for propitiating the spirits, animal imitation dances of nomads, dances for different agricultural activities, dances to celebrate the birthday of Gods and God's victory over evil, dances interpreting stories from the epics mainly from Ramayana and Mahabharat, devotional dances etc.

Rasleela of Radha-Krishna and gopies is popular in many states of India like Uttarpradesh, Madhya Pradesh, Assam, Gujarat etc. Ramleela is popular in Uttarpradesh. Raas leela is normally performed at the time of Krishna Janmashtami or holi or Navaratri. Whereas Ramleela is performed at the time of Ramnavami and Dashera. In Gujarat Garba

folk dance is performed to worship Mother Goddess Amba at the time of Navaratri festival. The ladies dance carrying the pots on their head with a lighted lamp inside which signifies the power of Maa Amba. In Bengal, Navaratri is grandly celebrated as a worship to Goddess Durga. As per the tradition in Tamilnadu they set up different dolls consisting of various gods and goddesses, humans, animals, and different existing living things of universe on three steps, five steps, seven steps or nine steps 'golu'. They daily perform devotional songs and dances in front of the 'golu'. The first three days of Navaratri is dedicated to the worship of Goddess Durga, next three days are devoted to Goddess Lakshmi and last three days are devoted to Goddess Saraswati. The festivals in India, are the major occasion for showcasing folk-art traditions. Every state of India has a unique variety of folk-art form.

Determining factors of folk-dance movements; Geographical background and physical structure of the body and regional occupational activities

Geographical background and physical structure of the body

India being a huge country, has manifold geographic conditions consisting of high mountains, coastal area, desert, plains and plateaus. In Kapila Vatsyayan's words, ²"Nature has shaped the nature of "motion" in a most subtle but effective way." The people are conditioned with the geographical landscape that they live in.

Habitants of Mountains

The people who live in mountains have to walk a lot and they have to come down and climb up many times to fetch water, food and other things. In Himachal Pradesh and Uttarakhand, the mountain villagers are tall and well built. While walking or climbing up and down the mountain they keep their foot firmly on the ground. In their dance also we see that they dance with the body and torso erect. The knee-dips are the special characteristic of their dance. The *Wattals*, the *Hikat* or *Rouf* or the *Bacha Nagma* or *Bhandpather* are the some of the folk dances of Jammu, Kashmir and Himalayan ranges in which such movements of erect torso and knee-dips are seen.

Habitants of the plains and desert

The people living in plains have different movements. The physical structure of the people leaving in the plains lead them to more of extrovert movements of the torso setting up more joyous and gregarious mood. For instance, Bhangda-Gidda of Punjab, Ras Leela, Phag, and Loor of Haryana, Charkula, Kyal, Ras leela, Ram Leela, Kajri, and

Jhora of Uttar Pradesh, Brita, Gambhira, Chhau, Tusu and Baul, of West Bengal, Raas, Garba, and Tippani of Gujarat, Lavani, Koli, Dhangari, Tamasha and Dindi dance of Maharashtra etc. (Kapila Vatsyayan page no. 296 Conclusion). Rann of Kutch and deserts of Rajasthan have more exciting varieties of folk dances like Ghoriya raas, Hinch, Titodo, Manjira nritya and sword raas of Gadhavis of Kutch and Gair, Ghoomar, Katputli, Teratali and Rajasthani kuchhi ghodi of Rajasthan.

Habitants of marshland and seashore

The dances done by the folks who live in the marshland or seashore area, have identical movements of creating waves with curvy movements of the hands. The *Malhar dance* of the coastal area of Gujarat, have the movements resembling the activity of throwing net in the sea and gathering it back, or rowing the boats or thanking sea god for safe and successful return after fishing in the sea. The upper body movement is more significant than the lower part of the body as their movement signifies their occupation of rowing the boats in the sea for fishing. Even *koli* community of Maharashtra have similar dance movements.

Regional Occupational activities

Many folk dances stem from the day-to-day work of people and their occupational activities. Naga dance of Nagaland portray the moves of hunting animal with sharp weapons. While dancing they hold the weapons like spheres, swords and shields in their hand. It belongs to the Naga community's martial art of headhunting. In Bhils and Marias' dance, fast moving circle embodies the capturing of animal. They also acquire serpentine way of moving. Similarly, the fishermen use more of hand and torso movements. They use the movements of throwing the net and collecting it and so on. The various agricultural activities like sawing the seeds, ploughing the field, harvesting etc., are also included in the dances. They bend low while doing the movements and execute the movements of sawing, ploughing and harvesting. Tippani dancers pound the ground with the sticks with flat ends and jingles tied on the other end. It creates a beautiful rhythm. The Tippani dance and songs ease up the activity of pounding the ground while constructing roads. Other daily activities of farmers or villagers like drawing water from the well, spinning of yarn, weaving of cotton looms, cleaning the utensils or washing the cloths, giving bath to the domestic animals like cows, buffalos and goats, are also included in folk dances.

Some examples

1. The movement of spinning wheel and gurgling water – Gidda
2. The weaving cloth on loom- Lai Haroba
3. The journey to the well and drawing water- Lambadis of Andhra Pradesh and Paniharis of Rajasthan
4. The cleaning of the utensils and the preparation of mud-floor- Mayurbhanj of Orissa
5. The balancing of pots- Bhavai of Rajasthan

References

1. Traditions of Indian Folk Dance by Kapila Vatsyayan, Published by Clarion Books, A division of Hind Pocket Books Pvt. Ltd. J-40, Jorbagh Lane, New Delhi-110003, Tel: 24620063, 24621011, Email: contact@fullcirclebooks.in ISBN: 81-85120-22-6
2. Folk Dance-Tribal, Ritual and Martial Forms by Ashish Mohan Khokar, Publisher: Rupa: 2003rd edition (February 1, 2003) ISBN 13: 978-8129100979
3. Dancing for Themselves folk, tribal and ritual dances of India by Mohan Khokar, Published by Himalayan Books in Collaboration with Continental Press, Singapore, ISBN:8170020034
4. Essay on Folk Traditions of India (1282) (yourarticlelibrary.com)
5. An Introduction to Indian Folk Traditions: some important genres | Darbar Arts Culture and Heritage Trust
6. Indian Folk Paintings - Art and Culture Notes (prepp.in)
7. Origin of Dance in India (jagranjosh.com)
8. Dance in South Indian Sculpture and Painting | Heritage Online
9. Merging the worlds of Indian classical dance and folk theatre | The Star
10. TRADITIONS OF INDIAN FOLK DANCE by Kapila Vatsyayan.pdf (sahapedia.org)
11. An Introduction To The Regional Folk Dances Of India (theculturetrip.com)
12. Traditional Folk Dances of India - Regional & State Wise (culturalindia.net)
13. Book reviews: Traditions of Indian folk dance by D. Kapila Vatsyayan; Bharatiya vadye by BC. Deva; translated from Marathi by M.K. Paradh [and] Traditional folk media in India by Shyam Parmar | INDIAN CULTURE

14. (PDF) The “philosophy” of Indian culture (researchgate.net)
15. (PDF) TRIBAL FOLK ARTS OF INDIA EKTA SHARMA* (researchgate.net)
16. Folk Dances of India: List of Indian Folk Dances, State-wise - Careerindia
17. Mohan Khokar Dance Collection: It was one man’s mission in life, now India’s treasure (asianage.com)
18. G The history and characteristics of Plains Indian dance of the 19 th century 1 | Course Hero
19. Folk Dance of Haryana, Traditional Dance of Haryana - Lifestyle Fun
20. Folk Dance of West Bengal - Lifestyle Fun
21. Folk Dance of Maharashtra, Traditional Dance of Maharashtra (lifestylefun.net)
22. Kutchi Culture – Tribal Folk Music and Dance | Blog (kutchtourguide.com)
23. Naga Dance – War Dances Celebrated by Tribes of Nagaland (auchitya.com)

Foot Notes:

1. Page no. 9, Traditions of Indian Folk Dance by Kapila Vatsyayan
2. Page no. 295, Traditions of Indian Folk Dance by Kapila Vatsyayan

Significance of Indian folk culture and Fine Arts

Monika Shah - Research Scholar
Department of Dance, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

India is one of the few countries in the world which has a very ancient culture and civilization. India's cultural history has a long legacy of several 1000 years, on the other hand shows a subtle but strong thread of continuity, epitomized in the assimilative power of the culture and the unique display of "unity in diversity". The name India comes from the word Indus, which has been derived from the Persian word for Hindu, from Sanskrit word Sindhu. Now India is popularly known as 'Bharat' and 'Hindustan'. Since ancient times, India has been known for its culture, heritage, and tradition. The epics of Hindustan - the Ramayana and Mahabharata which serve as folk epics have greatly influenced Indian culture. A huge portion of Indian artworks are influenced by different religions and culture of the nation.

Understanding about art forms: Art is a spontaneous expression of human mind. According to Shilpa shastra, artist should be like a priest and his art must be his Dharma. Folk art is a symbol of social life. It reveals the inner beauty the design and the values that lie deep in the Community. The tradition and culture of a city are perfectly mirrored through the beauty, shape and color of things used in its daily life.⁽¹⁾ The relation between culture and folklore is very complex and inseparable indeed folklore and various folk generations are integral part of our culture. Indian folk arts are culturally based art forms that are handed down through generations. These traditional art forms include music and dancing, puppetry, storytelling and much more. Paintings, architecture, folk dance, and other art forms are also influenced by the culture and religion.

Folk performing arts as art forms have language of their own. In a broad definition, any system that facilitates "communication between two or more individuals may be defined as language". So, art is a kind of language that can be in turn divided into such sub languages as literature, cinema, fine arts and so on. Folk performing arts are one of the important genres of folklore. this art form at great place Society of the world, by which the people can enjoy themselves and receive satisfaction. Characteristically folk art is not influenced by any movements in academic art circles and in many cases folk art excludes works executed by professional artists and sold as "high art" or "fine

art” to the society’s art patron. There is close relation between folk and classical. In modern perspective, folk can be considered as an alternative in many respects.

Impact of folk culture: The belief of the Indian people on gods and goddess says for which they have been creating many temples and majority of these temples carry a lot of paintings artworks and architecture. Indian Painters create different types of paintings like Lord Krishna or the life of Lord Krishna for which the inspiration comes from the events which are related to the lives of Hindu God. History says that world famous civilization Indus valley was established in India. Other than the cultures of people of India, the beliefs influence the nature of art. the art experts feel that the religion is the way of life, and its effects can be clearly seen in the works of the artists. In simple words, Indian language, culture and religion have influenced Indian paintings, artworks, and architecture.

Folk and traditional arts have not only provided us part ways of discovery to history and heritage but open us up to a unique experience of cultural sharing with one another. The important characteristics of Indian culture are civilized communication, beliefs, values, etiquettes, and rituals. Whether it's an India folk dances or its folk songs they all tell a story. They are specific to a particular locale and even if they are performed at another place, they will still carry the strong features of the place of creation. Even though people become modern in today's world still they celebrate festivals as per the customs. This is the roots as festivals from where treasure of Indian folk culture comes.

Significance of different art: Indian music has made a significant contribution to the process of national integration. Indian folk music draws largely from tribal music but is different from it and refers to developed mode of tribal tradition. Indian anthem music is uplifting and inspiring and it helps bringing the country together as a whole. It's a song that brings together individuals of all faiths, nationalities and languages. As a result, the country is more cohesive. Music is a wonderful teacher for the spirit.⁽²⁾

A sacred and powerful art form was viewed as a necessity for renewing the state and the nation. As long as we understand, music is a means of bringing people together in harmony. If children grow up in their natural innocence, we may no longer have to strive. To achieve this, music is unquestionably one of the best weapons. Mahatma Gandhi argued in favor of making music required subject in elementary school

because he saw it has a positive activity that transcends societal divisions and fosters harmony among all people.⁽³⁾

Students of music learn many necessary values for life as music enhances their minds, expressive ability and a whole host of other qualities. Self-discipline, expression through sound, problem solving skills and teamwork ignite the creative and critical minds. Learning to read music is learning a different language with abstract sonic meaning. Performing music encompasses playing with others, as well as alone, which both necessitate certain skills. People who do not make a career in music but have studied it will take these skills and apply it to their everyday lives and careers. Nowadays Music is helpful in the healing process for mood, depression, stress etc. The music industry supports jobs nationwide in core music activities like recording and live performances.

In the Indian film industry and the music of many classical singers have been a unifying force in the country.⁽⁴⁾ Film makers in India have made various films about the independence movement over the years. The film is a facilitator of culture. as a result, a nation's rich cultural legacy and national aspirations can be more executed in the course of development.⁽⁵⁾

In any country, the film world is a significant source of new opportunities. All the arts, from painting and costume design to writing, acting, directing, producing, photography and tourism are incorporated into filmmaking. Government policies and ideas are popularized via film. For example, the national orientation agency and ministry of information and culture use films as a means of promoting awareness on issues such as HIV aids and so on.⁽⁶⁾

India's glorious traditions and rich cultural heritage are closely related with the development of tourism. Art loving visitors from around the world have taken a particular interest in India's rural tourism and heritage and painting. Few well known dance festival also attract art lovers to India. The music, dance, painting, customs and languages with respect to Indian cultural heritage towards development of all Fine Arts, go to make India as tourist paradise. Tourism contributes the maximum extent to the economic and the socio-cultural well-being of the country. Dance can be classical, folk or tribal. The evolution of stylization of movement resulted in the distinctive character of the regional schools of both sculpture and dancing. This continuous development is possible only when the tradition is alive and vibrant.

The sculptors, dancers of each period seem to have been keenly aware of set of rules. Like KARANAS, sculptured in Gopurams which analyzed, identified by different authorities. That clearly shows the impact of one art to other arts. The root of sculpture enhances few folk arts and that folk art support tourism, painting, dance study and other arts and even study of history too.

Bhangra of Punjab, Bihu of Assam, Bhavai of Rajasthan, Lavni of Maharashtra, Teiyyam of Kerala, Garba of Gujarat, War dances of Nagaland are some of the well-known folk dances. There is science behind each tradition in India. In Indian cultural tradition every ritual is not just to celebrate, there is always reason behind.

Garba can trace their origin far back in antiquity to the time of Sri Krishna. At the beginning of Aswin (September – October), comes the Dussehra festival, preceded by a nine-day celebration of Navratri. Villages give thanksgivings at the end of the monsoon rains with song and dance. Everyone celebrates by dancing around goddess Mataji, giver of plenty of prosperity as per the Indian folk culture. This popular folk dance has been introduced into the cities and is a favorite item at Gujaratis gathering and stage performances. In the cities, the themes of the dances are a little more sophisticated.^[7]

The name Garba comes from the Sanskrit term Garbha (womb) and Deep (a small earthenware lamp). If we talk about scientific reason behind Garba of Gujarat, so we can say in the year there are four Navaratri, but why we perform garba in only Ashwin month's Navaratri only? This is because in this month according to science there is level of "Pitta" raised in body and by snap, clap, strike of toe and heel, we do acupressure which protects us from rising level of "Pitta" in our body. And unknowingly we heal our problems and of course garba is good source of exercise also.

In garba, the colorful costumes and lovely old prints of the textiles, the sweetest of melodies (In the form of prachin garba) are redolent of a charming old-world atmosphere. And at the result of this type of demand needs support from other art like textiles and painting. Folk art, painting has been an integral part of the Indian civilization and it continues to be a living tradition. Warli, Madhubani, Pattachitra and other forms of traditional Indian folk art are internationally acclaimed possessions today and they depict Indian culture.

Indian folk art as Mandala art is traditional form of art, associated with meditation and spirituality. It is typically a circular form of drawing which symbolizes wisdom while meditating. Mandala, zentangle, and painting serves as a therapic exercise to bring happiness, relaxation, healing and stress reduction. Here in this form of art, we see influence from Indian folk culture as tradition to enhance other arts too. Like that, one other famous folk art of painting is Madhubani art.

The Madhubani paintings consist of ritual content such as marriage or birth and festivals. Ideally, any art is done on a newly plastered wall or a mud wall. The work is now being done on paper, fabric, canvas etc. for commercial purposes. Madhubani paintings are basically spiritually inspired. They are made in specific rooms in the home, such as the prayer room, the ceremonial place, the bridal room, or the village's main walls to greet guests etc. The colors that are processed by the artists manually. In 2012, about 100 trees were painted in the Mahbubani style. This proved to be a successful way to raise awareness.^[8]

Conclusion: Art provides us a crucial glimpse into history - a means through which we can understand the life that came before us and without which the world would be far less interesting and inspiring place. It provides a doorway into galaxies of possibility for action and platform political and social commentary. Art has been used as a tool for cultural exchange, education healing, social awareness and expression. Art opens the heart and mind to fuels the imagination. The pioneering reason behind establishment of folk dance is the Indian culture. We find the cultural aspect hidden in almost every folk dance. When blended with the modern culture, this folk dance slowly enhances and in a sophisticated form works like a root of different fine arts. However, at a certain point it also supports other arts.

Footnotes:

1. Studies in Indian folk culture, edited by SANKAR SEN GUPTA, K.D. UPADHYAYA (Pg-71)
2. कला-कलाकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम(भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में)
संपादक: प्रो. गौरांग भावसार, डॉ. केदार मुकादम, (Pg- 287_288)
3. कला-कलाकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम(भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में)
संपादक: प्रो. गौरांग भावसार, डॉ. केदार मुकादम, (Pg- 289)

4. कला-कलाकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम(भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में)
संपादक: प्रो. गौरांग भावसार, डॉ. केदार मुकादम, (Pg- 290)
5. कला-कलाकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम(भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में)
संपादक: प्रो. गौरांग भावसार, डॉ. केदार मुकादम, (Pg- 293)
6. कला-कलाकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम(भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में)
संपादक: प्रो. गौरांग भावसार, डॉ. केदार मुकादम, (Pg- 294)
7. THE DANCE IN INDIA-The origin and history, foundations, the art and science of the dance in India-classical, folk and tribal - ENAKSHI BHAVNANI, (Pg-190)
8. <https://www.kingsframingandartgallery.com/blog/post/madhubani-art-an-indian-folk-art-form>

References:

1. Studies in Indian folk culture, edited by SANKAR SEN GUPTA, K.D. UPADHYAYA
2. <https://www.shareyouressays.com/essays/essay-on-the-traditional-indian-folk-culture/84572>
3. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/267697>
4. <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:96a83103-148e-3220-8d8c-8a3d2746c2b2>
5. <https://indianartideas.in/blog/indian-art/impact-of-indian-culture-on-art>
6. <https://www.gilbertgalindo.com/importanceofmusic>
7. THE DANCE IN INDIA-The origin and history, foundations, the art and science of the dance in India-classical, folk and tribal- ENAKSHI BHAVNANI
8. <https://www.kingsframingandartgallery.com/blog/post/madhubani-art-an-indian-folk-art-form>
9. CLASSICAL INDIAN DANCE IN LITERATURE AND THE ARTS - KAPILA VATSYAYAN
10. कला-कलाकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम (भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में)/ ISBN no: 978-81-956-774-4-3

Folk dances of India and its cultural importance

Ms. Dyuti Pandya – Asst. Professor
Department of Dance, Faculty of Performing Arts,
The Maharaja Sayajirao University of Baroda

In India, there are many different cultures and traditions. The Indian culture is incredibly diverse in all regards, making it quite distinctive. Indian folk and tribal dances are a result of various socioeconomic factors and long-standing traditions. In India, dances are performed to show delight and festivity during the nearly daily festivals and celebrations. Indian culture is now more diverse as a result of this. Folk dances have become an essential component of our social environment because every holiday is accompanied by celebration. Numerous folk and tribal dances exist, and practically all of them have undergone constant development and improvisation.

Folk dances are danced for every known event, including weddings, festivals, the beginning of a new season, and the birth of a child. Very few steps or movements are used in the folk dances, which are very easy to learn. The vibrancy and vitality of Indian traditional dances is unmatched. Men and women perform some dances individually while in other performances they dance together. Most of the time, musicians play instruments and the dancers sing for themselves. Each type of folk dance has its own distinctive beat and attire. The majority of the outfits used for folk dances are vibrant and feature elaborate designs and jewellery.

The way the country's people think is represented in folk dance. The dance is significant because it tells stories about the state, can be practiced as exercise, and is generally done in public. Folk dances are the only thing that brings people together in a time when social gatherings are now being conducted online and phones, social media, and the internet have damaged the intimacy of one-on-one interactions. As individuals come together while performing folk dances, their link grows stronger. India has a very rich cultural heritage. Although our culture is also somewhat in danger due to the way that people now live, we may still maintain it in its natural form thanks to the popularity of folk dances. Due to the fact that they are ultimately an activity, all folk dances have an impact on the body.

Numerous folk dances are performed throughout India, and each one captures the country's inhabitants' way of life, way of thinking, and manner of self-expression. Through their exuberant movements, lyrics, colours, costumes, and music, the dancers portray the tales of the

countries from which they are originally from. The common people of a place are also expressing their emotions through these dances. Folk dances are an integral element of Indian tradition and culture, and their significance has always been, and will continue to be, huge. They are essential components of our nation's culture. These representations of Indian art have helped India gain admiration, renown, and respect in other countries. The dance is also thought to be a part of history, and the origin myths for some of them can reveal a lot about the historical context in which they originated.

These dances are also beneficial forms of exercise, and they can be an extremely effective way to combine dance and physical activity to enhance physical health while also bringing about creative joy. It might also draw people together because when dancers join forces to dance, they frequently do so while holding hands, which furthers the feeling of harmony and oneness among the group. For the countries tranquilly, this may be quite beneficial.

Folk dances help people learn to know and love their native area because, when combined with modern or classical dance approaches, they can create some incredibly original new dance genres. The Bhangra and a few other dances have also been used to try to achieve this.

Here are some folk dances of India:

- **Dumhal** - Men who execute this ancient dance are dressed in long, vibrant robes and tall conical caps, and it is still practised by the Rauf tribe of Jammu and Kashmir. The dance is performed around a flag that has been staked into the ground at a certain position by the performers.
- **Hikat** – When performing in groups, the dancers hold hands and circle dance while holding each other's hands. According to the tempo of the music being played, they alter the speed of their movement. The speed typically goes up gradually as the women gain momentum, starting out slowly as usual.
- **HurkaBaul** - This kind of dancing is distinctive to the state of Uttarakhand. This dance style, which is more of a narration, is practised during the state's paddy and maize production seasons. Dancers use their movements to act out the stories of great wars that a singer inserts into his song.
- **Chholiya** – In the Uttarakhand state's Kumaon region, the "Chholiya" dance style is prevalent. It is generally carried out during wedding processions. Men dancing ferociously while

brandishing swords are known as "sword dancers," which is why "Chholiya" is sometimes called that.

- **Bhangra** - One of the most well-known and upbeat dances in Punjab is called "bhangra." It's still unknown where this outstanding dance style came from. Although "Bhangra" is frequently thought of as a martial art, it is also believed that farmers invented it to enjoy the harvest. Without a Bhangra performance, no celebration in the Punjab and surrounding territories is complete.
- **Mayur Nritya** – In the state of Uttar Pradesh, this dance style is popular. Mayur Nritya, also known as peacock dance, is done by dancers who dress in a manner that makes them look like peacocks. It is carried out as a kind of adoration for Lord Krishna.
- **Charkula** – It is a dance that is done in Uttar Pradesh's Braj district. It is said that Goddess Radha's grandmother celebrated the birth of her granddaughter while wearing a "Charkula," which is essentially a multi-tiered circular pyramid. As a result, female dancers carry enormous "Charkulas" that are filled with lit oil lamps.
- **Rasa Lila** – It is a wonderful kind of dance that is embraced throughout India. Because it is associated with mythology, this specific dance style is highly valued by Krishna's followers. The dance was probably performed by Radha and her friends as well as Krishna.
- **Giddha** – The state of Punjab is where this dance style is performed. Giddha is the feminine counterpart to "Bhangra." The goal of the dance is to convey feminine grace. The women perform while dressed in vibrant attire. Giddha is frequently accompanied by a "Bolliyan," or group of couplets.
- **Gaur Dance** – This dance is connected to the Chhattisgarh state's indigenous tribes. Men dress in bright headpieces and crowns with peacock feathers for this dance. Women who have been adorned with tattoos, brass fillets, and beaded necklaces also participate in the gathering.
- **Muria Dance** – The tribal people of Chhattisgarh's Bastar district are linked to this dance. A prayer to the tribe's phallic deity commonly opens the ceremony. The Hulki and Karsana dances are also performed by the Muria people. Karsana is seen as a pastime, whereas Hulki dance is thought to be the most alluring of all dancing styles.

- **Karma Dance** – Tribes from Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Bihar, and other parts of India do karma dance. The dance is related to the Karma festival, which takes place in the month of August, and is connected to the fertility cult. By resting their arms on the next dancer's waist, the dancers create a circle and move in a rhythmic manner.
- **Jhumar** – The Balochistan and Multan regions of Pakistan are where this dancing style first originated. Jhumar is more rhythmic and slower. "Jhumar," a performance that is frequently done by men, heralds the start of the harvest season and celebrates people's joy.
- **Jawara Dance** – It is related to the Madhya Pradesh state. Along with quick foot movements, the dance also requires challenging acts of balance. The women balance themselves while carrying a basket of the harvested produce above their heads.
- **Bhagoria Dance** - The tribal people of Madhya Pradesh carry out this ritual. The dance has its own agricultural importance in that it marks the end of the harvest season even though it is a part of an unusual holiday that permits young men and women to elope.
- **Suwa Dance** – Tribes in the state of Chhattisgarh carry it out. This unusual dance, sometimes known as the "parrot dance," causes ladies to behave like parrots! Men can play any musical instrument of their choosing, but women and girls are typically the only ones who perform it.
- **Tertali Dance** – The Chhattisgarh Kamar tribe performs it. Women are the only ones who can dance, and they begin by crouching. A musical instrument called a "Manjira" is bound to the players' bodies all over, usually to their legs, and they play it throughout the rite.
- **Grida Dance** - In the winter, when the rabi crop is ready for harvest, grida dance is done in the state of Madhya Pradesh. The dance celebrates the farmers' achievement, which is greatly appreciated by the villagers.
- **Chhau** – Although it has roots in West Bengal, Jharkhand, and Odisha, this dancing style is very well-known elsewhere. This dance is known as "Chhau," which means "mask," because masks are a key component of it. While dancing, the performers hold swords and shields in their hands.
- **Brita Dance** - The Brita or "Vrita" dance is one of West Bengal's most well-known dances. After recovering from an infectious

illness—often small pox—the dance is typically performed to thank the local deity.

- **Dalkhai** - In some areas of Odisha, this dance is well-liked. Young women begin the dance, and subsequently males playing drums and other instruments join in. It's interesting to note that throughout the play, the guys refer to the women as their girlfriends.
- **Gotipua** - In some regions of Odisha, it is conducted. The performers in the "Gotipua" dance genre are unusual since they are clothed as ladies. The lads take the dancing form seriously, so seriously that they don't cut their hair to make themselves look more feminine.
- **Bardo Chham** – The small community of Sherdukpens, who reside in Arunachal Pradesh's West Kameng District, performs it. The Sherdukpen tribe has the view that every month an evil power manifests itself to corrupt human nature. They therefore dance together while wearing masks of various animals to ward off those bad powers.
- **Bihu** – The most alluring aspect of the Assamese people's Bihu festival is this dance form. Beginning with the start of the harvest season, Bihu is observed for about 30 days.
- **Nongkram Dance** – The "Nongkram" dance, which is performed by the Jaintia Hill residents of Meghalaya, is a vibrant occasion. The dance style is a method to honour the local deity.
- **Jhumur** - In the states of Assam, Jharkhand, West Bengal, and Odisha, this dance is done. Young females execute the dance, and men handle the musical accompaniment. The dancers synchronizedly sway back and forth while wrapping their arms around the waist of the dancer next to them.
- **Chang Lo** – The Chang tribe of Nagaland performs this dance. Dancers dress up as warriors and execute dances that depict war strategies since the dance is typically conducted to commemorate a team's triumph over its adversaries on the battlefield.
- **Kummi** – Tamil Nadu and Kerala are home to the popular folk dance "Kummi." There are only female singing and clapping movements in this dancing style because it evolved before musical instruments were invented.
- **Kolannalu** – It is carried out in the Andhra Pradesh state. The "Kolannalu" features a group of dancers forming two circles. It is also known as the "stick dance." Dancers in the outer circle give the blow while those in the inner circle take it on their sticks.

- **Theyyam** – It is carried out in Kerala's Malabar region. Theyyam, also known as "Kaliyattam," is a traditional dance performed to honour Goddess Kali. The dancers add to the overall effect by painting their faces in vivid colours.
- **Dandiya** - In the states of Gujarat and Rajasthan, this kind of dancing is highly well-liked. Dandiya is a type of dance in which the performers use sticks and dress in vibrant clothes. Sticks are utilised in this dance for rhythmic purposes, same like in the "Saila" dance.
- **Garba** - Gujarat is the place where this dancing style first appeared. Traditionally, Garba is practised throughout the nine-day Hindu festival of Navaratri. Around a lamp is where the dance is performed. The lamp is frequently replaced by a sculpture or image of the goddess "Shakti."
- **Koli** - Maharashtra is where koli is performed. The dance incorporates aspects of fishing and the sea because it is performed by fishermen. This fascinating dance style, which is entertaining to watch, is performed by both men and women.
- **Tippani Dance** - In the Saurashtra area of Maharashtra, this dance is only performed at weddings and festivals. Music is produced using the shehnai and percussion instruments such the manjira, tabla, and dhol.

Some Folk Dances explain in detail

Bihu

Three festivals make up the Bihu Dance Festival, which represents the Assamese culture in the northeast. Although it is typically observed in Assam, Assamese diaspora members have recently begun to do so everywhere else in the world. Bohag Bihu, Kongali Bihu, and Bhogali Bihu are the three different forms of Bihu dance festivals. The crop cycle affects how these three festivals are observed. According to the Assamese calendar, the Bohag Bihu, also called the Rongali Bihu, which is held in April, marks the start of the New Year. The Bhogali Bihu, also known as the Magh Bihu, takes place in January, during the winter. The Winter Solstice usually falls on the same day as this festivity. The third Bihu is the Kongali Bihu, also known as the Kati Bihu, which is observed in October and marks the autumnal equinox. The Bohag Bihu is the most fervently observed of these three. It is known as the Rongali Bihu and is the most colourful of the three Bihu dance festivals. It also represents the start of the growing season in this region of the nation. While Magh Bihu commemorates the harvesting

season, Kati or Kongali Bihu marks the finishing of seeds and the replanting of the paddy.

The Sanskrit word for "Vishu" that gave rise to the word "Bihu" Since a very long time ago, the Assamese have been celebrating Bihu. Since Assam has several agricultural seasons, the state's annual cycle of farming is signalled by the Bihu celebration. It also marks the beginning of a new season. As a result, Assam's state festival is called Bihu.

The farmers set up the fields for cultivation on the first day of the Bohag Bihu. Cows are washed and decorated, while women produce a variety of traditional desserts. Young men and women dance to the music as folk melodies are sung. During the Kongali Bihu, earthen diyas are lit around homes, granaries, at the bases of trees, etc. Additionally illuminated are lamps at the end of a long bamboo. A bonfire is created in Bhogali Bihu, and food items are tossed into it. There are organised sports such as bullfighting and cockfighting.

The Bohag Bihu celebration, also known as Rangali Bihu, is Assam's national event and marks the beginning of the Assamese New Year. The Bihu dance honours and imitates the seasonal mood, honouring fertility and passion. The celebration takes place in the middle of April.

Groups of young men and women perform bihu, which was originally primarily used as a wooing dance. Because of its sensual nature, the Bihu dance is associated with both human fertility and the fertility of nature, which refers to the celebration of spring and the embracing of the life-giving spring rain. It is thought that the sound of rain and thunder can be imitated by using instruments like drums and hornpipes to invoke actual precipitation.

Kacchi ghodi

One of the most well-known Rajasthani folk dances is the kachhi ghodi. This traditional dance, which has its roots in Shekhawati's bandit territories, is typically performed for the enjoyment of the groom's party. Men do this dance while riding dummy horses. Men ride mock horses while donning elaborate costumes, including red turbans, dhotis, and kurtas that are brilliantly adorned with mirror work. While a vocalist sings a song on the exploits of the Bavaria bandits of the Shekhawati region, these dancers walk rhythmically to the beating of drums and fifes while wielding a naked sword in their hands.

A lively folk dance called Kachi Ghodi combines swords and mock fights while nimbly sidestepping and pirouetting to the accompaniment of fifes and drums. The tribes of Rajasthan typically execute this type of folk dance, which reflects the socio-historical context unique to the

period or race they portray. Horses have been an integral part of Rajasthani transportation and combat since ancient times. Even Maharana Pratap Singh is left out of the story when his devoted chariot, Chetak, is mentioned. During ancient times, horses were also employed to represent royal might.

The overt businessmen and traders of the Shekhawati district of Rajasthan are frequently the subject of the songs in the Kachhi Ghodi Dance. In addition, traders referred to those who travelled great distances overnight in caravans carrying expensive goods. The struggle between the Bavaria clan of tribal outlaws and the passing commoners is portrayed in the Kachhi Ghodi Dance of Rajasthan.

These are the folk dances from each region of India in which the most common thing is that every folk dance is done to enjoy the festivals with family and friends. Some of the folk dances also gives the employment to the people of that region. As many folk dances are performed on the occasion of harvest the small kids will know the importance of harvest and farming. As in India more than 50 percent of people are farmer, but nowadays the young generation is not ready or we can say not interested in farming. So with such folk dances they can have a close experience of our rich culture.

Reference

1. <https://www.culturalindia.net/indian-dance/folk-dances/index.html>
2. <https://unacademy.com/content/nda/study-material/general-knowledge/importance-of-folk-dance/>
3. <https://www.culturalindia.net/indian-dance/folk-dances/index.html>
4. <http://www.shan-e-punjab.ca/dance-styles>

About Department of Tabla

The Department of Tabla, nomenclature & established as a separate entity on 20th August 2014 is the latest feather in the cap of the Faculty of Performing Arts. Since the University's inception in April, 1949-50 the Tabla section remained under the wings of the Department of Indian Classical Music (Vocal & Tabla). It is only now after almost Six & a half decades that the illustrious Tabla section has acquired an independent status of a Department. It is undoubtedly a new beginning but with a difference. It has to its advantage a rich legacy of 72 years of experience & blessings of several stalwarts and nostalgia of being hawed in one of the heritage buildings on the campus. A new chapter in the history books has already unfolded.

Distinguished Former Faculty Members of the Tabla Section:

Prof. Sudhir Kumar Saxena
Shri Harihar Pandya
Shri Ganpatrao Ghodke
Shri Balkrishna Mahant
Shri Chandrashekhar Pendse

Shri Revashankar Nayak
Shri Madanlal Gangani
Shri Madhukar Gurav
Shri Pushkarraj Shridhar

Current Faculty members of the Department:

Prof. Ajay Ashtaputre
Dr. Kedar Mukadam
Shri Jaydeep Lakum
Shri Dwij Gandharva

Prof. Gaurang Bhavsar (HoD)
Shri Dipak Solanki
Shri Dhananjay Vekariya

Renowned & Veteran artistes who conducted workshop and visited the Department:

Ut. Habibuddin Khan, Ut. Amir Hussain Khan, Ut. Ahmedjan Thirakwa,
Ut. Nizamuddin Khan, Pt. Nikhil Ghosh, Pt. Arvind Mulgaonkar, Pt. Sudhir Mainkar,
Dr. Aban Mistry, Padmashri Talyogi Pt. Suresh Talwalkar, Pt. Shushil Kumar Jain,
Ut. Hashmatali Khan, Pt. Kiran Deshpande, Pt. Omkar Gulwady,
Pt. Sadanand Naimpalli, Prof. Mukund Bhale, Pt. Anindo Chatterjee,
Pt. Vibhav Nageshkar, Pt. Arvind Aazad, Pt. Yogesh Samsi, Ut. Akram Khan,
Prof. Pravin Uddhav, Pt. Amod Dandge, Pt. Supreet Deshpande, Pt. Pravin Karkare

Tribute To

Tabla Maestro of Ajarada Gharana **PROF. SUDHIR KUMAR SAXENA** (5th July 1923 to 30th November 2007)

Published by:

Department of Tabla

Faculty of Performing Arts

The Maharaja Sayajirao University of Baroda

In association with

Commissioner of Youth Services and Cultural Activities

Sports, Youth and Culture Activities Department,
Government of Gujarat

ISBN: 978-81-956774-0-5

978-81-956774-0-5

Book Cover Design by: Amit Chaudhary & Dhananjay Vekariya

Printed by: The Maharaja Sayajirao University of Baroda Press, MSUP-5083-100-11-22