

मुगल काल में भारत की संस्कृति : नृत्य एवं संगीत

सुमनलता,
हिसार हरियाणा

विल डेरां के शब्दों में “सभ्यता संस्कृति के निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया हैं इसके चार संघटकों- आर्थिक प्रावधानों, राजनीतिक संगठनों, नैतिक परंपराओं तथा ज्ञान और कला की साधना में प्रथम अधिक महत्वपूर्ण है। एक संगठन जिसमें अनुशासन, आचरण संहिता और लघु कथाओं की रूचि भी हो, एक सुगठित, आर्थिक जीवन का अंग होते हुए भी, स्वयं की एक सभ्य और सांस्कृतिक प्रणाली की स्थापना में असफल रहता हैं किंतु विभिन्न आर्थिक उद्यमों से युक्त एक व्यवस्थित निवास अवस्था (या राज्य) अनिवार्यतः एक सांस्कृतिक समाज का रूप धारण कर लेती है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बहुधा संस्कृति से कृषि को क्यों समीकृत किया जाता रहा है।”¹ अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और परिस्थिति में एक सभ्य समाज की सांस्कृतिक प्रणाली के अध्ययन के लिए उसके आर्थिक संगठन, राजनीतिक तंत्र, सामाजिक और धार्मिक आचरण, भाषा और शिक्षा, ललित कला और अन्य कलात्मक उपलब्धियों का समावेश करना होता है। अध्ययन किए जा रहे समुदाय का विद्या वैभव अनुकरण, अंतर्बोध और शिक्षकों के माध्यम से परंपरागत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूर्वजों, शिक्षकों तथा पुजारियों के द्वारा क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। पुनः एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अभिगम करने वाले कबीलों में जिन्होंने दूसरे समुदाय को उसके निवास स्थान से अपदस्थ करने का प्रयत्न किया, संघर्ष होते रहे।” यह स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ संस्कृति के कबीले की विजयहोती, किंतु संघर्ष से

अंततः एक समभाव तथा संश्लेषण की भावना फलीभूत हुई। दो समुदाय सांस्कृतिक मूल्यों के मेल से नई संस्कृति का उदय होता रहा, जिसे प्रचलित रूप में संयुक्त संस्कृति का नाम दिया गया। ऐसी स्थिति अगले संघर्ष तक कायम रहती है। स्थानीय संस्कृति आगत लोगों की बाह्य विशिष्टताओं तथा मानकों को आत्मसात करने लगती है। किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास की यह एक आंतरिक प्रक्रिया है।”² नृत्य और संगीत इसका अंश माने जाते हैं।

भारतीय नृत्यों की प्रमुख शास्त्रीय शैलियां जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थीं, ये हैं- भरत नाट्यम् (तंजोर, मदुरा, मद्रास और बेलूर), कथकली (केरल), कथक (लखनऊ, जयपुर और दिल्ली), और ओडिसी (उड़ीसा)। प्राचीनकाल से चली आ रही इन नृत्यों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। जैसा कि शांति स्वरूप अपनी पुस्तक ५००० इयर्स आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है, “प्रत्येक पग और गति तथा भावमुद्रा में अध्यात्म की अभिव्यक्ति हैं भारत में नृत्य को दिव्य कला की मान्यता मिली है, जो मानव हृदय की शुभ भावनाओं को जागृत करने वाला है।”³

भरत नाट्यम :

भक्तों के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति जगाने के सशक्त माध्यम के रूप में मंदिरों में भक्ति संगीत और नृत्य का विकास किया गया था। एक वर्ग की स्त्रियाँ जिन्हें ‘देवदासी’ कहा जाता है , अपने को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया करती थीं। नृत्य के सभी रूप तथा साथ में ‘देवदासी’ की प्रथा भी

दक्षिण में प्रचलित रही, क्योंकि वह उत्तर में मुस्लिम विजेताओं के आने के बाद भी दूरस्थ होने के कारण इस्लामी प्रभाव से बचा रही थी। “सोलहवीं सदी के मध्य में जब वियजनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो नृत्य की यह परम्परा बाधित हुई क्योंकि मुस्लिम शासक भक्ति संगीत और नृत्य में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते थे।”⁸ किन्तु इसके बाद की भरत नाट्यम में मुस्लिम ढंग से सुधार का ‘सलामू’ और ‘तिल्लाना’ नृत्यों का प्रचलन हुआ, जो दकन सुल्तानों के दरबारों में जारी रही। बिना किसी आदि-अंत के बनाई गई यह नृत्य शैली भी अधिक विकसित नहीं हुई और मुगलों की ढक्कन विजय के साथ समाप्त हो गई। फिर भी, “भरत नाट्यम्’ का ही एक रूप ‘कुचिपुड़ी’ जो कृष्ण लीला हैं, कुचिपुड़ी के कुछ ब्राह्मण परिवारों में सुरक्षित रह गई।”⁴

कथकली -

इसी प्रकार एक आंदोलन केरल की नृत्य शैली कथकली को सुरक्षित रखने के लिए कालीकट में हुआ था। इसका श्रेय कालीकट के जमोरिन को प्राप्त हैं, जिसने श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित ‘कृष्ण पदी’ लिखा। कहा जाता है कि इसके लिए स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने उसे दर्शन दिया था। इस घटना के उपलब्ध में उसने आठ रात्रि तक इस नाटक का प्रदर्शन किया था। जमोरिन के ‘कृष्ण अत्तम’ की लोकप्रियता से कोट्टारक्कारा के शासक को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने स्वयं श्रीराम के चरित पर आधारित नाटक लिखा और श्रेष्ठ अभिनेताओं के सहयोग से उसका प्रदर्शन किया था। इस प्रकार कथकली की परंपरा 9वीं तथा 9वीं सदी तक चलती रही।

कथक :

“कथक संभवतः एकमात्र शास्त्रीय नृत्य पद्धति है”⁶ जिसको मध्यकालीन भारत में समुचित प्रेरणा मिली थी। वस्तुतः यह एक लोक कला के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, जोकि ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ की कथाओं को नाच-गाकर प्रदर्शित करने

के लिए देश के विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया करते थे। आरम्भ में यह नृत्य किसी तकनीकी या शास्त्रीय तत्व से रहित था और इसका प्रसार उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्यप्रदेश के इलाकों तक ही सीमित था।” किन्तु वैष्णवों के धार्मिक आन्दोलन के साथ ही यह नृत्य एक प्रमुख शास्त्रीय कला के रूप में परिवर्तित हो गया तथा सुप्रसिद्ध नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुरूप इसकी तकनीकी विकसित की गई।”⁹

दरबारी नृत्य :

“उन प्रारम्भिक मुस्लिम शासकों के यहाँ दरबारी नृत्य को धार्मिक स्वर के कारण प्रश्रय नहीं मिला, जिन्हे यहाँ फारस और मध्य एशिया से संगीतज्ञों तथा नर्तकियों को लाया गया था। इन दरबारी नर्तकियों को, ‘डोमिनी’, ‘हंसिनी’, ‘लोलिनी’ और ‘हाड़किनी’ जैसे कई नामों से पुकारा जाता था। उन्होंने कुछ भारतीय नृत्य शैलियों को भी अपनाया।”⁵ उसी प्रकार कुछ हिंदू नर्तकियों ने भी, जिन्होंने दरबार की सेवा स्वीकार की थी। अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए नई शैली के कुछ प्रभावों को ग्रहण कर लिया था। पारस्परिक प्रभाव तथा सामजस्य की यह प्रतिक्रिया अकबर के राज्यकाल में पूर्ण सम्मिश्रण के रूप में फलीभूत हुई। कथक नर्तको ने भी फारसी ढंग की दरबारी पोशाक धारण कर ली तथा उनकी कथावस्तु भी बदल गई थी। ये अब केवल धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों पर हिंदू लोकगाथाओं तक ही सीमित नहीं रह गए थे। उन्होंने ‘धर्म निरपेक्ष, स्वरूप अपना लिया था और शांति स्वरूप के अनुसार, “यह पूरी तरह शोभा और मनोरंजन की कला बन गई थी।”⁶ किन्तु वास्तविकता तो यह है कि मुगल साम्राज्य के पराभाव के बाद पतनोन्मुख हो यह कामोत्तेजक और विलासमय शैली हो गई थी।

संगीत

भारत के संगीत की परम्परा प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है जिसका प्रमाण आदि ग्रंथ 'सामवेद' प्रस्तुत करता है। मंदिरों में ही धार्मिक संगीत का केन्द्र था और हिंदू नरेश उसे संरक्षण प्रदान किया करते थे। किंतु धर्म नियमों के विरुद्ध होने के कारण कट्टर मुसलमानों से संगीत का आश्रय नहीं मिला था। "दिल्ली सुल्तान भी इसे नापसंद करते थे, हालांकि इनमें बलवन, जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद-बिन-तुगलक जैसे कुछ ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने संगीत समारोहों का आयोजन किया था।"⁹⁰ बलवन का पुत्र शहजादा मुहम्मद उस समय के महान संगीतज्ञ अमीर खुसरों का संरक्षक था। बरानी ने अपनी पुस्तक 'तारीख-ए-फिरोजशाही' में जिक्र किया है कि कैकुआवाद और जलालुद्दीन (92६०-६६) के राज्यकाल में कई संगीत समारोहों का आयोजन हुआ था। उसने तत्कालीन कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों का भी उल्लेख किया है जिनमें मुहम्मद शाह, चुंगी, नुसरत खातून और मेहर अफरोज मुख्य हैं। उसने उन लोगों की संगीत कला और स्वर की भी काफी प्रशंसा की है और लिखा है कि 'उनके संगीतमय स्वर को सुनने के लिए पक्षी भी आसमान से उतर कर आ जाते थे, लोग उनका संगीत सुनकर बेसुध हो जाते थे। अलाउद्दीन को भी संगीत का बहुत शौक था, उसने कई संगीतज्ञों को फारस से बुला रखा था। उसके समय में तूरमती खातून भारतीय और ईरानी स्त्री संगीतज्ञों की प्रधान थी।

ख्याल और क्वाली :

अमीर खुसरों, अलाउद्दीन के समय का श्रेष्ठ संगीतकार था। वह भारतीय और फारसी दोनों प्रकार के संगीत का कुशल कलाकार था। उसने नये 'राग' भी बनाए थे। इसके अलावा फारसी और भारतीय साजों के मेल से उसने कई नए वाद्य यंत्र भी बनाए थे। शिन्नबली ने अपने 'शैर-उल-आजम' में

अमीर खुसरों द्वारा बनाए गए कई रागों का जिक्र किया है, जिनमें 'यमन', 'उसाक' 'मुआफिक', 'धानम', 'मुजिर' और 'फरगना' मुख्य हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान गायन की नई पद्धति है जिसे 'ख्याल' कहा जाता है और यह पद्धति आज भी लोकप्रिय है। वह गीतकार भी था और संभवतः पहला कवि था जिसने हिंदी में कविताएं लिखी थी। उसने हिंदू और ईरानी परम्पराओं का मिला सुगम गीत और लोकप्रिय संगीत की रचना की थी, जो 'क्वाली' के रूप में प्रचलित होकर बहुत लोकप्रिय हुआ। हिंदुओं के भजन के रूप में प्रचलित होकर बहुत लोकप्रिय हुआ। हिंदुओं के भजन के अनुरूप 'क्वाली' गाने का प्रचलन शुरू हुआ था। "अलाउद्दीन के समय के अन्य संगीतज्ञों में बैजूबावरा, गोपाल नायक और मुहम्मदशाह महत्वपूर्ण हैं।"⁹¹

भक्ति संगीत :

भक्ति आंदोलन और सूफी समुदाय के संतों का इस कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस काल की अधिकांश संगीत रचनाएं संतक वित्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस काल की अधिकांश संगत रचनाएं संतक वित्तियों द्वारा रचित गीतों पर आधारित हैं वे गेय पदों के द्वारा ईश्वर का गुणगान करते थे और उत्तर तथा दक्षिण में भी संगीत के माध्यम से अपने उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाते थे। इनके भक्ति संगीत में एकता की प्रेरणा रहती थी। उत्तर में भक्ति संगीत को लोकप्रिय बनाने वालों में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, बल्लभाचार्य, चैतन्य, तुलसीदास और सूरदास का स्थान महत्वपूर्ण हैं रामदास और तुकाराम ने महाराष्ट्र में इस परम्परा का निर्वाह किया तथा दक्षिण के ऐसे संतों में रामानुज, निबार्कु प्रमुख हैं। इसी प्रकार सूफी संतों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। जिनमें मोहनुद्दीन चिश्ती, कुतुबदीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शंकर निजामुद्दीन ओलिया तथा शेख

सलीम चिश्ती के नाम उल्लेखनीय हैं मुस्लिम सूफी, विशेषकर चिश्तियों ने ईश्वर भक्ति को जागृत करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम के रूप में संगीत का उपयोग किया है तत्कालीन साहित्य में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, जिनमें कव्वालों का सूफियों की उपस्थिति में गाने का जिक्र आया है। वास्तव में ईश्वर भक्ति में मग्न होकर कई सूफी संत स्वयं गाने और नाचने लगते थे।

दक्षिण में संगीत का विकास :

इस युग के दौरान देश में संगीतशास्त्र पर अनेक रचनाएं लिखी गईं जिसमें 'संगीतरत्नकार' (१३वीं सदी), 'संगीत समयसार' (१३वीं सदी), 'संगीतराय' (५वीं सदी), 'संगीत शिरोमणि' (१५वीं सदी), 'संगीत कौमुदी' तथा 'संगीत नारायण' (१६वीं तथा १८वीं सदी) उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हैं। नायका शासकों (तंजोर के) विशेषकर उनके प्रधानमंत्री गोविंद दीक्षितयार द्वारा कर्नाटक संगीत को विकास की बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इस क्षेत्र में महान विद्वान वेंकटमाखिन (१६५०) का योगदान सतुल्य है, जिसने बहतर 'मेलारागों' की ऐसी पद्धति निकाली थी, जिसके द्वारा नए या पुराने किसी राग को स्वर दिया जा सकता था। कर्नाटक के अन्य महत्वपूर्ण संगीतज्ञों में हरिदास पुरंदरदास (१४८०-१५६४) और पितबा थे। तिरुपति को संगीत के क्षेत्रों में अनुपम स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसी ने सुविख्याता रचनाकार तलपक्कम और विशिष्ट विद्वान और संगतज्ञ क्षेत्रंज (१७वीं सदी) और तनप्पाचार्य को जन्म दिया है। दक्षिण भारत की संगीतकला में इनका योगदान चिरस्मरणीय है।

दरबारी संगीतज्ञ :

उत्तर में उन्हीं के समसामयिक, महान संगीतज्ञ तानसेन थे, जिन्हें ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त हुई है। वे कला मर्मज्ञ अकबर के दरबार में थे जहां अबुल फजल के अनुसार हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी, स्त्री तथा पुरुष अनेक प्रकार के संगीतज्ञ

थे। दरबारी संगीतज्ञों को सात दिन केसप्ताह के क्रम से सात समूहों में विभाजित किया गया था। जब भी बादशाह सलामत की आज्ञा होती वे अपने मधुर संगीत की सरस धारा प्रवाहित करते जिसमें सराबोर होकर लोग झूमने लगते थे। "आईन-ए-अकबरी" में ऐसे छत्तीस संगीतकारों के नाम हैं जिनका संगीत कला में कोई मुकाबला नहीं था। इनमें महत्वपूर्ण स्थान बाबा हरिदास वृंदावन वाले, बाबा रामदस, सुभान खां, मियां चांद, विचित्र खां, बाजबहादुर, सरोद खां और रंग सेन को प्राप्त था।⁹²

जहांगीर और शाहजहां भी इस कला के बहुत बड़े प्रेमी थे। वे प्रतिदिन नियमित रूप से संगीत सुना करते थे। शाहजहां के समय में संगीत पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उसके दरबार में लगभग तीस महत्वपूर्ण संगीतकार और वाद्यवादक शोभायमान थे। उन सबों में जगन्नाथ, सूरसेन, लाल खां, महापात्र और दुरंग खा श्रेष्ठ मानते जाते थे औरंगजेब रुढ़िवादी और कट्टर बादशाह था, जो धार्मिक कारणों से संगीत को नापसंद करता था। १६८८ में उसने अपने दरबार के सभी संगीतकारों को बर्खास्त कर दिया था। इससंबंध में एक अत्यंत रोचक कहानी प्रचलित है। संगीतकार लोग अपनी दयनीय स्थिति की तरफ बादशाह का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उन लोगों ने अर्थी निकालने का स्वांग रचा और साथ में शौक मग्न हो जाते गाते चल पड़े। बादशाह द्वारा पूछे जाने पर लोगों ने उत्तर दिया कि 'वे संगीत को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं' यह सुनकर बादशाह ने कहा, बहुत खूब, इसे ले जाकर इतना गहरा गाड़ना कि फिर ऊपर नहीं आए।' औरंगजेब की ऐसी प्रवृत्ति के बावजूद भी संगीत की परंपरा समाप्त नहीं हुई थी। जैसा कि प्रो० मुजीब अपनी पुस्तक 'दि इंडियन मुस्लिम्स' में लिखते हैं, "हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि बादशाह की ऐसी प्रवृत्ति के समर्थक बहुत कम लोग थे। औरंगजेब के समय में ही १६६५-६६ में 'राग दर्पण' लिखा

गया और 'मुरक्का-ए-दिल्ली' इसका प्रमाण है कि उस समय में 'राग के प्रति लोगों की रुचि थी। वे सब जो सुसंस्कृत थे संगीत को समझने और सहाहना करनं में समर्थ थे, भले हीवे संगीत की किसी शाखा के विशेष नहीं थे।"⁹³ बाद के मुगल बादशाह विशेषकर जहांदार शाह और मुहम्मदशाह रंगीला संगीत प्रेमी और संगीतकला के संरक्षक थे। उनके राज्यकाल में इस कला का पुनः विकास हुआ था। सुप्रसिद्ध संगीतकार शाह सदारंग और उसका पुत्र अदारंग रंगीला के ही दरबार की शोभा थे, जिन्होंने 'ख्याल' को एक नूतन आयाम प्रदान किया था।

संदर्भ :-

१. विले डेटा, संस्कृति और मनुष्य, पृ० ३७
२. चौपड़ा, पुरी, दास, मैकलिमन, पृ० ३००

३. शांति स्वरूप, ५००० ईयर आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पृ० २०१
४. चौपड़ा, पुरी, दास, मैकमिलन पृ० २२६
५. वही
६. रामदहीन, कथक एक परम्परा, पृ० ७७
७. वही
८. चौपड़ा, पुरी, दास, मैकमिलन पृ० २२६
९. शांति स्वरूप, १५०० ईयर आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, पृ० २०२
१०. सुनीता पुटी, भारत का इतिहास, पृ० ३७
११. वही
१२. चौपड़ा, पुरी, दास, मैकमिलन, पृ० २२६
१३. मुजीव, द इंडियन मुस्लिम्स, पृ० १७३

