Topic : (Aesthetics) : Utility of Aesthetics in Classical Music.
Semester : II (PG) ; Subject : Hindustani Vocal Music,
Paper : CC-201 (HVM) : (Theoretical).

Teacher's Name : DR. SUJATA ROY MANNA, (Assist. Prof.),
Head of the Department,
Deptt. : Hindustani Vocal Music (HVM),
Name of the College : Raja N.L. Khan Women's College, Paschim Medinipur.

Aesthetics অর্থাৎ সৌন্দর্যদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে যে দুইপ্রকার বিষয়ের বিস্তারিত আলোকপাত ও আলোচনা তথা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়, তা হলো — 'সৌন্দর্য' এবং 'দর্শন', অর্থাৎ আপাতঃদৃষ্টিতে 'সৌন্দর্য' শব্দটি যতই আপেক্ষিক হোক-না-কেন; দার্শনিক ও নান্দনিক ভিত্তিতে যেকোনো শিল্পের মধ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ, বিবরণ, যুক্তিগ্রাহ্য-ব্যাখ্যার সম্যক প্রয়োজন রয়েছে — একথা বলাই বাহুল্য। স্বভাবতঃই এই বিষয়কে অপর একটি নামে আখ্যায়িত করা হয় — 'নন্দনতত্ত্ব'।

ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সংগীত অর্থাৎ রাগ-সংগীতে এই সৌন্দর্যদর্শন বা নন্দনতত্ত্ব নানাবিষয়ে ও নানা আঙ্গিকে আলোচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, যেগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মতাদর্শকে অনুসরণ ক'রে প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায়। Musical Aesthetics বলতে সংগীতের সৌন্দর্যদর্শন-এর প্রেক্ষিতে গীত-বাদ্য-নৃত্যের (সংগীতের) দেশ-কাল-পাত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণীকৃত বা বিশেষভাবে তার ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনাকে বোঝায়। আলোচ্য-বিষয়টিকে দার্শনিক-পর্যবেক্ষণ করলে প্রধানতঃ সৌন্দর্যদর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক Croce (ক্রোচে) ও Hanslick (হ্যান্সলিক) -এর মতামত এবং Tagore (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)-এর মতামতগুলিকে সমন্বয়সাধন ক'রে দেখলে সম্ভবতঃই বোঝা যায় যে, সাপেক্ষবাদ (Referentialism), নিরপেক্ষবাদ (Absolutism) ও প্রতিভানবাদ (Intuitionalism)-এর ওপর ভিত্তি ক'রেই সংগীতের সৌন্দর্যদর্শন মূলতঃ গঠিত হয়েছে। এই মতবাদগুলিকে থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়ে সংগীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি ধারায় সকল শিল্পকলার মতো শাস্ত্রীয় সংগীতও সেই চিন্তনধারাতেই সদা প্রবহমান; — অবশ্য

(Expression), সঞ্চার (Communication) এবং নান্দনিক বোধ (Aesthetic-perception) — এ সত্ত্ব পর্যবসিত হয়, এর দ্বারা সংগীত শ্রবণে বা মননে বা ব্যক্তি থেকে অপর-ব্যক্তিতে সঞ্চারিত (Propagated) হতে পাশ্চাত্য-দর্শন যা' বোঝে তা' হলো মূলতঃ সাধারণ-আনন্দ (Hedonistic Pleasure), কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই আনন্দ হল সচ্চিদানন্দ (সৎ + চিত্ত + আনন্দ) -এর সমাহার অর্থাৎ ভাব ও রস-সমন্বিত এবং ব্রহ্মাস্বরূপ। সেইকারণেই ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সংগীত প্রকৃতপক্ষে ভাব, রস ও অনুভূতির ব্যঞ্জনা [Suggestiveness of Bhava (Emotion), Rasa and Anubhuti (Feeling)]। মনে রাখতে হবে —

ক) রাগরূপকে গায়কীর মধ্য দিয়েই বোঝা ও বোঝানো সম্ভব, কখনোই তা' স্বরলিপি বা লিখিত-আকারের মধ্য দিয়ে নয়।

খ) বাদিস্বরের ও যেকোনো রাগের স্বরবিন্যাস এবং স্বরস্থিতি সহ স্বরক্ষেপণ শুধুমাত্র গায়কীর দ্বারাই আত্মস্থ করা সম্ভব।

গ) আরোহ, অবরোহ ও মুখ্যাঙ্গ দ্বারা কোনো রাগের স্বরের অস্তিত্ব-নির্ধারণই কেবলমাত্র সম্ভব; রাগ-পরিচিতি নয়। বেশীরভাগ ব্যক্তি স্বর-পরিচিতিকেই রাগ-পরিচিতি আখ্যা দেন — যা' সঠিক নয়। সৌন্দর্যের কোনও অবকাশই এতে বিদ্যমান হয় না। স্বরগুলির বিশেষ-বিশেষ ব্যবহারের দ্বারাই কোনো রাগের রূপ নির্ভরশীল। দর্শনের কল্পনাবাদ (Theory of Imagination), বিমূর্তরূপবাদ (Formalism) এবং রূপকেবলবাদ (Configurationalism) — এর সহজাত, তাৎক্ষণিক, সুচারু-অভ্যাসমূলক প্রকাশশৈলী হিসেবেই একজন যথার্থ সংগীতজ্ঞ/ সংগীতশিল্পী/ সংগীতপ্রশিক্ষক/ সংগীতশিক্ষার্থীর সার্থকতা নির্ভর করে। এর আর অন্য কোনও সংক্ষিপ্ত/ সহজ পন্থা হয় না।

ধ্রুপদ-ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরীর সকল বিভাগেই এই রাগরস ও রাগভাবের বহিঃপ্রকাশ। বাণী শাস্ত্রীয়সংগীতে মুখ্য নয়, তা' সহায়ক মাত্র, কিন্তু সুরই এক্ষেত্রে সৌন্দর্য আনয়নের প্রথম ও একমাত্র উপায়। ভৈরবীতে কিকরে খেয়াল বা ঠুমরী-ই অধিক সৌন্দর্য আনতে পারে, কেন তা ধ্রুপদে নয়, — তা' একমাত্র গায়ন/বাদন-এর মাধ্যমেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। আবার, টোড়ীর ধ্রুপদালাপ ও খেয়াল-আলাপ কিকরে স্বকীয়তা বজায় করে সৌন্দর্য আনতে সক্ষম হয়; খমাজের খেয়াল-বিস্তার কি উপায়ে ঠুমরীর বোল-বনাবের সাথে স্বতন্ত্র হয়; মল্লার ও সারং কেমন ক'রে সম্পূর্ণ পৃথক রস ও ভাবের উদ্রেক ক'রে — ইত্যাদি সবকিছুই সৌন্দর্যদর্শনের অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ, য়মন (ইমন) ও পুরিয়াধনাশ্রী রাগদ্বয় সন্ধ্যাকালীন এবং করুণ রসাত্মক হলেও, তীব্র মধ্যমের অস্তিত্ব উভয়ের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, উভয় রাগের গ্রহস্বর মন্দ্রসপ্তকের শুদ্ধনিষাদ হলেও — কিকরে তারা দুই ভিন্ন রসভাবকে সঞ্চারিত করতে পারে — এমন সবকিছুই নান্দনিকতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাই গায়ন/বাদনের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব।

<u>অনুশীলনী</u>: এর ভিত্তিতে যেকোনো দুটি রাগের সৌন্দর্য পর্যালোচনা করো।

— DR. SUJATA ROY MANNA., H.O.D. (P.G. in HVM),