



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कथक नृत्य मे हुए नवीन प्रयोग (रायगढ़ घराने के संदर्भ में)

नाम- मौलश्री सिंह

पद का नाम- शोधार्थी

विभाग- कथक नृत्य विभाग

संस्थान- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़

संक्षेप – कथक नृत्य उत्तरप्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जिसका उद्गम 'कथा' वाचन से माना जाता है। इन कथा वाचन करने वालों को ही 'कथक' से संबोधित किया गया है। इस नृत्य की अपनी अलग-अलग शैली विशेषता होने के कारण इसके घराने विभाजित हुए- लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना। घरानों का नाम किसी व्यक्ति पर ना रख कर उस क्षेत्र या शहर के नाम पर रखा गया है जहाँ उसकी शैली विकसित हुई। मनुष्य के मन में जब आनंद भरे भावों का श्रीजन होता है तब वह उन भावों को शब्दों या चेहरे के भावों और अंग संचालन क्रिया द्वारा अभिव्यक्त करता है और इन क्रियाओं के लय-ताल के मेल से 'नृत्य' बनाता है। यह माना जाता है की मानव के जन्म के साथ ही नृत्य की उत्पत्ति हुई है। नृत्य दो श्रेणी के माने जाते हैं – आनंद पूर्वक बिना किसी बंधन के किया गया नृत्य 'लोक नृत्य' माना गया तथा शास्त्र व अध्यात्म से जुड़ा नृत्य 'शास्त्रीय नृत्य' माना गया। भारतीय नृत्य कलाओं में शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं:-

कथकली, कुचीपुडी, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, मोहनीयट्टम, भरतनाट्यम और सत्रिया ।

इन सभी शास्त्रीय नृत्यों का उद्गम अध्यात्म से हुआ है। किन्तु इनका विकास नवीन प्रयोगों द्वारा हुआ है। इन नृत्यों का नामकरण लोक व इनकी प्रकृति से प्रभावित है। ईश्वर की उपासना के लिए इनका प्रयोग हुआ। वर्तमान में कथक नृत्य देश ही नहीं विदेश में भी परषिद्ध नृत्य कला है। इस नृत्य के विकास हेतु कई गुरुओं, कलाकारों, विद्वानों और राजाओं आदि ने अपना सर्वस्व लगाया है। जिनमें से एक राजा चक्रधर सिंह भी रहे। छत्तीसगढ़ प्रान्त रायगढ़ के नरेश राजा चक्रधर सिंह जी द्वारा ही कथक नृत्य में एक नया अध्याय जोड़ा गया वह था कथक का रायगढ़ घराना। इनकी नई विचार

धार और प्रयोगों के कारण घरानों की शृंखला में एक नए घराने को जोड़ा गया जिसकी शैली में इन तीनों घरानों का मिश्रण प्राप्त होता है। रायगढ़ घराने को अन्य तीनों घरानों का निचोड़ कहे तो कोई अतिसूक्ति नहीं होगी।

सांकेतिक शब्द – कथक, नृत्य, राजा, विकास, प्रयोग ।

कथक शब्द का अर्थ 'कथा' से लिया गया है अर्थात् "कथा कहे सो कथक कहलावे" कथा वाचन करते हुए अपने अंग संचालन की क्रियाओं द्वारा उसका अर्थ व्यक्त करना और भाव अभिनय द्वारा रस निरूपित करना ही 'कथक' कहलाता है। पूर्व समय में कथक एक जाति थी जिसमें व्यक्ति अपने हाथों में एक दुप्पटा या वाद्य लिए हर चौराहों से गुजरते हुए किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या वेदों में अंकित कथाओं का कथा वाचन करता व उसे और प्रभावशाली बनाने हेतु उसे गीत के रूप में प्रदर्शित करता। इस कथा वाचन की सहायता से वह नट जन समाज का मनोरंजन तो करता ही था साथ ही उन्हें अध्यात्म से जोड़ता था।

अमरकोश के अनुसार- शैललीनस्तु शैलुष जायाजिता कृशाश्विनः।

भरत इत्यापि नटचाराणास्तुः कुलीलवः।।

अर्थात् शैलली, शैलुष, जायाजीत, कृशाश्व, भरत, चारण तथा कुशीलव छः नटवर्ग के लोगों के नाम हैं। रामायण काल में कथा वाचन करने वालों को 'कुशीलव' से सम्बोधित किया गया है। पाणिनी द्वारा 'कत्यथ' धातु का स्पष्टीकरण कर 'कथक' शब्द की रचना बताई गई है।

16^{वीं} शताब्दी में कथक केवल कथा वाचन ना होकर पूर्ण रूप से कथक नृत्य का रूप ग्रहण कर चुका था। 16^{वीं} से 20^{वीं} शताब्दी मध्यकाल के अंतर्गत रहा। कथक नृत्य के लिए यह समय नवीनता का समय रहा। पूर्व समय में कथक के नृत्य पक्ष को अर्थहीन व भावहीन माना जाता था। जिसमें केवल अंग संचालन की क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता था, किन्तु प्रयोग व नवाचार ने कथक नृत्य को और समृद्ध व अर्थमय बना दिया है। समय के साथ कथक नृत्य में नवीन तत्वों का समावेश होता गया। जब मंदिरों से यह नृत्य दरबारों तक आया तो इसका संरक्षण कर इसके विकास में कई राजाओं व नवाबों का हाथ रहा है। जिसमें सवाई माधव सिंह, नवाब वजीदअलीशाह और रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह जी का नाम सबसे पहली श्रेणी में आता है। 16^{वीं} शताब्दी तक कथक नृत्य दरबारों में प्रवेश कर चुका था। किन्तु इस नृत्य में नवीन प्रयोग 18^{वीं} शताब्दी से प्रारंभ हुआ। राजा सवाई प्रताप सिंह ने 'राधा गोविंद संगीत सार' ग्रंथ की रचना की इस समय कथक प्रचार में नहीं आया होगा क्योंकि इस ग्रंथ में कथक शब्द का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। साथ ही इस समय कथक नृत्य को लखनऊ के नवाब वाजिदअलीशाह द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ और कथक नृत्य के शृंगार पक्ष पर ज्यादा कार्य हुआ। नजाकत और अंदाज जैसे शब्दों का समावेश हुआ- आमद, सलामी, ठुमरी, गजल, तराना, गत इत्यादि चीजों का समावेश हुआ। दरबारों में रसिक प्रवृत्ति के लोगों के होने से व स्वयं नवाब वाजिदअलिशाह के रसिक होने से इस नृत्य की मूलता पर प्रभाव पड़ा। यह नृत्य अपना आधार भूल कर मुजरे के समान परिदृश्य होने लगा। मुजरा वह नृत्य है जिसमें नर्तकी नाचो नजाकत व अदाओं के साथ रसिकों को रिझाने का प्रयास करती है और कथक नृत्य का स्वरूप यह नहीं हो सकता वह तो भक्ति भावना से ओत-प्रोत है।

इतने भटकाव के बाद भी वाजीदअलिशाह के दरबार में यह नृत्य 'रहस' व 'इंद्रसभा' के स्वरूप में अध्यात्म से जुड़ा रहा। वे श्री कृष्ण के रासलीला से इतने प्रभावित थे की स्वयं कृष्ण का रूप लिए नर्तकियों के साथ रास किया करते थे। सैयद आगाहसन अमानत लिखित इंद्रसभा रहस के आधार पर ही लिखी गई है। इनके दरबार में कथक नृत्याचार्य बिंदादिन माहाराज रहे। इन्होंने 5000 से भी अधिक ठुमरियों की रचना की और अन्य लखनऊ के कलाकारों ने भी उस समय शृंगार पक्ष पर ही प्रयोग करने में अधिक ध्यान केंद्रित किया। दरबारों में उत्तम स्थान पाने हेतु कलाकारों के बीच रही प्रतिस्पर्धा उन्हें प्रयोग की तरफ प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी।

मंदिरों के टूटने से जो शांति नृत्य व संगीत जगत में छाई हुई थी वह खत्म होने लगी जब कलाकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ। बदलते महोल, रंग, जन-जीवन आदि के कारण कथक में कई प्रयोग हुए जिससे नवाचार को बढ़ावा मिला। नवाबों के समय कई गतों का निर्माण हुआ और ग्रंथ रचना भी हुई। लखनऊ में तब नर्तकों द्वारा कथक के गतों पर विशेष ध्यान दिया गया। अकबर के शासन काल में बेगमों की चलो पर गत बनाते थे। सुशोभन गमन नामकरण करते हुए स्त्रियोचित गमन और पुरुषोचित गमन को मर्दाना वीरत कहा जाता था।

19^{वीं} शताब्दी के सुरवाती दशक के पूर्व कथक के घराने व्यक्ति विशेष के नाम से कायम किए जाते थे किन्तु सन् 1895 में माधो सिंह ने जयपुर में विद्वानों की सभा बुलाई और घराने के नामकरण को लेकर चले आ रहे मतभेदों को सभा के सामने रखा और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की व्यक्ति विशेष के नाम के बजाय स्थान के आधार पर घराने कायम किए जायेंगे तब लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना कायम हुआ।

कथक नृत्य का पुनः जागरण :-

19^{वीं} शताब्दी में कथक नृत्य का पुनः जागरण रायगढ़ नरेश राजा चक्रधर सिंह जी के द्वारा हुआ। इनका जन्म 19 अगस्त 1905 कृष्ण पक्ष चतुर्थी (गणेश चतुर्थी) के दिन हुआ। इनके जन्म को शुभ मानते हुए इनके पिता राजा भूपदेव सिंह जी ने भव्य 'गणेश मेला' का आयोजन तो किया ही साथ ही मोती महल की नींव रखी। गोंड जनजाति के शासक होने के कारण इनके पूर्वजों में संगीत-नृत्य के प्रति प्रेम पहले से ही था। बालपन से ही इन्हें शस्त्रों का ज्ञान करवाया गया साहित्य के साथ संगीत-नृत्य की शिक्षा भी इन्हें प्राप्त हुई। इनके पिता राजा भूपदेव सिंह जी द्वारा कलाकारों को आश्रय पहले से ही प्राप्त करवाया गया था किन्तु कथक नृत्य का विकास राजा चक्रधर सिंह जी द्वारा हुआ। वे एक कलात्मक प्रतिभा सम्मपन, संगीत अनुरागी, काव्य, नृत्यादी कलाओं के मर्मज्ञ होने के साथ-साथ सरल और भावुक हृदय के थे। मोती महल में आए दिन कलाकारों का आना जाना लगा रहता था, जिससे वहाँ के वातावरण का प्रभाव भी इनके व्यक्तित्व में हुआ। वे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे साथ ही इनका चिन्तन भी शोध परख था। इन्होंने बोल बन्दिशों आदि चीजों का संकलन किया साथ ही शास्त्रसंगत कथक नृत्य में कई नवीन प्रयोग भी किए जो इस नृत्य के सौन्दर्य को और बढ़ाता चला गया। अपने शासनकाल में इन्होंने विशेष कर संगीत कला के संरक्षण और नवजागरण में महान योगदान दिया।



रायगढ़ नरेश राजा चक्रधर सिंह

तबला वादन करते हुए तस्वीर

शायरी करते समय की तस्वीर



मोती महल रायगढ़

कथक नृत्य के कथा, अभिनय और उपदेश इन तीनों पक्षों पर इन्होंने प्रभावशाली कार्य किया जिसका परिणाम वर्तमान के कथक नृत्य में देखने को मिलता है। कथक नृत्य को समृद्ध और अर्थमय बनाने का श्रेय इन्हे ही जाता है। इनकी विचारधार अलग ही चरमसीमा पर थी, जिसके कारण कथक नृत्य के हर पहलू पर इनका चिन्तन रहा, जिसके परिणामस्वरूप इन्होंने संगीत-नृत्य पर आधारित पाँच ग्रंथों की रचना की :-

कथक नृत्य आधारित – नर्तनसर्वस्वम् (वजन 6.5 किलो)

ताल पर आधारित – तालतोयनिधि (वजन 32 किलो)

पखावज (परनों) पर आधारित – मुराजपर्णपुष्पाकर (तालतोयनिधि के वजन जितना ही)

तबलर पर आधारित – तालबलपुष्पाकर (अपूर्ण)

रागों पर आधारित – रागरत्नमंजूषा (अपूर्ण)

इन ग्रंथों की अपनी-अपनी विशेष खूबी है जैसे – नर्तनसर्वस्वम् में 1000 पृष्ठ हैं जिसमें से 350 पृष्ठ में भूमिका मात्र है और यह ग्रंथ कथक नृत्य का पहला मूल ग्रंथ है जिसमें सप्तसुरों का नृत्य, घुँघरुओं की संरचना, 16 प्रकार के गति भेद, 3 प्रकार के तांडव भेद, नायक-नायिका भेद, कथक नृत्य पर विशेष उपयोगी 16 शृंगार जिसमें से 4 शृंगार राजा चक्रधर

सिंह जी की विचारसक्ति की उपज है और नायिकाओं के चाल के अनुसार गति आदि। तलतोयनिधि ग्रंथ में 1 मात्र से 380 मात्र तक के तालों का चक्र रंगीन और साज सज्जादार रूप में बनाए गए हैं। मुरजपरणपुष्पाकर इसके शब्दों से ही इसका अर्थ प्रकट होता है, मुरज अर्थात् पखावज और परन अर्थात् कथक नृत्य में प्रयुक्त पखावज के बोल। इस ग्रंथ में अनेकों प्रकृति प्रधान, नायक-नायिका प्रधान, तांडव-लास्य प्रधान, प्राणी प्रधान, शब्द प्रधान आदि प्रकार के मौलिक बन्दिशों का विवरण है। तालबलपुष्पाकर ग्रंथ मुख्य रूप से तबले पर आधारित है जिसमें तबले का इतिहास दिया गया है साथ ही इसमें प्रचलित ताल त्रिताल को "राकेंदु" ताल कहाँ गया है जिसके 2057 उपभेदों का भी वर्णन है। यह ग्रंथ अपूर्ण है। रागरत्नमंजूषा ग्रंथ में 1200 रागों का वंशवृक्ष बनाया गया है। यह ग्रंथ भी अपूर्ण है।

ना केवल साहित्यिक पक्ष प्रयोगिक पक्षों पर भी ध्यान देते हुए कथक नृत्य में उपयोगी घुँघरुओं पर भी इन्होंने कार्य किया है। उन्होंने नृत्य में ध्वनि के महत्त्व को हर परिप्रेक्ष्य से देखा। नृत्य में शब्दों, लय या ध्वनि का भार, पैरों की थाप, हाथों से बजती सशब्द क्रियाएँ या घुँघरुओं की झंकार से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। पैरों पे बंधे घुँघरुओं पर विचार व चिन्तन कर उन्होंने घुँघरुओं की तुलना पंचमहाभूत अर्थात् अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और पंचज्ञानेन्द्रियों अर्थात् आँख, कान, नाक, जीव: और त्वचा से की है। कमल के समान यह पंचमुखी घुँघरु पंचधातु अर्थात् लोहा, पीतल, काँसा, सीसा और ताँबे के मिश्रण से बनाया गया था। जिन घुँघरुओं का उपयोग कथक नृत्य में होता आ रहा है वे पीतल धातु के बने होते हैं जिनमें चार कालिया होती हैं तथा जड़ाई का कार्य होत है। इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें 'छन-छन' शब्द निकलते हैं। इन घुँघरुओं के आपस में रगड़ व टक्कर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका महत्त्व अन्य शास्त्रीय नृत्यों के बजाए कथक नृत्य में अधिक प्राप्त होता है। राजा चक्रधर सिंह जी ने ध्वनि के महत्त्व पर अधिक कार्य किया है, चाहे वो घुँघरुओं की ध्वनि हो या बन्दिशों में उपचारण किए गए शब्दों की ध्वनि। इनके बोल व बन्दिशों में ध्वनियात्मक सुंदरता प्राप्त होती है, जिससे सुनने मात्र से ही बोलों के अर्थ बया हो जाते हैं जैसे –

तोपखानी परण

+ धत् धत्	धा-धक	धमधम	धमकत ।
2 है-तुफं	_गधक	धमधम	धमकत ।
0 धाँय	धत् धत्	धा-धक	धमधम ।
3 धमकत	है-तुफं	_गधक	धमधम ।
+ धमकत	धाँय	धत् धत्	धा-धक ।
2 धमधम	धमकत	है-तुफं	_गधक ।
0 धमधम	धमकत	धाँयधक	धमधम ।
3 धमकत	धाँयधक	धमधम	धमकत ।
+ धाँय ।।			

राजा साहब ने कथक नृत्य में एक और नवीन कार्य किया बोलों के भावों व शब्दों के अनुसार हर बोलों का नामकारण किया गया, जिससे बोलों के पढ़न्त या नाम से ही उसके अर्थों की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस परण के उपचारण से तोपों की ध्वनि का भाव प्रकट होता है। 'धमधम' शब्द से तोपों के गरजने का पता चलता है, 'धॉय' शब्द से यह पता चलता है की किस तरह तोप से गोला दागने से उससे धॉय की ध्वनि उत्पन्न होती है।

धाधावली

+ धाकिटतक	धुमकिटतक	धाकिटतक	धुमकिटतक ।
2 धाकिटतक	धुमकिटतक	धाS	तकि ।
0 टत	का	किइतक	तकधाS ।
3 Sत	किट	धाS	SS ।
+ तकिट	धिकिट	धात्रक	धिकिट ।
2 कताग	दिगन	धिंSत	डाSन ।
0 तSकधि	किटधागे	तिटकत	गदिगन ।
3 धाता	धाता	धा-धा	Sधा ।
+ धाS	Sधा	SSधा	SSधा ।
2 SSधा	SSधा	धाकिइतक	धुमकिइतक ।
0 धाकिइतक	धुमकिइतक	धाS	धाS ।
3 Sधा	SSधा	SSधा	SSधा ।
+ SSधा	धाकिइतक	धुमकिइतक	धाकिइतक ।
2 धुमकिइतक	धाS	धाS	Sधा ।
0 SSधा	SSधा	SSधा	SSधा ।
3 धाकिइतक	धुमकिइतक	धाकिइतक	धुमकिइतक ।
+ धा।।			

यह रचना शब्द प्रधान है अर्थात् इसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की गई है। धाधावली में 'धा' शब्द का प्रयोग बहुत ही सुंदर रूप में किया गया है। कुटाक्षरों के समूह में 'धा' शब्द विशेष है।

भरतमुनी रचित नाट्यशास्त्र के अनुसार-"स्वयं में अभिव्यक्ति का अत्यंत सशक्त माध्यम होते हुए भी नाट्य में प्रसंगवश शोभा की सृष्टि के लिए नृत्य का समावेश किया जाता है।" अर्थात् नृत्य केवल अंगसंचालन की क्रिया है, जिसे सुंदरता हेतु उपयोगी माना गया है। किन्तु नृत्य भावहीन होकर भी भाव प्रतीत करने की संभावना रखता है। इस बात को सत्य रूप देने में राजा चक्रधर सिंह जी ने बहुमूल्य कार्य किया है। इनकी बन्दिशों में प्रकृति, तंत्र-मंत्र, प्राणी, नायक-नायिका, लय, जाति, वनस्पति और आभूषण आदि प्रधान बोल हैं। जो परण या तोड़े के रूप में किए जाते हैं और कथक नृत्य में परण और तोड़ा नृत्य की श्रेणी में आते हैं। इनकी बन्दिशों में प्रकृति और भक्ति के भाव अधिक प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह रहा है कि वे स्वयं प्रकृति प्रेमी रहे व एक अच्छे उपासक भी। कथक नृत्य के नृत्य पक्ष जिसमें केवल निरर्थक शब्दों का समावेश होता था उसे अर्थमय बना के अध्यात्म से जोड़ने का इनका प्रयास सुंदर और सफल रहा। राजा साहब जब प्रकृति की सुंदरता और अनेकों रूप देख प्रभावित होकर नई रचना करते, तब इन रचनाओं को दरबार में उपस्थित आचार्यों के समक्ष प्रस्तुत करते फिर विचार विमर्ष किया जाता था। शास्त्र संगत व नवाचार की दृष्टि से उन रचनाओं को तबले पर बैठाया जाता था, तदुपरान्त अंग संचालन पर काम किया जाता था। अन्य घरानों में जो सुंदर व चमत्कारी तत्व होते थे उसे चुनकर रायगढ़ घराने के बन्दिशों में डाला गया।

राजा साहब के शब्दों में, "जब तक चारों अंग पूरे ना हो तब तक संगीत पूरा नहीं होता।" प्राचीन आचार्यों ने संगीत के चार अंग माने हैं: गान, वाद्य, नृत्य और अभिनय। नृत्य ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसमें संगीत के यह चारों अंग पूर्ण होते हैं। राजा साहब ने अपने बन्दिशों में इन सभी अंगों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया और उनका यह नवीन कार्य सफल व कथक नृत्य के लिए अतुलनीय रहा। उन्होंने ऐसी ही कई रचनाएँ की जो संगीत जगत में एक नया अध्याय जोड़ सकता है ना जाने कितने ही अनमोल शब्दों से भरा होगा वह ग्रंथ जिसकी रचना राजा साहब द्वारा हुई है। मोती महल में किसी वीरान कमरे में चंदन की पेंटी में रखा वह ग्रंथ समय के साथ जर्जर अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए इस बात का दर रायगढ़ घराने के कलाकारों को सदैव झँझोर देता है। समय रहते अगर उसका प्रकाशन ना हुआ तो कथक जगत उस अमूल्य ज्ञान से अछूता रह जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. महंत, भगवान दास माणिक, "कथक रायगढ़ घराना" बी. आर. रिदमस, दिल्ली, 2015 पृ.118
2. महंत, भगवान दास माणिक, "कथक रायगढ़ घराना" बी. आर. रिदमस, दिल्ली, 2015 पृ.57
3. राम, कार्तिक, "रायगढ़ में कथक" उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादेमी के लिए राज कमाल प्रकाशन, 1982, पृ.19
4. सफरनाम,चक्रधर समारोह आयोजन समिति, रायगढ़, 2010 पृ. 25
5. सफरनाम,चक्रधर समारोह आयोजन समिति, रायगढ़, 2010 पृ. 26
6. माणिक, मोहनी, "गुरु पं.कल्याण दास महंत की जीवनी एवं कथक नृत्य मे योगदान", शोध प्रबंध-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, पृ.26
7. राम, कार्तिक, "रायगढ़ में कथक" उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादेमी के लिए राज कमाल प्रकाशन, 1982, पृ.38

