स्वर लेखन

घोष रचनाओं का लेखन करने के लिए प्रयुक्त स्वरलिपि, उससे संबंधित शब्दों की परिभाषा तथा अन्य संबद्ध विषयों का संक्षिप्त परिचय यहां दिया गया है । 'घोष परिचय' पुस्तक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

स्वर : वाद्यों के वादन से निर्मित कंपित वायुमंडल के ध्वनितरंगों से नाद सुनायी देता है । संगीतोपयोगी नादस्थानों को 'स्वर' कहते हैं ।

वंशी : वंशी में **स री ग म प ध नि** इस क्रम से सात स्वर बजाए जाते है । प्रत्येक स्वर का एक नाम तथा निश्चित कंपनसंख्या होती है । **री ग ध नि** यह चार स्वर अपनी निश्चित क्षमता से कम कंपन के तथा **म** अधिक कंपन का भी हो सकता है । इन पांचों को 'विकृत स्वर' कहते हैं । इनके स्वराक्षरों के नीचे छोटी अधोरेखा खींचते हैं । ये स्वराक्षर निम्न प्रकार से लिखते हैं ।

स री॒ री ग॒ ग म म॒ प ध॒ ध नि॒ नि

स्वर-सप्तक : सात स्वरों के स्वरसमूह को 'स्वर-सप्तक' कहते हैं । सहजता से फूंक लगाने पर 'मध्य-सप्तक' मिलता है । इसके नीचे से मिलने वाले सात स्वरों को 'मंद्र-सप्तक' एवं ऊपरी स्तर के सात स्वरों को 'तार-सप्तक' कहते हैं । ये तीनों स्वरसप्तक निम्नानुसार लिखते हैं ।

मंद्र : **स़ री़ ग़ म़ प़ ध़ नि़** मध्य : **स री ग म प ध नि** तार : **सं रीं गं मं पं धं निं**

विकृति-चिन्ह तथा सप्तक-चिन्ह इन दोनों का उपयोग कर, तीनों सप्तकों में विकृत-स्वरों के सभी संभाव्य प्रकार नीचे दिए है ।

मंद्र-सप्तक : **री़॒ ग़॒ म़॒ ध़॒ नि़॒** मध्य-सप्तक : **री॒ ग॒ म॒ ध॒ नि॒** तार-सप्तक : **रीं॒ गं॒ मं॒ धं॒ निं॒**

राग : स्वरों के विशिष्ठ संयोगों से रागों का निर्माण होता है । संयोग अनेक विध हो सकते हैं, किंतु जिन स्वर-संयोगों में रंजकता होती है, वेही 'राग' कहलाते हैं । स्वरों में आरोह-अवरोह, वादी-संवादी, वर्ज्यावर्ज्य आदि भेद हैं । इनका ध्यान रखकर स्वरों का जो विन्यास किया जाता है, उसीसे 'राग' का आविष्कार होता है ।

शंख : शंख वादन में कुल पांच स्वर होते हैं । वे निम्नानुसार हैं ।

स़ प़ स ग प

इसके आगे **नि॒** तथा **स** स्वर, भी आते है, जिनका उपयोग क्वचित किया जाता है ।

आनक तथा अन्य तालवाद्य : घोष के पणव, आनक, खर्जनिक, त्रिभुज, झल्लरी जैसे तालवाद्यों के वादन का लेखन निम्न प्रकार से किया जाता है । उन्हें ध्वन्याक्षर कहते हैं ।

वाद्य	**ध्वनि**	**ध्वन्याक्षर**
पणव	ध्वंकार	**ध्व**
खर्जनिक	धंकार	**ध**
आनक	तंकार	**त**
त्रिभुज	टंकार	**ट**
झल्लरी	झंकार	**झ**

शारिकाओं द्वारा आनक पर आघात करने से 'तंकार' उत्पन्न होता है । आनक के वादन विन्यास को व्यक्त करने के लिए **'त'** के अतिरिक्त और भी ध्वन्याक्षरों का उपयोग किया जाता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है ।

अपेक्षित वादन		**ध्वन्याक्षर**
★ दोनों शारिकाओं से एक साथ आघात :	---	**थ**
★ दोनों शारिकाओं से एक साथ अनुतंकार :	---	**थ्र**
★ प्रमुख तंकार के किंचित् पहले दूसरे शारिका से -		
१. एक तंकार :	---	**त्त**
२. अनुतंकार सहित तंकार :	---	**त्रत**
★ केरवा रणन : (दा बा दा बा) तत तत तत तत =	---	**त्र**
★ खेमटा रणन : (दा) ततत =	---	**त्र**
★ शारिकाएं परस्पर टकराने से आनेवाली 'टिक्' ध्वनि :	---	**+**

रणन : तंकार को यदि नियंत्रित नहीं किया, तो शारिका आवरण पर दो-चार बार उछलती है । क्रमेण क्षीण होते जाने वाले इस नाद को 'अनुतंकार' कहते हैं । इनका योग्य नियंत्रण कर, (१) केवल तंकार, (२) एक तंकार एवं एक अनुतंकार अथवा (३) एक तंकार

एवं दो अनुतंकार प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार के तंकारानुवर्ति अनुतंकार के साथ साथ, तांत के प्रत्याघाती कंपनों को मिलाकर 'रणन' बनता है । केरवा रणन में चार तंकारानुवर्ति अनुतंकार तथा खेमटा रणन में एक तंकार के बाद दो अनुतंकारों का वादन अपेक्षित है । खेमटा ताल में रणन संघ का वैशिष्ठ्य है ।

मात्रा : स्वर लेखन में जिस प्रकार कौनसा स्वर बजेगा यह स्पष्ट लिखते है, उसी तरह वह स्वर कितने समय तक बजेगा यह भी निर्देशित करना आवश्यक है । इस कालमापन के इकाई को 'मात्रा' कहते हैं । इसका कोई अलग चिन्ह नहीं है ।

जब कोई स्वराक्षर या ध्वन्याक्षर अकेला लिखा जाता है, तब उसका अर्थ है कि वह स्वर या ध्वनि एक मात्रा की है । जैसे - **स री ग त ट झ त्र** आदि ।

मात्रांश : जब एक 'मात्रा' में एक से अधिक स्वर या ध्वनि आते हैं तब उन स्वरों या ध्वनियों के लिए अपेक्षित कालमान को 'मात्रांश' कहते हैं । एक मात्रा में आने वाले इन स्वराक्षरों – ध्वन्याक्षरों के नीचे एक कोष्टक लगाया जाता है ।

जैसेः - यदि एक मात्रा १/२ सेकंद की होने पर -

स - १ मात्रा में १ स्वर (एक स्वर $^{1}/_{2}$ सेकंद का होगा)
स री - १ मात्रा में २ स्वर (हर एक स्वर $^{1}/_{4}$ सेकंद का होगा)
स ग प - १ मात्रा में ३ स्वर (हर एक स्वर $^{1}/_{6}$ सेकंद का होगा)
त त त त - १ मात्रा में ४ स्वर (हर एक स्वर $^{1}/_{8}$ सेकंद का होगा)

रचना-शीर्षक के दाहिनी ओर ताल के पश्चात दिया हुआ अंक (जैसे - ३६०, २४०, १८०, १२०, १०० इ.), एक मिनट में उस रचना की कितनी मात्राएं बजेगी यह दर्शाता है । उदा. 'खेमटा ३६०' ऐसा लिखा है, तो संचलन की गति एक मिनट में १२० रहेगी, किंतु मात्राएं ३६० बजेगी ।

अवग्रह : किसी भी स्वर को एक या अधिक मात्रा या मात्रांश के लिए दीर्घ करना हो, तो उस स्वर-विस्तार को **'S'** इस अवग्रह चिन्ह से दर्शाया जाता है; तथा उसका उच्चार **'अ'** होता है । उदा. यदि एक मात्रा का कालांश $^{1}/_{2}$ सेकंद हो, तो -

स री ग S ..... एक मात्रा **ग** विस्तार ($^{1}/_{2}$ सेकंद)
प S S S ..... तीन मात्रा **प** विस्तार ($1^{1}/_{2}$ सेकंद)
स S स स ..... प्रथम **'स'** का १ मात्रांश विस्तार ($^{1}/_{8}$ सेकंद)
स S S ग ..... प्रथम **'स'** का २ मात्रांश विस्तार ($^{1}/_{4}$ सेकंद)

यति : किसी भी स्वर का (एक या अधिक मात्रा या मात्रांश के लिए) विराम करना हो, तो **'–'** इस 'यति-चिन्ह' से किया जाता है । उसका उच्चार **'य'** होता है ।

उदा. यदि एक मात्रा का कालांश $^{9}/_{२}$ सेकंद हो, तो -

प म ध – : **'ध'** के बाद १ मात्रा यति ($^{9}/_{२}$ सेकंद)

त त – त : दुसरे **'त'** के बाद १ मात्रांश यति ($^{9}/_{८}$ सेकंद)

स – : **'स'** के बाद १ मात्रांश यति ($^{9}/_{४}$ सेकंद)

– प : प्रथम १ मात्रांश यति ($^{9}/_{४}$ से.) बाद में **'प'** ($^{9}/_{४}$ से.)

अभ्यास की दृष्टि से प्रारंभ में यति के स्थान पर **'य'** कह सकते है । बाद में **'य'** का उच्चारण छोड कर, मन में उतने यति की गिनती करते हुए कहिए या बजाइए ।

अवग्रह तथा यति साथ साथ आने पर लेखन निम्नानुसार होगा ।

री म ऽ – : १ मात्रा **म** विस्तार के बाद १ मात्रा यति ($^{9}/_{२}$ सेकंद)

स ऽ – ग : १ मात्रांश **स** विस्तार के बाद १ मात्रांश यति ($^{9}/_{८}$ सेकंद)

अवग्रह तथा यति को स्वर जैसा ही माना जाता है । इसलिए इनके चिन्ह भी स्वराक्षर-ध्वन्याक्षर के स्तर पर ही अंकित किए जाते हैं ।

ताल : मात्राओं की विशिष्ठ, नियमबद्ध एवं रंजक योजना को 'ताल' कहते हैं । मात्राओं के इस विन्यास में जब ह्रस्व-दीर्घता, आवर्तनात्मक गति, अवसान अथवा वस्तुमान, समांतरता, यति तथा कुछ बोल होते हैं, तब इसको 'ताल' की संज्ञा प्राप्त होती है ।

लेखन करते समय प्रयुक्त गट, गण, चरण आदि के चिन्ह तथा वर्णन निम्नानुसार है ।

गट : ताल के अनुसार एक या अधिंक मात्राओं से बने विशिष्ठ समूह को 'गट' कहते हैं । गट-चिन्ह **','** ऐसा होता है ।

गण : दो या अधिक गटों के समूह को 'गण' कहते हैं । गण-चिन्ह **'।'** ऐसा होता है, जिसे 'गणदंड' कहते हैं ।

चरण : दो या अधिक गण एकत्र आने पर अथवा गणों के ताल-आवर्तन से 'चरण' बनता है । चरण-चिन्ह **'॥'** को 'चरण-दंड' कहते है, जिसे चरण के प्रारंभ तथा अंत में अंकित करते हैं ।

पुनश्चरण : किसी एक चरण का पुनर्वादन अपेक्षित होने पर, उस चरण के अंत में 'पुनश्चरण' का **':॥'** यह चिन्ह लगाया जाता है ।

केरवा ताल : इसमें ४ मात्राएं तथा उसके १ गण में २ मात्राएं होती है । केरवा-१२० लय के १ मिनट में $^{1}/_{2}$ सेकंद की १२० मात्राओं का वादन होता है । यह ताल १०० तथा १६० लय का भी होता है, जिनका प्रयोग कुछ उद्‌घोषों में किया गया है ।

खेमटा ताल : उसमें १२ मात्राएं, तथा इसके १ गण में ६ मात्राएं होती है । इस ताल में संचलन करते समय $^{1}/_{६}$ सेकंद की ३६० मात्राओं का वादन होता है ।

दादरा ताल : यह ताल ६ मात्राओं का तथा इसके एक गण में ३ मात्राएं होती है । लय १२० का हो, तो हरेक मात्रा $^{1}/_{2}$ सेकंद की होती है । यह ताल १८० लय का भी होता है ।

झपताल : झपताल १० मात्राओं का तथा प्रत्येक गण में ५ मात्राएं होती है । इसके एक मिनट में $^{1}/_{४}$ सेकंद की २४० मात्राओं का अथवा $^{1}/_{2}$ सेकंद की १२० मात्राओं का वादन होता है ।

रूपक ताल : इसमें सात मात्राएं होती है । इसके १ मिनट में $^{1}/_{2}$ सेकंद की १२० मात्राओं का वादन होता है ।

लय : एक मिनट में बजाए जाने वाली मात्राओं की संख्या उस रचना का 'लय' होती है ।

सांतर : शंख, वंशी आदि वाद्यों में मुखाग्र पर 'जिव्हाघात' (Tonguing) करते हुए प्रत्येक स्वर का अलग से बजाना ही 'सांतर' वादन कहलाता है । स्वरांतर का अन्य चिन्ह न लिखा हो, तो वादन 'सांतर' है ऐसा समझना चाहिए ।

निरंतर : इन वाद्यों में 'जिव्हाघात' का प्रयोग न करते हुए एक ही फूंक में स्वर बदलने से 'निरंतर' वादन होता है । अर्धचंद्राकृति आकार का '⁀' यह चिन्ह संबंधित स्वरों के ऊपर लगाकर निरंतर वादन सूचित किया जाता है ।

अपना घोष प्रांगणीय कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त होने के कारण हमारा वादन सांतर-प्रधान है । तथापि रंजकता की दृष्टि से कहीं कहीं निरंतर वादन भी किया जाता है ।

आघात : किसी विशिष्ठ स्वर का वादन उसके सहज स्तर से भी अधिक जोर लगाकर करना अपेक्षित है, तो उस स्वर के ऊपर '^' यह 'आघात-चिन्ह' अंकित करते हैं ।

आघात के अन्य प्रकार, जिनका प्रयोग संचलन की रचनाओं में नहीं होता है, बल्कि उद्‌घोष में होता हैं, निम्नानुसार है ।

$\overset{<}{\text{प}}$ इस स्वर की ध्वनि प्रारंभ में कम तथा धीरे धीरे अंत में बढानी चाहिए ।

$\overset{>}{\text{ग}}$ इस स्वर की ध्वनि आरंभ में अधिकतम तथा अंत में धीरे धीरे न्यूनतम होगी ।

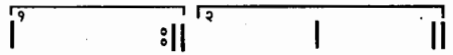
$\overset{<>}{\text{म}}$ इस स्वर की ध्वनि क्रमशः प्रारंभ में न्यूनतम, मध्य में अधिकतम तथा अंत में पुनः न्यूनतम आएगी ।

परिणामकारीता बढाने के लिए इन चिन्हों से अंकित आघातयुक्त वादन का प्रयोग किया जाता है ।

लयभंग : किसी विशिष्ट (विशेषतः अंतिम) स्वर का वादन, उसके सामान्य कालमान से अधिक कालमान के लिए अपेक्षित हो, तो उसे 'लयभंग' के **'—>'** इस चिन्ह से सूचित करते हैं ।

दीर्घयति : यदि 'यति' एक गण से भी अधिक हो, तो उसे 'दीर्घयति' के '।⊢२⊣।' इस चिन्ह से दर्शाया जाता है । इस का अर्थ है, दो गणों की यति या विरोम । **'२'** के स्थान पर अन्य अंक लिखकर उतने गणों की यति सूचित करते हैं ।

क्रमभेद : जब पुनश्चरण में अंतिम गणों का वादन भिन्न प्रकार से अपेक्षित होता है तब इन गणों को आवृत्त करनेवाला कोष्टक ऊपर से लगाकर उसे **'१'** क्रमांक देते है तथा इसी प्रकार के कोष्टक में अपेक्षित भिन्न वादन के गण लिखकर उसे **'२'** क्रमांक देते है । इसे 'क्रमभेद' कहा जाता है । |१ :|| |२ | ||



इसका अर्थ यह होता है कि चरण दूसरी बार बजाते समय क्र. १ कोष्टक से आवृत्त गणों के बजाय क्र. २ कोष्टक से आवृत्त गणों का वादन करना ।

कण-स्वर : मुख्य स्वर का वादन करते समय उसके किंचित पहले या बाद में किसी अन्य स्वर का अत्यल्प, स्पर्श-मात्र वादन अपेक्षित हो, तो इन अत्यल्प कालमान के स्वरों को 'कण-स्वर' कहते हैं । स्वराक्षर या ध्वन्याक्षर को आधा लिखकर कण-स्वर दर्शाते हैं । उदा. **स़ , र् , ग , म , ध , न , त्त** में **त्** , **त्त** में **ट** आदि

ध्रुव पद : रचना के जिस पंक्ति को प्रत्येक चरण के बाद बजाया जाता है उसे 'ध्रुवपद' कहते हैं तथा उसके अंत में इसका संक्षिप्त रूप **'॥ध्रु॥'** अंकित करते हैं ।

प्रस्ताव पद : रचना का वृत्त तथा शैली सूचित करनेवाले चरण को 'प्रस्ताव पद' कहते हैं । यह रचना के प्रारंभ में आता है ।

सेतु पद : रचना के वृत्त तथा शैली में बदल सूचित करते समय, दो चरणों के बीच आनेवाले चरण को 'सेतु पद' कहते हैं ।

रचना लेखन : प्रांगणीय तथा सांघिक वादन के लिए उपयुक्त ऐसी जो स्वरावलि बनायी जाती है, उसे 'रचना' कहते हैं । इसमें अनेक चरण हो सकते हैं । अच्छी रचना का प्रत्येक चरण अपने आप में एक सांगीतिक वाक्य (Musical Sentence) अथवा रचना का स्वयंपूर्ण भाग जैसा रहता है ।

लेखन के आरंभ में शीर्षक लिखते है । इस के प्रथम (याने बाएं कोने के) भाग में 'वाद्य का नाम' मध्य में 'रचना का नाम' (कोष्टक में उसका विशेष नाम या राग का नाम) तथा दाहिने कोने में 'ताल व लय' का उल्लेख करते हैं ।

रचना-लेखन के प्रारंभ में नाद-ब्रह्म का आद्य अक्षर **'॥ॐ॥'** ऐसा लिखना चाहिए । सामान्यतः एक पंक्ति में चार गण लिखते हैं ।