

भारतीय संगीतात ठुमरीचे स्थान

प्रा. उत्तरा र. तडवी

श्री. शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,
अकोट

प्रस्तावना :

भारतीय संगीतामध्ये 'ठुमरीला' अतिशय महत्वाचे स्थान आज प्राप्त झाले आहे. परंतु हे स्थान प्राप्त होण्यासाठी अनेक स्थित्यंतरे भारतीय संगीतामध्ये घडून आली, ती म्हणजे वैदिक संगीत, प्रबंधगायन, ख्यालगायन आणि याच्यानंतर उपशास्त्रीय प्रकार म्हणून प्रसिध्दीस आलेला 'ठुमरी' हा गीतप्रकार असा हा भारतीय संगीताचा प्रवास अत्यंत रोचक असा आहे.

आज ख्यालगायनानंतर कलाकार पुरुष असो वा स्त्री, ठुमरी हे अवश्य गातात. बैठकीमध्ये 'ठुमरीला' मानाचे पान मिळालेले आहे. ठुमरीला हे इतके महत्वाचे स्थान कसे मिळाले हे पाहण्यासाठी थोडं इतिहासात डोकवावं लागेल.

तीन-चारशे वर्षांपूर्वी भारतीय संगीतात धृपद गायन प्रचलित होते. त्यानंतर धृपदाची जागा ख्यालाने घेतली. मनुष्याच्या बदलत्या भावना व विचारांच्या परिवर्तनामुळे ख्यालानंतर टप्पा, ठुमरी, दादरा, गजल, फिल्मगीत इत्यादी प्रकार प्रचलित झाले. गायकीच्या या शैलींच्या विशेषतांमुळे या शैलींचे संगीतात आपले एक वेगळे अस्तित्व निर्माण केले आहे. ख्यालाची मधुरता, भावयुक्त आलाप, ताना श्रोत्यांना आकर्षित करतात त्याचप्रमाणे ठुमरीतील भाव प्रधानतेने श्रोत्यांच्या हृदयात स्थान निर्माण केले.

ठुमरी गायन विशेषत: उत्तर प्रदेशातील अत्यंत सुमधुर तसेच शृंगारात्मक प्रकार आहे. शाब्दीक रूपाने ठुमरीची उत्पत्ती 'ठुम' वा 'ठुमकणे'या शब्दापासून झाली. ठु, म, री या तीन अक्षरांच्या मिळाफाने ठुमरी हा शब्द तयार झाला.

'ठुम' चा अर्थ – ठुमकत चालणे, श्रुंगारीक चाल

'री' चा अर्थ – एक अंतरंग सखीला आपल्या अंतर्मनातील गोष्ट सांगते आहे असा अर्थबोध होतो.

ठुमरी शब्द वस्तुत: कोणत्या काळात प्रचलित झाला हे सांगणे कठीण आहे. परंतु ठाकुर जयदेवसिंह यांच्या मतानुसार हा शब्द नृत्य आणि अभिनयाला व्यक्त करतो.

मध्ययुगात राजदरबारात ठुमरी गायन शैलीला खूप संरक्षण मिळाले. विशेषत: अवधचे नवाब वाजिद अली शाह यांच्या दरबारात लखनऊची सामाजिक, राजनैतिक व तत्कालीन स्थिती ठुमरीसारख्या गेय प्रकाराला अनुकूल होती. हयाचे मुख्य कारण असे होते की, हयात संगीताचे तीनही प्रकार गीत, वाद्य व नृत्याचा आनंद मिळत असे. नवाब वाजिद अली शाहांनी 'अख्तरपिया' या टोपण नावाने अनेक ठुम-या रचलेल्या आहेत.

ठुमरीचे सादरीकरण विशेष वर्गातील स्त्रिया (वेश्या) च्या मार्फत नृत्य, भाव अभियनासह केले जात असे. ठुमरी ही नृत्य व नाट्याव्दारे प्रस्तुत केल्या जात असल्यामुळे ती सामान्य जनतेला प्रभवित करीत असे. हयामध्ये नृत्याचार्य गीतामधील अर्थना आपल्या भावप्रदर्शनाने प्रस्तुत करीत असे.

त्यामुळे ही गायकी लोकांना सहजगत्या समजत असे.

नवाब वाजिद अली शाह यांच्या काळात टुमरी ही परमोच्य बिंदुवर होती. यांच्या दरबारात केवळ संगीतज्ञाच नाही तर त्यांच्या बेगम आणि दरबारी सामंत हे देखील टुमरीची रचना करण्यात व गाण्यास प्रवृत्त झाले होते.

- टुमरीचे दोन अंग आहेत.
1) पूर्वी अंग 2) पंजाबी अंग

लखनऊ आणि बनारसची टुमरी पूर्वी अंगाच्या नावाने प्रसिध्द आहे. लखनऊची टुमरी नवाबाच्या दरबारातील परिपोषित आहे. यामध्ये उर्दु आणि ब्रज मिश्रित भाषेचे प्राबल्य असते.

लखनऊ हे टुमरी गायनाचे एकमात्र केंद्र वाजिद अली शाहच्या काळात समजले जात असे. या काळामध्ये लोकांच्या अभिरुचीमुळे टुमरी गायन कलेचा विकास आणि प्रचार झाला. लखनऊच्या टुमरी कलाकारांकडून टुमरीचे शिक्षण घेण्याकरीता विभिन्न लोक येत असत. कालांतराने याला लखनवी शैली ही संज्ञा दिली गेली ज्याचे प्रतिष्ठापक सादिक अली खाँ, वाजिद अली शाह, कदरपिया, बिंदादीन महाराज हे मानले गेले.

लखनऊ टुमरीचे देखील दोन प्रकार मानले गेले. पहिला म्हणजे गणिकाव्दारे आणि कथक नर्तकाव्दारे प्रयुक्त ज्यामध्ये भावाची अभिव्यक्ती नृत्यावर होत असे आणि गीताची भूमिका ही सहायक होती. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे गायक—गायिकाव्दारा प्रयुक्त या गायनामध्ये नृत्य आणि अभिनय नसे. महाराज बिंदादीन, चॉदपिया आणि बेगम आलमआरा यांच्या टुमरी नृत्यप्रधान तर सादिक अली खाँ, वजिर मिर्जा, कदर पिया यांच्या ठमरी गायकी प्रधान असत.

गाण्याचा ढंग आणि भावाच्या आधारावर त्या काळीतल टुम—यांचे देखील दोन भेद होते ज्यांना बोलबॉट आणि बोलबनावची टुमरी म्हटल्या जात असे. या काळातील टुमरी कलावंतांनी गायकी प्रधान टुमरीच्या अंतर्गत बोलबॉटच्या टुमरीमध्ये बोलांच्या विभिन्न लयकारी प्रयुक्त करणे आणि बोल—बनावच्या टुमरीमध्ये गीत सन्निहित भावांना काकू च्या संयुक्त प्रयोगांनी अभिव्यक्त करण्याच्या प्रथेला प्रारंभ केला.

उत्तर भारतात लखनऊ व्यतिरिक्त बनारस हे टुमरी गायकीसाठी प्रसिध्द होते. येथील टुमरी गायन शैली इतकी लोकप्रिय झाली की याला 'बनारसी टुमरी' म्हटले जाऊ लागले. बनारसी टुमरी शैलीचा विकास विसाव्या शतकाच्या सुरवातीसच होऊ लागला.

बनारसमधील कलावंत संगीत प्रदर्शनाबोरोबरच गणिकांना नृत्य आणि गायन शिकवित असत. यामध्ये कालिका प्रसाद, भैया गणपतराव, जगदीप मिश्र, मौजुददीन खाँ व त्यांच्या शिष्यांनी बनारस टुमरी गायनाचा प्रचार केला आणि या सर्वांच्याच योगदानामुळे बनारस शैली टुमरीच्या विकासाची सुरुवात झाली.

बनारस टुमरीच्या रचनांवर उत्तर भारतातील पूर्वी प्रदेशातील बोली भाषा, लोकगीत आणि लोकधुनांचा प्रभाव दिसून येतो. बोलबनाव आणि गानप्रधान असे बनारस टुमरीचे स्वरूप आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरवातील पूरबी किंवा पुर्वी टुमरीच्या दोन शाखा बनारसी आणि लखनवी हया होत्या. परंतु बनारसी टुमरीचे महत्त्व इतक वाढले की ती पूर्वी अंगाची एकमात्र प्रतिनिधी समजली गेली आणि लखनवी टुमरीचे केवळ नावच शिल्लक राहिले.

पंजाब अंग :—

टुमरीची दुसरी शैली 'पंजाब अंग' या नावाने प्रसिध्द आहे. याची उत्पत्ती पंजाबी लोकगीतांपासून मानली जाते. या शैलीचे प्रणेता पंजाबचे स्व. उस्ताद बडे गुलाम अली खाँ आणि त्यांचे छोटे भाऊ उस्ताद बरकत अली खाँ हे मानले जातात.

टुमरी गायन शैलीला एकेकाळी निषिद्ध समजले जात असे. परंतु टुमरीतील भवपूर्ण काव्य, गायन शैलीत थेट रसिकांच्या हृदयाचा ठाव घेतला आणि ती रसिक श्रोत्यांच्या मनावर विराजमान झाली. आज हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतामध्ये टुमरीचे एवढे आकर्षण वाढले आहे की संगीत संम्मेलन, कार्यक्रममध्ये गायक—वादक कलाकार टुमरीचे प्रस्तुतीकरण हे अवश्य करतात.

दुमरी गायकीमध्ये इतर गायनशैलींच्या तुलनेत भावना व्यक्त करण्याची अपरिमित शक्यता आहे. यामध्ये तान व आलाप यांचा उपयोग करत नाहीत. दुमरी हा असा गीत प्रकार आहे, ज्यामध्ये शुद्धतेपेक्षा भाव सुंदरता यावर अधिक भर दिला जातो. गायकीमध्ये मीँड व कण यांचा अधिक प्रयोग होतो. हयामध्ये गळ्याची तयारी व भावपूर्ण बोलांचे अधिक महत्त्व आहे. दुमरी विशेषत: चपल रागांमध्ये गायली जाते. यामध्ये शृंगाररस व चंचलता अधिक झळकते.

दुमरी गायकीमध्ये रागांचे मिश्रण होऊ शकते व ही गायकी संपूर्णतया शास्त्रीय नियमांचे उल्लंघन करते. दुमरी चंचलतायुक्त गायकी आहे. दुमरी आपला कलापक्ष व भावपक्ष यामुळे जनमानसात लोकप्रिय झाली. अशा व्यक्ती, ज्यांना संगीताचे ज्ञानदेखील नव्हते, ते देखील मधुर दुमरी ऐकून मंत्रमुग्ध होतात. दुमरी गायनात गायकाजवळ आपली विलक्षण मर्मज्ञता व आपले भाव व्यक्त करण्याची अफाट क्षमता असते. या संदभात आपण असे म्हणू शकतो की, दुमरीमध्ये भावांचे सूक्ष्म अंतर दाखविण्याची, तसेच प्रत्येक क्षणाला बदलणा—या सौंदर्याची मानसिकता यांचे कोमलतेने प्रकटीकरण करण्याची अधिक क्षमता असते.

दुमरीमध्ये शब्दरचनेला प्राधान्य असते व त्याची शब्दरचना अतिशय मधुर असते. यामध्ये रागाच्या शुद्धतेच्या जागी भावाभिव्यक्तीचे प्रमुख स्थान असते. भावाभिव्यक्ती याचे मुख्य ध्येय असल्याने हयामध्ये आनंद, दुःख, प्रेम इत्यादी भावना सहजरित्या व्यक्त केल्या जातात.

वर्तमान काळामध्ये दुमरीचे स्थान भावात्मक आणि लोकप्रिय गायन शैलीचे आहे. आज दुमरी उत्सव, पावस संगीत सभा यासारख्या अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. दुमरीच्या प्रचार आणि प्रसाराचे आयोजन केले जात आहे. दुमरीच्या प्रचार आणि प्रसारामध्ये आकाशवाणी आणि दुरदर्शन यांची प्रमुख भूमिका आहे. आकाशवाणीला विभिन्न कलाकारांच्या दुमरी गायनाचे कार्यक्रम सादर केले जातात. दुरदर्शनवर देखील दुमरी गायनाचे कार्यक्रम सादर केले जात असल्यामुळे दुमरी गायनशैली सर्वसाधारण जनतेच्या परिचयाची झाली.

दुमरीच्या संपूर्ण इतिहासाचे अवलोकन केल्यावर हे तथ्य दिसून येते की अभिनयात्मक नृत्य गीतांची गानशैली असून देखील दुमरी गायन शैली लोकपरंपरेच्या माध्यमातून वर्तमान काळापर्यंत पोहोचली व शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलीत मानाचे स्थान देखील मिळवले.

संदर्भग्रंथ :—

1. निबंध संगीत	ग्रंथ लेखक संकलक डॉ. लक्ष्मीनारायण गग	प्रकाशक संगीत कार्यालय हाथरस, उत्तर प्रदेश
2. संगीत निबंधावली	संकलक डॉ. लक्ष्मीनारायण गग	संगीत कार्यालय हाथरस, उत्तर प्रदेश
3. सफर दुमरी गायकी का	अंजली पोहनकर	कनिष्ठ पब्लिशर्स, नई दिल्ली
4. दुमरी एवं महिला कलाकार	पुर्णिमा विवेदी	अनुभव पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद
5. मासिक संगीत कला विहार	अंक—जुन 2010	