U.P. EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION, PRAYAGRAJ

Syllabus

MUSIC (VOCAL)
(Assistant Professor-Higher Education)
(Subject Code-25)

1. **Technical–Terminology :**
   Nada, Shruti, Swara, Grama-Moorchana, Jati, Raga, Tala, Tan, Gamak, Gandharva-Gaan, Marga-Deshi, Giti, Gaan, Varna, Alankar, Melody, Harmony, Musical Scales, Musical intervals, Consonance-Dissonance, Harmonics.Western and South Indian terminology and their explanation, Swarit, Alpatva-Bahutva, Abirbhav-Tirobhav, Kirtana, Jatiswara, Pada, Swarjati, Ragmalika, Tillana, Nyasa, Ansa, Gitinatya, Nritya-Natya, Baitalik, Varsha-Mangal, Basantotsav, Gita-Bitana, Swara-Bitana,

2. **Applied Theory :**
   Detailed and critical study of Ragas, classification of Ragas, i.e., Jati Gayan, Grama Raga vargikaran, Mela Raga Vargikaran, Raga-Ragini Vargikaran, Thata Raga Vargikaran, and Raganga Vargikaran, Time-theory of Ragas, Application of melody and harmony in Indian Music, Placement of Shuddha and Vikrit Swaras on Shruties in ancient, medieval and modem period. Detailed knowledge of prevalent talas of Hindustani music, knowledge of tala Dashpranas and tala, detailed study of different layakaris viz, Dugun, Tigun, Chaugun, Ada, Kuada, Biaada and method to apply them in compositions.
   Tagore's treatment of Hindustani ragas and raginis, elements of Hindustani classical music, Karnatak music, Western Music, Music from other provinces, folk music.

3. **Compositional Forms and their Evolution :**
   Prabandha, Dhrupad, Khyal, Dhamar, Thumri, Tappa, Tarana, Chaturang, Trivat, Ragmala, Vrindagana, Vrinda Vadan, Javeli, Kriti, Tillana, Alap, Varnam (Pad Varnam and Tana Varnam), Padam, Ragam, Tanam, Pallavi, Gita, Varna, Ragamalika, Narvallu, Swara Kalpana (Manodharma Sangeet), Divyaprabandham.
   Main Forms of Rabindra Sangeet.

4. **Gharanas and Gayaki :**
   Origin and Development of Gharanas in Hindustani Music and their contribution in preserving and promoting traditional Hindustani Classical Music. Merits and demerits of Gharana System.
   Origin and Development of Gharanas and their contribution in promoting traditional Indian Classical Music, merits and demerits of Gharana system.
   Study of the traditions and specialities of different gharanas in vocal, music. Desirability and possibility of gharanas in contemporary music.
   Guru Shishya parampara and different styles of singing and playing in Karnatak Music.
   An overall survey of Rabindra Nath Tagore's musical creativity, tonal and rythmic varieties of Tagore's musical compositions including his own experimental variations. Periods and phases of Tagore's musical compositions (Chronological order may be maintained)
   The Cultural atmosphere of Tagore's family (Pathuriaghata and Jorasanko, Calcutta) Thematic variations of Tagore's Music: (Puja, Swadesh, Prem, Prakriti, Vichitra, Anusthanik).

5. **Contribution of Scholars to Indian Music and their textual tradition :**
   Narad, Bharat, Dattil, Matanga, Sharangadeva, Nanyadeva and others. Lochan, Ramamatya, Pundarik Vitthal, Somnath, Damodar Mishra, Ahobal, Hridaya Narain Deva, Vynkatmakhi, Sriniwas, Pt. Bhatkhande, Pt. V. D. Paluskar, Pt. Omkarnath Thakur, K. C. D. Brahaspati, Dr. Premlata Sharma, Prof. Swatantra Sharma
   Study of ancient, medieval and modern treatises in like Bharat Natyashastra, Brahadeshi, Sangeet Ratnakar, Sangeet Makarand, Sri Raga Tatva vivodh Saundary Rasa Avam Sangeet Abhinav

Geetanjali Part I, II, III, Bhartiya Sangeet Ka Etihasik vishleshan, Pashchatya swarlipi Padhati awam bhartiya sangeet.
Contribution of prominent Karnatak Scholars, composers and performers and their medieval and modern period such as Ramamatya, Vyankatmakhi, Tyagraja, Muttu-Swami Dikshitara, Shyama Sastri, Prof. Sambhamoorti, Subbulakshmi, Balmurli Krishnan

6. **Historical Perspective of Music :**
A study of the historical development of Hindustani music (Vocal), Karnatak Music and Rabindra Sangeet in ancient, medieval and modern period, Western staff notation and comparison between Hindustani and western notation system.
Contribution of Western Scholars to Indian Music.

7. **Aesthetics :**
Its origin, and views of western philosophers : Principle of aesthetics and its relation to Indian Music and importance in India music views of Indian scholars our aestheties.
Rasa theory and its application to Indian Music.
Relationship of Musical aesthetics and Rasa in Hindustani Music (Vocal)
Interrelationship of Fine Arts with special reference to Rag – Ragini Paintings, Dhyan of Ragas and others.

8. **Instruments / Dance :**
Origin, evolution, structure of various instruments and their well – known exponents of Hindustani (Vocal) and Karnatac Music. Importance of Tanpura and its Harmonics.
Elementary knowledge of Indian dances like Kathak, Bharatnatyam, Kuchipudi, Oddissi, Kathakali Mahiniattam, Sattriya, Manipuri.

9. **Folk Music :**
Influence of folk music on Indian Classical Music. Stylisation of folk melodies into ragas.
Popular folk tunes and folk dances of Hindustani, Karnatak and Rabindra Sangeet, such as Baul, Bhatiyali, Lavani, Garba, Kajri, Chaity, Maand, Bhangra, Gidda, Jhoomar, Swang, Pandawani, Amar – Praner Manush Acchhe Prane, Amar Sonar Bangla, Kirtan, Sari, Rai Beshe, Jhumur, Karakattam, Kavadi Attam, Villuppattu and other prominent folk forms.
Analysis of the elements of Hindustani folk music, Karnatac folk music or South Indian folk music and Rabindra folk Sangeet or folk music of Bengal and the elements regarding their interrelationship.
General Study of the Folk Music of various regions of India like Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab, Maharashtra, Gujrat,Chttishgarh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh.

10. **Music Teaching and Research Technologies :**
Bhairav, Yaman, Bhairvi, Khamaj, Bihag, Shuddha Kalyan, Shuddha Sarang, Ahir-Bhairav, Nat Bhairav, Pooriya, Marwa, Sohani, Basant, Paraj, Jog, Maroo Bihag, Pooriya Kalyan, Bheempalari, Jaunpuri, Todi, Multani, Darbari, Adana, Miyan Malhar, Bahar.
Guru Shishya Parampara, Sangeet – Sampradaya Pradarsini and the institutional system of music teaching with reference to Hindustani and Karnatak Music.
Utility of teaching aids like electronic equipments in music education with reference to Hindustani, Karnatak music and Rabindra Sangeet.
The methodologies of music research, preparing synopsis, data collection.
Study of interrelation between textual and oral tradition.

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

संगीत (गायन)
(विषय कोड–25)

1. पारिभाषिक शब्दावली :

नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम–मूर्छना, जाति, राग, ताल, तान, गमक, गांधर्व–गान, मार्ग–देशी, गीति, गान, वर्ण, अलंकार, मेलोडी, हार्मनी, स्वर–सप्तक, स्वर–अन्तराल, संवाद, विवाद, उपस्वर, पाश्चात्य एवं कर्नाटक पारिभाषिक शब्दावली एवं उनका वर्णन, स्वरित (तानपुरा), अल्पत्व–बहुत्व, आविर्भाव–तिरोभाव, कीर्तन, जातिस्वर, पद, स्वर–जाति, रागमालिका, तिल्लाना, न्यास, अंश पारिभाषिक शब्दावली, गीतिनाट्य, नृत्य–नाट्य, बैतालिक, वर्षा–मंगल, बसन्तोत्सव, गीतवितान, स्वर–वितान।

2. प्रयोगात्मक शास्त्र :

रागों का विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन, रागों का वर्गीकरण, जाति गायन, ग्राम–राग वर्गीकरण, मेल–राग वर्गीकरण, राग–रागिनी वर्गीकरण, थाट–राग, वर्गीकरण एवं रागांग वर्गीकरण, रागों का समय–सिद्धान्त, भारतीय संगीत में मेलोडी एवं हार्मनी का प्रयोग, प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल में श्रुतियों पर शुद्व–विकृत स्वरों का स्थापना।

हिन्दुस्तान संगीत में प्रचलित तालों का विस्तृत ज्ञान, ताल के दस प्राण, तालों का विस्तृत अध्ययन, विभिन्न लयकारियां–दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, कुआड़, बियाड़ एवं उनके क्रियात्मक प्रयोग सम्बन्धित विस्तृत जानकारी।

टैगोर द्वारा हिन्दुस्तानी राग–रागिनियों का प्रयोग, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तत्व, कर्नाटक संगीत, पाश्चात्य संगीत, विभिन्न प्रान्तों का संगीत, लोक संगीत।

3. गेय विधाएं तथा उनका कमिक विकास :

प्रबन्ध, ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना, चतुरंग, त्रिवट, रागमाला, वृन्द–गान, वृन्द–वादन, जावली, कृति, तिल्लाना, आलाप, वर्णम् (पद–वर्णम् एवं तान–वर्णम्) पदम, रागम्, तानम्, पल्लवी, गीत, वर्ण, राग–मालिका, नेरावल, स्वर–कल्पना (मनोधर्म संगीत), दिव्यप्रबन्धम्।

रवीन्द्र संगीत की मुख्य विधाएं।

4. घराना :

हिन्दुस्तानी संगीत में घरानों का उद्गम और विकास एवं पारस्परिक हिन्दुस्तानी संगीत की प्रगति तथा संरक्षण में घरानों का योगदान। घराना पद्धति के गुण–दोष।

गायन के प्रमुख घरानों का अध्ययन। वर्तमान संगीत में घरानों की आवश्यकता तथा संभावनाएं।

कर्नाटक संगीत की गायन और वादन की विभिन्न शैलियां और गुरू –शिष्य परम्परा।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के सांगीतिक सृजन का सम्पूर्ण सर्वेक्षण; टैगोर की सांगीतिक रचनाओं की स्वरात्मक एवं लयात्मक विविधताएं (उनके निजी प्रयोगात्मक विविधताओं सहित)।

टैगोर के परिवार का सांस्कृतिक वातावरण (पथूरीयाघाट एवं जोरासांको, कलकत्ता), टैगोर संगीत की विषयपरक विविधताएं (पूजा, स्वदेश, प्रेम, प्रकृति, विचित्र, अनुष्ठानिक)।

5. भारतीय संगीत के शास्त्रज्ञों का योगदान एवं उनकी शास्त्रात्मक परम्परा :

नारद, भरत, दत्तिल, मतंग, शारंगदेव, नान्यदेव एवं अन्य। लोचन, रामामात्य, पुंडरीक विट्ठल, सोमनाथ, दामोदर मिश्र, अहोबल, हृदयनारायण देव, व्यंकटमुखी, श्रीनिवास, पं0 भातखण्डे, प0 विष्नु दिगम्वर पलुस्कर, पं0 ओमकारनाथ ठाकुर, के0सी0डी0 वृहस्पति, डा0 प्रेमलता शर्मा और प्रो0 स्वतंत्र शर्मा।

प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक ग्रंथों–भरत नाटयशास्त्र, वृहददेशी, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरन्द, राग तत्व विवोध, सौन्दर्य–रस एवं संगीत, अभिनव गीतांजली भाग 1–2–3, भारतीय संगीत का ऐतिहासिक विश्लेषण, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्वति एवं भारतीय संगीत।

मध्य एवं आधुनिककाल के कर्नाटक संगीत के प्रमुख शास्त्रज्ञों, रचनाकारों एवं मंचप्रदर्शक कलाकारों का योगदान। रामामात्य, व्यंकटमुखी, त्यागराज, मुत्थूस्स्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री, प्रोफेसर सम्बामूर्ति, सुब्बालक्ष्मी, वाल मुरली कृष्णन

6. संगीत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में :

प्राचीन, मध्य एवं आधुनिककाल में हिन्दुस्तानी संगीत (कंठ), कर्नाटक संगीत, रवीन्द्र संगीत का ऐतिहासिक विकास।

पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति का इतिहास एव हिन्दुस्तानी स्वरलिपि पद्धति से उसकी तुलना, अवधारणा एवं पाश्चात्य विद्वानों के मत

7. सौन्दर्यशास्त्र :

सौन्दर्यशास्त्र का उद्‌गम, सौन्दर्यशास्त्र के सिद्धान्त एवं भारतीय संगीत से सम्बन्ध।

रस सिद्वान्त एवं भारतीय संगीत में सौन्दर्य का महत्व एवं भारतीय विद्वानों के मत।

हिन्दुस्तानी संगीत में सौन्दर्य व रस का सम्बन्ध एवं प्रयोग

राग–रागिनी चित्र, राग ध्यान, ललित कलाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन।

8. वाद्य/नृत्य :

वाद्यों एवं विभिन्न प्रान्तों के नृत्य का अध्ययन

हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत (गायन) की अवधारणा तथा उनमें प्रयुक्त होने वाले वाद्य उनकी उत्पत्ति, विकास तथा उनके सुप्रसिद्व कलाकार। तानपुरा तथा उसके उपस्वरों का महत्व।

भारतीय नृत्यों की सामान्य जानकारीः कत्थक, भरतनाट्यम, कुचीपुड़ी, ओडिसी, कथकलि, मोहिनीअट्टम, सात्रीय, मणिपुरी।

9. लोक संगीत :

भारतीय संगीत पर लोक संगीत का प्रभाव। लोक संगीत का रागों में शैलीगत परिवर्तन।

रवीन्द्र संगीत, हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध लोक धुनें एवं लोक नृत्य यथाः बाउल, भटियाली, लावनी, गरबा, कजरी, चैती, भांड, भांगड़ा, गिद्‌दा, झूमर, स्वांग, पण्डवानी, आमार प्राण मानुष आछे प्राण, आमार शोनार बांगला, कीर्तन, सारी, राय, बेशे, झूमर, करकट्टम्, कवाड़ीअट्टम, विल्लुपोट्टु तथा अन्य प्रसिद्ध लोक विधाएं।

हिन्दुस्तानी लोक संगीत, कर्नाटक लोक गीत अथवा दक्षिणी लोक संगीत तथा रवीन्द्र संगीत अथवा बंगाल के लोक संगीत में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारकों एवं तत्वों का विश्लेषण।

भारत के विभिन्न प्रान्तों के लोक संगीत का सामान्य अध्ययनः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश आदि।

10. संगीत शिक्षण एवं शोध तकनीक :

निम्न रागों का विस्तृत अध्ययन–भैरव, यमन, भैरवी, खमाज, बिहाग, शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग, अहिर भैरव, नटभैरव, पूरिया, मारवा, सोहनी, बसंत, परज, जोग, मारूबिहाग, पूरिया कल्याण, भीमपलासी, जौनपुरी, तोड़ी, मुल्तानी, दरबारी, अड़ाना, मियांमल्हार, बहार।

गुरू–शिष्य परम्परा, संगीत सम्प्रदाय प्रदर्शिनी, हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के संदर्भ में संस्थागत संगीत शिक्षण।

हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक शिक्षण के संदर्भ में इलेक्ट्रानिक यंत्रों एवं शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक सामग्री की प्रयोगात्मकता, महत्व एवं उपयोगिता।।

संगीत में शोध के अन्तर्गत संक्षेपिका, सामग्री संकलन।

शास्त्रात्मक तथा मौखिक परम्परा का संगीत में अन्तःसम्बन्ध।