MAHAKAUSHAL UNIVERSITY, JABALPUR

As per model syllabus of U.G.C. New Delhi, drafted by Central Board of Studies and Approved by Higher Education and the Governor M.P.

SYLLABUS

कला एवं समाज विज्ञान संकाय

Faculty of Art & Social Science

Syllabus & Prescribed Books

Subject- Music

B.A. Semester Examination

कला एवं समाज विज्ञान संकाय

Faculty of Art & Social Science
Syllabus & Prescribed Books
Subject-Music
B.A. Semester Examination

MAHAKAUSHAL UNIVERSITY,

JABALPUR M.P.

Music

major paper 1

BMUS0101-T

Introduction to indian music

MAJOR PAPER 1: Introduction to Indian Music

Syllabus (English)

Unit I: Fundamentals of Indian Music

Definition and importance of Nada, Swar, Saptak, Shruti, Alankars

Classification of musical instruments: Tat, Avanaddha, Sushir, Ghan

Differences between Shastriya (Classical) and Sugam (Light) music

Unit II: History and Development of Indian Music

Brief history of Indian classical music

Introduction to Vedic music

Evolution of Hindustani and Carnatic systems

Unit III: Forms of Music

Introduction to Dhrupad, Dhamar, Khayal, Tarana

Basic understanding of Folk and Light Music forms

Importance of devotional music: Bhajan, Kirtan

Unit IV: Raga and Tala

Definition and elements of a Raga

Concept of Thaat system

Basic Talas: Teentaal, Dadra, Keharwa, Rupak

Unit V: Notation System

Bhatkhande and Vishnu Digambar notation systems

Advantages and limitations of notation

Practice writing basic compositions in both systems

📚 Recommended Books (References)

"Sangeet Visharad" – Vasant (V.N.) Deshpande

"Hindustani Sangeet Paddhati" – Vishnu Narayan Bhatkhande

"Sangeetanjali" – O.P. Thakur

"Abhinav Geetanjali" – Ramashray Jha

"Raga Vigyan" – V.N. Bhatkhande

🎵

प्रमुख पत्र 1: भारतीय संगीत का परिचय
BMUS0101-T
पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई I: भारतीय संगीत की मूल बातें

नाद, स्वर, सप्तक, श्रुति, अलंकार की परिभाषा एवं महत्त्व

वाद्ययंत्रों का वर्गीकरण: तत, अवनद्ध, सुषिर, घन

शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में अंतर

इकाई II: भारतीय संगीत का इतिहास एवं विकास

भारतीय शास्त्रीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास

वैदिक संगीत का परिचय

हिंदुस्तानी और कर्नाटक पद्धतियों का विकास

इकाई III: संगीत की विभिन्न शैलियाँ

ध्रुपद, धमार, खयाल, तराना का परिचय

लोक संगीत एवं सुगम संगीत की सामान्य जानकारी

भजन, कीर्तन जैसे भक्ति संगीत की भूमिका

इकाई IV: राग और ताल

राग की परिभाषा और अंग

थाट पद्धति की जानकारी

प्रमुख ताल: तीनताल, दादरा, कहरवा, रूपक

इकाई V: स्वरलिपि पद्धति

भातखंडे और विष्णु दिगंबर की स्वरलिपि पद्धतियाँ

स्वरलिपि की उपयोगिता और सीमाएँ

सरल रचनाओं की स्वरलिपि लिखने का अभ्यास

■ संदर्भ पुस्तकें

"संगीत विशारद" - वसंत देशपांडे

"हिंदुस्तानी संगीत पद्धति" - विष्णु नारायण भातखंडे

"संगीतांजलि" - ओ.पी. ठाकुर

"अभिनव गीतांजलि" - रामाश्रय झा

"राग विज्ञान" - वि.ना. भातखंडे

Program Outcomes (POs) — Introduction to Indian Music

PO No. Description (English) Description (Hindi)

PO1 Understand the basic concepts and elements of Indian music. भारतीय संगीत के मूल तत्वों और अवधारणाओं को समझना।

PO2 Develop ability to differentiate between various music forms. विभिन्न संगीत शैलियों में अंतर समझने की क्षमता विकसित करना।

PO3 Gain knowledge of historical evolution of Indian music. भारतीय संगीत के ऐतिहासिक विकास का ज्ञान प्राप्त करना।

PO4 Learn notation systems for effective music transcription. संगीत के प्रभावी लिप्यांतरण के लिए स्वरलिपि पद्धतियाँ सीखना।

PO5 Appreciate the cultural and spiritual significance of music. संगीत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की सराहना करना।

Course Outcomes (COs) — Major Paper 1: Introduction to Indian Music

CO No. Description (English) Description (Hindi)

CO1 Explain fundamentals like Nada, Swar, Saptak, and classify musical instruments. नाद, स्वर, सप्तक जैसे मूल तत्वों को समझाना और वाद्ययंत्रों का वर्गीकरण करना।

CO2 Describe the history and development of Indian music and its major forms. भारतीय संगीत के इतिहास और विकास तथा प्रमुख शैलियों का वर्णन करना।

CO3 Identify and differentiate between classical and light music forms. शास्त्रीय और सुगम संगीत शैलियों को पहचानना और उनमें अंतर बताना।

CO4 Understand and apply basic Raga and Tala concepts including notation systems. राग, ताल की बुनियादी अवधारणाओं को समझना और स्वरलिपि पद्धतियों का प्रयोग करना।

CO5 Develop basic skills for singing or playing simple compositions based on syllabus. पाठ्यक्रम के अनुसार सरल रचनाएँ गाने या वाद्य बजाने का कौशल विकसित करना।

Music

BMUS0102-T

Minor 1 paper ragam

■ Unit I: मूल संज्ञाएँ | Basic Definitions & Terms

Sangeet / संगीत - संगीत

Naad / नाद, Shruti / श्रुति, Swara – Shuddha, Komal, Teevra / स्वर - शुद्ध, कोमल, तीव्र

Pitch / Intonation, Intensity / तीव्रता, Timbre / स्वर-गुण

Gram-Murchchhana / गाम मुरच्छना (श्रुति संचलन), Varna / वर्ण, Alankar / अलंकार

Raga / राग, Alap, Tana / आलाप, ताना, Gamak, Meend, Kan / गमक, मेण्ड, कान

Unit II: रागोपयोग | Raga Concepts & Classification

Vadi, Samvadi, Anuvadi, Vivadi (मुख्य/गुरुत्वपूर्ण/अनुवाद/विवाद स्वर)

Purvanga, Uttaranga (पूर्वांगी, उत्तरांगी राग संरचना)

Aroh / आरोह (ascending scale), Avroh / अवरोह (descending)

Pakad / पकड़, Thaat (Mela) / ठाँव, Jati – Audav, Shadav, Sampurna एवं उनके भेद

Unit III: लय व ताल | Rhythm & Tala

Laya – Vilambit (slow), Madhya (medium), Drut (fast)

Layakari – Dagun, Tigun, Chaugun, Chegun (दुगुण, तिगुण आदि)

Tala, Matra, Tali, Khali, Sam, Vibhag, Avartan (ताल संरचना)

प्रमुख ताल: Teental, Ektal, Dadra, Keharwa, Jhaptal, Rupak, Adi, Saptala, Chapu, Rupakam

Unit IV: संगीत रूप | Musical Forms & Genres

Prabandh, Dhrupad, Khayal, Thumri, Tarana

Masitkhani/Razakhani Gat, Kriti (कृती), Pallavi, Padam, Tillana

Unit V: संगीतकार योगदान | Contributors and Composers

V. N. Bhatkhande,

Tyagaraja, Purandaradas, Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam

Music (Minor 1, Paper 1 – Raga) के लिए POs और COs

🎯 Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO1 – Artistic Understanding: Develop foundational understanding of Indian classical music, especially in Raga-based melodic structures.

भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूलभूत समझ विकसित करना।

PO2 – Cultural Appreciation: Recognize the cultural and historical significance of classical music in India.

भारतीय संगीत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता की पहचान।

PO3 – Skill Development: Enhance vocal/instrumental performance skills through systematic training in ragas and talas.

रागों और तालों के माध्यम से गायन/वादन कौशल में सुधार।

PO4 – Theoretical Knowledge: Gain conceptual clarity in musical terms, forms, and analytical approaches.

संगीतीय शब्दों, रूपों और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की सैद्धांतिक समझ।

✅ Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome Description (English) हिंदी में

CO1 Understand and define basic concepts like swara, shruti, taal, and raga. स्वर, श्रुति, ताल और राग जैसी मूल अवधारणाएँ समझना।

CO2 Identify and describe different types of ragas and their characteristics. विभिन्न रागों की पहचान करना और उनके लक्षण बताना।

CO3 Demonstrate practical applications through singing or playing basic ragas. रागों को गाकर या बजाकर व्यावहारिक प्रयोग दिखाना।

CO4 Analyze musical forms (dhrupad, khayal, tarana) and their historical context. ध्रुपद, ख्याल, तराना जैसे संगीत रूपों का विश्लेषण।

CO5 Learn about key contributors to Indian classical music and their works. प्रमुख संगीतज्ञों और उनके योगदान का अध्ययन करना।

Major 2

BMUS0201-T

History of indian music

MAJOR PAPER 2: History of Indian Music

Syllabus (English)

Unit 1: Ancient Period and Vedic Music

Origin of music in India

Role of music in Vedic literature (Sama Veda)

Description of musical concepts in Vedas and Upanishads

Early musical instruments mentioned in ancient texts

Unit 2: Medieval Period and Classical Traditions

Development of classical music traditions

Contribution of Bharata (Natya Shastra) and its musical aspects

Role of medieval saints and composers (e.g., Tansen, Purandara Dasa)

Evolution of Hindustani and Carnatic music systems

Unit 3: Musical Treatises and Theories

Important treatises: Natya Shastra, Sangeet Ratnakar (Sharangadeva), Brihaddeshi (Matanga)

Theoretical foundations: Raga, Tala, Shruti, and Swara

Influence of Persian and Mughal culture on Indian music

Unit 4: Music during Colonial Period

Impact of British rule on Indian music

Revival and documentation of Indian classical music

Role of music academies and institutions

Unit 5: Modern Developments in Indian Music

Contributions of modern composers and musicians

Influence of technology and media on music dissemination

Contemporary trends in Indian classical and popular music

📚 Recommended Books (References)

"The Music of India" – A. D. Ranade

"Indian Music: History and Structure" – Vishwa Mohan Bhatt

"Sangeet Ratnakar" (Translated by Dr. Lalmani Misra)

"Natya Shastra" – Bharata Muni (Translated versions available)

"History of Indian Music" – Nazir Jairazbhoy

"Hindustani Music" – W. C. Roy

"Bharatiya Sangeet Ka Itihas" – Dr. Lalmani Misra (Hindi)

मेजर पेपर 2: भारतीय संगीत का इतिहास

पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई 1: प्राचीन काल और वैदिक संगीत

भारत में संगीत का उद्‌भव

वैदिक साहित्य में संगीत की भूमिका (सामवेद)

वेदों और उपनिषदों में वर्णित संगीत सिद्‌धांत

प्राचीन ग्रंथों में वर्णित प्रारंभिक वाद्‌ययंत्र

इकाई 2: मध्यकालीन काल और शास्त्रीय परंपराएं

शास्त्रीय संगीत परंपराओं का विकास

भरत (नाट्‌यशास्त्र) का योगदान और इसके संगीत पहलू

मध्यकालीन संतों और संगीतकारों की भूमिका (जैसे तानसेन, पुरंदरा दास)

हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत प्रणाली का विकास

इकाई 3: संगीत ग्रंथ और सिद्‌धांत

प्रमुख ग्रंथ: नाट्‌यशास्त्र, संगीत रत्नाकर (शारंगदेव), बृहद्‌देशी (मतंगा)

सिद्‌धांत की मूल बातें: राग, ताल, श्रुति और स्वर

फारसी और मुगल संस्कृति का भारतीय संगीत पर प्रभाव

इकाई 4: औपनिवेशिक काल में संगीत

ब्रिटिश शासन का भारतीय संगीत पर प्रभाव

भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्‌धार और दस्तावेजीकरण

संगीत अकादमियों और संस्थानों की भूमिका

इकाई 5: आधुनिक काल में भारतीय संगीत का विकास

आधुनिक संगीतकारों और रचनाकारों का योगदान

तकनीक और मीडिया का संगीत प्रसार पर प्रभाव

संदर्भ पुस्तकें

"द म्यूजिक ऑफ इंडिया" - ए. डी. रानाडे

"इंडियन म्यूजिक: हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर" - विश्व मोहन भट्ट

"संगीत रत्नाकर" - डॉ. लालमणि मिश्रा (अनुवादित)

"नाट्यशास्त्र" - भरत मुनि (अनुवादित संस्करण)

"हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक" - नजीर जयराजभॉय

"हिंदुस्तानी म्यूजिक" - डब्ल्यू. सी. रॉय

"भारतीय संगीत का इतिहास" - डॉ. लालमणि मिश्रा

प्रोग्राम आउटकम्स (POs) — भारतीय संगीत का इतिहास

PO संख्या	विवरण (हिंदी)
PO1	भारतीय संगीत के ऐतिहासिक विकास को समझना।
PO2	विभिन्न कालों में संगीत की परंपराओं और रचनाओं का ज्ञान।
PO3	प्रमुख संगीत ग्रंथों और उनके योगदान को पहचानना।
PO4	संगीत पर विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव को समझना।
PO5	आधुनिक भारतीय संगीत के विकास और प्रवृत्तियों को समझना।

कोर्स आउटकम्स (COs) — मेजर पेपर 2: भारतीय संगीत का इतिहास

CO संख्या	विवरण (हिंदी)
CO1	प्राचीन काल और वैदिक संगीत की भूमिका और महत्व का वर्णन करना।
CO2	मध्यकालीन संगीत और प्रमुख संगीतकारों की भूमिका को समझना।
CO3	भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथों और सिद्धांतों का परिचय देना।
CO4	औपनिवेशिक काल में भारतीय संगीत की स्थिति और पुनरुद्धार की प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
CO5	आधुनिक भारतीय संगीत के प्रमुख विकासों और तकनीकी बदलावों को समझकर वर्तमान संगीत पर उनके प्रभाव को समझना।

अगर आप चाहें तो इनको एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में भी तैयार कर सकता हूँ। बताएं!

Program Outcomes (POs) — History of Indian Music

PO No. Description

PO1 Understand the historical development of Indian music.

PO2 Gain knowledge of musical traditions and compositions from various periods.

PO3 Identify and appreciate major musical treatises and their contributions.

PO4 Understand the influence of foreign cultures on Indian music.

PO5 Comprehend the development and trends of modern Indian music.

Course Outcomes (COs) — Major Paper 2: History of Indian Music

CO No. Description

CO1 Explain the role and significance of ancient and Vedic music.

CO2 Understand medieval music and the contributions of major musicians and saints.

CO3 Introduce important musical treatises and foundational theories of Indian music.

CO4 Analyze the status and revival of Indian music during the colonial period.

CO5 Understand major developments in modern Indian music and the impact of technological changes.

Minor 2

BMUS0202-T

Ragam, taalam and vaggeyakaras

Unit I: स्वर-सौंदर्य और अलंकार (Melodic Techniques & Ornamentation)

अलंकार (Alankāra): विस्तार में, अलंकारों का अभ्यास (sarali varisāis आदि)

वर्ण, कान, मेंड, खटका, मुड़की, गमक, मुरच्छना - इन ornamentation तकनीकों का सिद्धांत एवं अभ्यास (brief study of Alankar, Varna, Kan, Meend, Khatka, Murki, Gamak; Gram, Murchhana)

आलाप, तान, मूर्छना, प्रारंभिक स्वर-चित्रण तकनीक

Unit II: राग-श्रेणीकरण एवं समय सिद्धांत (Rāga Classification & Time Theory)

पुरातन, मध्यकालीन, आधुनिक रागों की श्रेणियाँ

समय सिद्धांत (Time Theory): रागों का दिन/रात के अनुसार वर्गीकरण

Unit III: संगीत ग्रंथ और महान गायकों का योगदान (Music Texts & Exponents)

ग्रंथ अध्ययन:

Sangeet Ratnakar, Sangeet Parijat जैसे प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण

जीवनी एवं योगदान:

Abdul Karim Khan, Faiyaz Khan, Bade Ghulam Ali Khan, Krishna Rao Shankar Pandit – उनके जीवन और संगीत शैली का अध्ययन

Unit IV: ताल प्रणाली और ताल-लिखावट (Tāla System & Notation)

निर्धारित ताल और उनकी संरचना:

Jhaptal, Rupak, Tilwāḍā, Dhamār सहित तालवाद्य रचनाओं की संक्षिप्त समीक्षा

saraswatisangeetsadhana.in

ताल-लिखावट: Thāh, Dugun, Tigun, Chaugun सहित

तानपुरा: अवयव और ट्यूनिंग का परिचय

Unit V: राग-पहचान और संगीत रचना विश्लेषण (Rāga Recognition & Composition Analysis)

Prescribed Rāgas:

raga-pīche se आम व प्रयोग में आने वाले राग जैसे Bhairava, Bageshri, Shuddha Sarang, Malkauns आदि का विस्तृत अध्ययन

स्वर वाक्यांश (phrases) से राग-पहचान अभ्यास

Notation Writing: चयनित रागों में रचनाओं की लिखावट, जैसेकि compositions की analytic notation

🎯 Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code English Description हिंदी विवरण

PO1 Gain comprehensive knowledge of rāgas, tālas, and musical structure. राग, ताल और संगीत संरचना की गहन जानकारी प्राप्त करना।

PO2 Understand historical and theoretical aspects of Indian classical music. भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐतिहासिक और सैद्धांतिक पक्ष को समझना।

PO3 Develop analytical and listening skills to identify rāgas and tālas. रागों और तालों को पहचानने की विश्लेषणात्मक और श्रवण क्षमता विकसित करना।

PO4 Explore the contributions of great musicians and composers (vāggeyakaras). महान संगीतज्ञों और वाग्गेयकरों के योगदान का अध्ययन करना।

PO5 Improve ability to notate, perform and appreciate classical compositions. रचनाओं की संगीतिक लिपि, प्रस्तुति और सौंदर्य-बोध को सुधारना।

✅ Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) हिंदी में

CO1 Explain and demonstrate advanced melodic patterns (Alankar, Varna, Gamak, Meend, etc.) अलंकार, वर्ण, गमक, मीनड आदि जैसे मेलॉडिक पैटर्न का वर्णन और प्रदर्शन करना।

CO2 Analyze rāga classification, time theory and identify rāgas by phrases राग वर्गीकरण, समय सिद्धांत और स्वर वाक्यांशों से रागों की पहचान करना।

CO3 Describe key musicological texts and musicians' contributions (e.g., Sangeet Ratnakar) प्रमुख संगीत ग्रंथों और संगीतज्ञों के योगदान का वर्णन करना।

CO4 Demonstrate writing and vocal/instrumental performance of selected tālas and compositions चयनित तालों और रचनाओं की लिपि-लेखन और प्रदर्शन करना।

CO5 Critically evaluate compositions and recognize stylistic features of various rāgas रचनाओं का विश्लेषण करना और विभिन्न रागों की शैलीगत विशेषताओं को पहचानना।

MAJOR PAPER 3:

BMUS0301-T

Contribution of Ancient, Medieval, and Modern Scholars to Indian Music

Unit 1: Contribution of Ancient Scholars

Bharata Muni and Natya Shastra – origin of Indian performing arts

Dattila, Narada, and early texts on music

Concept of Raga, Tala, and Nada in ancient literature

Sama Veda and musical chants

Unit 2: Contribution of Medieval Scholars

Matanga Muni – Brihaddeshi and the concept of Raga

Sharngadeva – Sangeet Ratnakar and its impact on both Hindustani and Carnatic traditions

Swami Haridas, Tansen, Purandara Dasa – their roles in shaping medieval music

Influence of Bhakti movement on Indian music

Unit 3: Contribution of Modern Scholars (19th–20th Century)

Vishnu Narayan Bhatkhande – Notation system, Thaat theory, and reform in music education

Vishnu Digambar Paluskar – Revival of Hindustani music and institutional training

Rabindranath Tagore, Subramania Bharati, Baldeo Sharma – Literary and musical contributions

Music institutions and the role of All India Radio (AIR)

Unit 4: Contemporary Scholars and Musicologists

Contributions of Dr. Lalmani Misra, Pt. Omkarnath Thakur, Dr. Premlata Sharma

Role of musicologists in research and academic documentation

Contemporary publications and journals on Indian music

Unit 5: Comparative Analysis

Comparative study of the views of Bharata, Sharngadeva, and Bhatkhande

Influence of historical contributions on modern Indian music

Integration of traditional theories with modern pedagogy

Reference Books (English)

Natya Shastra – Bharata Muni

Sangeet Ratnakar – Sharngadeva

Hindustani Sangeet Paddhati – Vishnu Narayan Bhatkhande

Sangeet Shastra – Dr. Lalmani Misra

The Music of India – A.H. Fox Strangways

Perspectives on Indian Music – Dr. Premlata Sharma

Hindustani Music: A Tradition in Transition – Deepak Raja

मेजर पेपर 3:
BMUS0301-T
प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विद्वानों का भारतीय संगीत में योगदान

पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई 1: प्राचीन विद्वानों का योगदान

भरतमुनि और नाट्यशास्त्र - भारतीय संगीत एवं नाट्य कला की उत्पत्ति

दत्तिल, नारद - प्रारंभिक संगीत ग्रंथों का परिचय

प्राचीन साहित्य में राग, ताल, नाद की अवधारणा

सामवेद और वैदिक संगीत

इकाई 2: मध्यकालीन विद्वानों का योगदान

मतंग मुनि - बृहद्देशी और राग की संकल्पना

शार्ङ्गदेव - संगीत रत्नाकर और दोनों परंपराओं (हिंदुस्तानी व कर्नाटिक) पर प्रभाव

स्वामी हरिदास, तानसेन, पुरंदर दास - मध्यकालीन संगीत में योगदान

भक्ति आंदोलन का भारतीय संगीत पर प्रभाव

इकाई 3: आधुनिक विद्वानों का योगदान (19वीं-20वीं सदी)

पं. विष्णु नारायण भातखंडे - स्वर लेखन, थाट पद्धति और संगीत शिक्षा में सुधार

पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर - संगीत पुनरुत्थान और संस्थागत प्रशिक्षण

रवींद्रनाथ ठाकुर, सुब्रमण्यम भारती, बालदेव शर्मा - साहित्यिक और संगीत योगदान

संगीत संस्थाएं और आकाशवाणी की भूमिका

इकाई 4: समकालीन विद्वान और संगीतज्ञ

डॉ. लालमणि मिश्र, पं. ओंकारनाथ ठाकुर, डॉ. प्रेमलता शर्मा का योगदान

संगीत शोध और अकादमिक दस्तावेजीकरण में योगदान

भारतीय संगीत पर समकालीन शोध पत्रिकाएँ और प्रकाशन

इकाई 5: तुलनात्मक अध्ययन

भरत, शार्ङ्गदेव और भातखंडे के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण

ऐतिहासिक योगदान का आधुनिक भारतीय संगीत पर प्रभाव

पारंपरिक सिद्धांतों का आधुनिक संगीत शिक्षण से समन्वय

📚 संदर्भ पुस्तकें (हिंदी)

नाट्यशास्त्र - भरतमुनि (अनुवादित संस्करण)

संगीत रत्नाकर - शार्ङ्गदेव

हिंदुस्तानी संगीत पद्धति - पं. वि. ना. भातखंडे

संगीत शास्त्र - डॉ. लालमणि मिश्र

भारतीय संगीत का इतिहास - डॉ. प्रेमलता शर्मा

भारतीय संगीत के विचारक - डॉ. राममूर्ति शुक्ल

भारतीय संगीत और संस्कृति - पं. ओंकारनाथ ठाकुर

✅

Program Outcomes (POs) — English

PO No. Description

PO1 Develop a broad understanding of Indian music history through the study of major scholars.

PO2 Appreciate the evolution of musical theory and practice from ancient to modern times.

PO3 Understand the scholarly foundations of both Hindustani and Carnatic traditions.

PO4 Analyze the role of individual contributions in shaping Indian music.

PO5 Gain insight into how traditional knowledge integrates with modern music education and research.

🎯 Course Outcomes (COs) — English

CO No. Description

CO1 Explain the contributions of ancient scholars like Bharata, Narada, and Dattila.

CO2 Evaluate the impact of medieval musicologists like Matanga and Sharngadeva.

CO3 Describe the reforms and systems developed by modern scholars like Bhatkhande and Paluskar.

CO4 Analyze the influence of 20th-century thinkers and the role of institutions in Indian music.

CO5 Compare theoretical concepts across periods and apply them in current musical understanding.

✅

प्रोग्राम आउटकम्स (POs) — हिंदी

PO संख्या	विवरण
PO1	भारतीय संगीत के इतिहास को प्रमुख संगीत विद्वानों के माध्यम से समझना।
PO2	संगीत सिद्धांत और अभ्यास के विकास की सराहना करना (प्राचीन से आधुनिक काल तक)।
PO3	हिंदुस्तानी और कर्नाटिक परंपराओं की वैचारिक नींव को समझना।
PO4	संगीत के विकास में व्यक्तिगत योगदानों की भूमिका का विश्लेषण करना।
PO5	पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक संगीत शिक्षा/अनुसंधान के समन्वय को जानना।

कोर्स आउटकम्स (COs) — हिंदी

CO संख्या	विवरण
CO1	भरतमुनि, नारद, दत्तिल आदि प्राचीन विद्वानों के योगदान को समझाना।
CO2	मतंग और शार्ङ्गदेव जैसे मध्यकालीन विद्वानों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
CO3	भातखंडे, पलुस्कर जैसे आधुनिक संगीतज्ञों द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना।
CO4	20वीं सदी के विचारकों एवं संगीत संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण करना।
CO5	विभिन्न कालों के संगीत सिद्धांतों की तुलना कर आधुनिक संगीत के संदर्भ में उन्हें लागू करना।

Minor 3

BMUS0302-T

Composers and lakshann granthas

Unit I – Lakṣaṇa Granthas Overview | लक्षण ग्रंथों का परिचय

प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन:

Sangita Saramrita, Sangita Sampradaya Pradarshini, Svaramela Kalanidhi, Raga Vibodha, Brihaddesi

संक्षिप्त विवरण: उद्देश्य, समय, शैलीगत योगदान

संगीतशास्त्र के सिद्धांत–raga-tala स्वरूप, gamaka आदि

Unit II – Composers: Life Sketches & Contributions | संगीतकारों का जीवन व योगदान

प्रसिद्ध वाग्गेयकार:

Annamacharya, Swati Tirunal, Tyagaraja, Muthuswamy Dikshitar, Syama Sastri, और उनके प्रमुख योगदान

अन्य रचनाकार: Gopalakrishna Bharati, Patnam Subramanya Iyer, Mysore Vasudevachar आदि

Unit III – Musical Forms & Their Lakṣaṇas | संगीत रूपों और उनके लक्षण

सिद्ध: Kriti, Padam, Javali, Tillana, Tiruppugazh, Ragamalika

प्रत्येक रूप की संरचना, शैलीगत विशिष्टता, उपयोग

Manodharma Sangita (improvisation) का परिचय और महत्व

Unit IV – Raga Theory & Lakṣaṇa of Prescribed Rāgas | राग सिद्धांत एवं लक्षण

राग वर्गीकरण: Janaka-Janya, Bhashanga, Upanga, Varja, Vakra; Gamaka, Arudi, Eduppu आदि की व्याख्या

निर्धारित रागों के लक्षण: उनके आरोह-अवरोह, प्रमुख स्वर, शृंगार-संवेदना आदि

Notation practices: Kriti/Kirtana में lakṣaṇa आधारित लिखाई

Unit V – Instruments & Notation Techniques | वाद्ययंत्र एवं लिपि तकनीक

व्याख्या: संगीत वाद्य–उनकी संरचना, निर्माण, तकनीक

ढांचा: Kriti की lakṣita-notation लिखने की विधि

रूप-ताल-notation, टालवाद्य जैसे मोर्सिंग, तबला, mridangam आदि की प्राथमिक जानकारी

Modal shift of tonic (Graha Bhedam) का परिप्रेक्ष्य

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Acquire comprehensive knowledge of classical music theory and historical musicological texts. शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत और संगीतशास्त्रीय ग्रंथों का समग्र ज्ञान प्राप्त करना।

PO2 Understand the life and contributions of major composers (vāggeyakaras).प्रमुख वाग्गेयकारों के जीवन और उनके योगदान को समझना।

PO3 Analyze musical forms and their lakṣaṇas (characteristics) in depth. संगीत के विभिन्न रूपों और उनके लक्षणों का गहन विश्लेषण करना।

PO4 Apply knowledge of rāga–tāla–form relationships to written and performance practices. राग-ताल-रचना के संबंधों को लेखन और प्रदर्शन में प्रयोग करना।

PO5 Demonstrate knowledge of notation, instruments, and stylistic understanding of compositions. रचनाओं की लिपि, वाद्ययंत्रों और शैलीगत विशेषताओं का प्रदर्शन करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Describe key lakṣaṇa granthas and their significance in the evolution of music theory. प्रमुख लक्षण ग्रंथों का वर्णन करना और संगीत सिद्धांत में उनके महत्व को समझना।

CO2 Outline the life histories and musical contributions of major composers. प्रमुख संगीतकारों के जीवन और उनके संगीत योगदान का विवरण देना।

CO3 Explain musical forms (kriti, padam, tillana, etc.) and their structure and stylistic features. संगीत रूपों और उनकी रचनात्मक संरचना व शैलीगत विशेषताओं को समझाना।

CO4 Interpret rāga lakṣaṇas and write notations of compositions based on them. राग लक्षणों की व्याख्या करना और रचनाओं की लिपि लिखना।

CO5 Recognize and describe musical instruments and techniques of performance & notation. वाद्ययंत्रों और प्रदर्शन व लिप्यांकन की तकनीकों की पहचान और वर्णन करना।

MAJOR PAPER 4
BMUS0401 -T
Musical Notation System, Scales and Time Signature

Syllabus (English)

Unit 1: Introduction to Notation Systems

Need and importance of notation in music

Indian notation systems:

Vishnu Digambar Paluskar system

Vishnu Narayan Bhatkhande system

Basic symbols, rules, abbreviations

Comparison of Indian and Western notation systems

Unit 2: Scales in Indian and Western Music

Definition of Scale and types: Natural, Harmonic, Melodic

Shuddha, Komal, and Teevra swaras in Indian scales

Saptak and its variations

Introduction to Western major and minor scales

Relation between Thaat and Scale

Unit 3: Time Signature and Rhythm (Western & Indian)

Concept of Time Signature in Western music (e.g. 2/4, 3/4, 4/4)

Understanding Taal in Indian music: Structure and counting (matra, vibhag, sam, tali, khali)

Comparison between Indian Taal and Western Rhythm patterns

Exercises in clapping and notation reading

Unit 4: Application of Notation

Writing compositions in Indian notation

Introduction to writing Western staff notation

Notating small Bandishes, Alankars, or folk tunes

Benefits and limitations of notation systems

Unit 5: Comparative Study and Practice

Comparative analysis of both notation systems

Practice of selected compositions in both notations

Understanding the impact of notation on music preservation

Project: Transcription of a short piece in both notations

📚 Reference Books (English)

Hindustani Sangeet Paddhati – Vishnu Narayan Bhatkhande

Sangeet Bal Pravesh – Vishnu Digambar Paluskar

Elementary Western Music Theory – Mark Sarnecki

Understanding Music – Jeremy Yudkin

Comparative Study of Indian & Western Music Notation – Dr. Premlata Sharma

🎵

मेजर पेपर 4: स्वरलिपि पद्धति, स्केल और ताल-मात्रा (Time Signature)

BMUS0401-T

पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई 1: स्वरलिपि पद्धतियों का परिचय

संगीत में स्वरलिपि की आवश्यकता और महत्त्व

भारतीय स्वरलिपियाँ:

विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति

विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति

लिप्यांकन के चिन्ह, संक्षेप और नियम

भारतीय और पाश्चात्य स्वरलिपियों की तुलना

इकाई 2: स्केल (Scale)

स्केल की परिभाषा और प्रकार: नैचुरल, हार्मोनिक, मेलोडिक

भारतीय स्वर: शुद्ध, कोमल, तीव्र

सप्तक और उसके भेद

पाश्चात्य म्यूज़िक के मेजर और माइनर स्केल का परिचय

थाट और स्केल में संबंध

इकाई 3: ताल-मात्रा और समय चिह्न

पाश्चात्य संगीत में Time Signature की अवधारणा (2/4, 3/4, 4/4 आदि)

भारतीय संगीत में ताल की रचना: मात्राएँ, विभाग, सम, ताली, खाली

भारतीय ताल और पाश्चात्य रिद्म पैटर्न की तुलना

ताल की पहचान और तालियों का अभ्यास

इकाई 4: स्वरलिपि का प्रयोग

भारतीय स्वरलिपि में रचना लिखना

पाश्चात्य स्टाफ स्वरलिपि का परिचय

छोटे बंधिश, अलंकार या लोकधुनों का लिप्यांकन

स्वरलिपि पद्धतियों के लाभ और सीमाएँ

इकाई 5: तुलनात्मक अध्ययन और अभ्यास

दोनों लिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन

दोनों पद्धतियों में कुछ रचनाओं का अभ्यास

संगीत संरक्षण में लिप्यांकन की भूमिका

परियोजना: एक लघु रचना का दोनों लिपियों में लिप्यांकन

📚 संदर्भ पुस्तकें (हिंदी)

हिंदुस्तानी संगीत पद्धति - पं. वि. ना. भातखंडे

संगीत बाल प्रवेश - पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर

पाश्चात्य संगीत का परिचय - डॉ. प्रेमलता शर्मा

भारतीय और पाश्चात्य संगीत लिपि की तुलना - डॉ. राममूर्ति शुक्ल

संगीत शास्त्र प्रवेशिका - डॉ. वी. के. नारायण

✅ Program Outcomes (POs) — English

PO No.	Description
PO1	Understand the basic principles of Indian and Western notation systems.
PO2	Develop the ability to read and write musical compositions using standard notation.
PO3	Gain knowledge of scale theory in both Indian and Western contexts.
PO4	Comprehend rhythmic structures through Indian Taal and Western Time Signatures.
PO5	Compare and apply both systems in practical and theoretical work.

🎯 Course Outcomes (COs) — English

CO No.	Description
CO1	Describe the structure and rules of Paluskar and Bhatkhande notation systems.
CO2	Identify and explain various types of scales used in Indian and Western music.
CO3	Interpret Time Signatures and Taal systems and apply them in performance.
CO4	Notate small compositions and Alankars using both Indian and Western notations.
CO5	Compare both systems and demonstrate transcription of simple pieces in each.

✅ प्रोग्राम आउटकम्स (POs) — हिंदी

PO संख्या	विवरण
PO1	भारतीय और पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धतियों के मूल सिद्धांतों को समझना।
PO2	मानक लिपि के माध्यम से रचनाएँ पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करना।
PO3	भारतीय और पाश्चात्य संगीत में स्केल सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना।
PO4	ताल और टाइम सिग्नेचर की लयात्मक संरचनाओं को समझना।
PO5	दोनों पद्धतियों की तुलना करना और उन्हें व्यावहारिक व सैद्धांतिक रूप से लागू करना।

🎯 कोर्स आउटकम्स (COs) — हिंदी

CO संख्या	विवरण
CO1	पलुस्कर और भातखंडे स्वरलिपि पद्धतियों की रचना और नियमों का वर्णन करना।
CO2	भारतीय और पाश्चात्य संगीत में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के स्केल की पहचान और व्याख्या करना।
CO3	टाइम सिग्नेचर और ताल प्रणाली को समझना और प्रदर्शन में उपयोग करना।
CO4	सरल रचनाएँ और अलंकार को दोनों लिपियों में लिप्यांकित करना।
CO5	दोनों पद्धतियों की तुलना करना और लघु रचनाओं का लिप्यांकन करना।

Minor 4

BMUS0402-T

Musical forms and instruments

Unit I: Musical Forms – परिचय और स्वरूप (Forms & Their Structures)

प्रमुख रूपों का अवलोकन: Prabandh, Dhrupad, Khayal, Thumri, Tarana

समान रूप में Kriti, Pallavi, Padam, Tillana (Karnatak संदर्भ में)

प्रत्येक रूप की संरचना, लक्षण और प्रस्तुति शैली - हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में समझाना

Unit II: Gat Forms – मसितख़ानी/रज़ा ख़ानी गट (Gat Tradition)

Maseet Khani और Razakhani Gats की विशेषताएँ

ताल और दायरा: इन गटों में ताल संरचना एवं लय के प्रयोग

ताल-notation (Theka, bols, layakari) सहित गट का व्यावहारिक अभ्यास

Unit III: Tala–Notation & Rhythmic Elements

लय विभाजन: Vilambit, Madhya, Drut

Layakari रूप: Dagun, Tigun, Chaugun, Chegun

ताल तकनीक: Matra, Vibhag, Khali, Sam, Avartan

प्रमुख तालों की लिपि लेखन अभ्यास: Teental, Ektal, Dadra, Keharwa, Jhaptal, Rupak, Adi, आदि

Unit IV: Musical Instruments – Classification & Use

शास्त्रीय वाद्‌ययंत्रों का वर्गीकरण:

String/Tatta – sitar, tanpura, sarod, sarangi, Saraswati veena

Percussion/Avnadha – tabla, pakhawaj, mridangam, khanjira, dholak

Wind/Sushir – bansuri (flute), shehnai, nagaswaram, harmonium

Metallic/Ghan – chimta, cymbals, ghungroo, khadtala, morchang

प्रत्येक वाद्‌य की संरचना, स्वर उत्पादन प्रक्रिया, तकनीक व प्रयोग

वाद्ययोग में साधारण ताल-melody सहयोग (सहवादन) की जानकारी

Unit V: Composition Analysis & Notation Practices

Notation Writing: Kriti, Gat, Thumri/Tarana रचनाओं की सही स्वर-ताल लिपि (notation)

संरचनात्मक विश्लेषण: आरोह-अवरोह, Pakad, Vadi–Samvadi, tala cycle

रचनाओं में शोभावोक्तीय विविधता (stylistic variation)

राग-ताल-विभाग संरचनाओं का विश्लेषण एवं लेखन अभ्यास

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Understand the structural elements of major Indian classical musical forms. भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख रूपों की संरचनात्मक विशेषताओं को समझना।

PO2 Gain knowledge of rhythmic systems and tala structures used in classical music. ताल प्रणाली और लय संरचना का ज्ञान प्राप्त करना।

PO3 Develop skills to identify and describe Indian classical musical instruments. भारतीय शास्त्रीय वाद्ययंत्रों की पहचान और उनका विवरण करने की क्षमता विकसित करना।

PO4 Apply notation and compositional analysis to musical pieces. संगीत रचनाओं में लिप्यांकन और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रयोग में लाना।

PO5 Appreciate the role of form and instrumentation in aesthetic performance. संगीत प्रस्तुति में रूप और वाद्ययंत्रों की भूमिका की सराहना करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Identify and explain the structures of classical musical forms like Dhrupad, Khayal, Kriti. ध्रुपद, ख्याल, कृति जैसे शास्त्रीय संगीत रूपों की संरचना को पहचानना और समझाना।

CO2 Interpret the rhythmic framework and write the notation for different tālas. विभिन्न तालों की लय संरचना को समझना और उनकी लिपि तैयार करना।

CO3 Classify musical instruments based on type (tat, sushir, avnaddha, ghan) and explain their features. वाद्ययंत्रों को उनके प्रकार अनुसार वर्गीकृत करना और उनकी विशेषताओं को बताना।

CO4 Write and analyze the notation of compositions from various forms. विभिन्न संगीत रूपों की रचनाओं की लिपि लेखन और विश्लेषण करना।

CO5 Demonstrate understanding of form–instrument integration in practical performance. व्यावहारिक प्रदर्शन में संगीत रूपों और वाद्ययंत्रों के समन्वय को समझाना।

MAJOR PAPER 5:

BMUS0501-T

Ragas – Gaud Sarang, Pooriya Dhanashri, Kedar, Kamod, Chayana

Unit 1: Introduction to Raga System

Definition and characteristics of a Raga

Elements of Raga: Aroha, Avaroha, Vadi, Samvadi, Pakad, Chalan

Concept of Thaat and Time theory of Ragas

Classification of Ragas: Audav, Shadav, Sampurna

Unit 2: Raga Kedar

Thaat: Kalyan

Jati: Sampurna

Time: Evening (1st prahar of night)

Aroha, Avaroha, Vadi-Samvadi, Pakad, Chalan

Lakshan Geet and Bandish with Notation

Improvisation: Alap, Taan, Sargam

Unit 3: Raga Gaud Sarang & Kamod

Gaud Sarang

Thaat: Kalyan

Jati: Shadav-Sampurna

Time: Midday

Structure and Bandish

Kamod

Thaat: Khamaj

Jati: Shadav-Sampurna

Time: Evening

Structure and Bandish

Unit 4: Raga Pooriya Dhanashree

Thaat: Poorvi

Jati: Sampurna

Time: Evening (just after sunset)

Aroha-Avaroha, Vadi-Samvadi, Pakad

Bandish and elaboration techniques

Practice of Taan, Alap, Bol-Alap

Unit 5: Raga Chhayanat and Comparative Study

Thaat: Kalyan

Jati: Sampurna

Time: Night

Characteristics and special phrases

Comparison between similar Ragas:

Chhayanat vs Kedar

Kamod vs Des

Gaud Sarang vs Sarang

Practice through compositions

📚 Reference Books (English)

Hindustani Sangeet Paddhati – Vishnu Narayan Bhatkhande

Raag Parichay (Vol I–III) – Harishchandra Shrivastava

Raga Vigyan – V.N. Bhatkhande

Sangeet Bodh – Dr. Premlata Sharma

Hindustani Raga Index – Omkarnath Thakur

🎵 मेजर पेपर 5: राग - गौड़ सारंग, पूरियाधनाश्री, केदार, कामोद, छायानट

BMUS0501-T

पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई 1: राग प्रणाली का परिचय

राग की परिभाषा एवं लक्षण

राग के अंग: आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, पकड़, चलन

थाट पद्धति एवं राग समय सिद्धांत

रागों का वर्गीकरण: औड़व, षाड़व, सम्पूर्ण

इकाई 2: राग केदार

थाट: कल्याण

जाति: सम्पूर्ण

समय: संध्या (रात्रि का प्रथम प्रहर)

आरोह, अवरोह, वादी-संवादी, पकड़, चलन

लक्षन गीत व बंदिश (स्वरलिपि सहित)

विस्तार: आलाप, तान, सरगम

इकाई 3: राग गौड़ सारंग एवं कामोद

गौड़ सारंग

थाट: कल्याण

जाति: षाड़व-संपूर्ण

समय: दोपहर

स्वरूप व बंदिश

कामोद

थाट: खमाज

जाति: षाड़व-संपूर्ण

समय: संध्या

स्वरूप व बंदिश

इकाई 4: राग पूरियाधनाश्री

थाट: पूर्वी

जाति: संपूर्ण

समय: संध्या (सूर्यास्त के बाद)

आरोह-अवरोह, वादी-संवादी, पकड़

बंदिश और विस्तार शैली

तान, आलाप, बोल-आलाप का अभ्यास

इकाई 5: राग छायानट और तुलनात्मक अध्ययन

थाट: कल्याण

जाति: सम्पूर्ण

समय: रात्रि

राग के विशेष स्वर और चलन

तुलनात्मक अध्ययन:

छायानट बनाम केदार

कामोद बनाम देश

गौड़ सारंग बनाम सारंग

रचनाओं द्वारा अभ्यास

📚 संदर्भ पुस्तकें (हिंदी)

हिंदुस्तानी संगीत पद्धति - पं. वि. ना. भातखंडे

राग परिचय (खंड 1 से 3) – हरिशंकर श्रीवास्तव

राग विज्ञान - पं. भातखंडे

संगीत बोध - डॉ. प्रेमलता शर्मा

भारतीय राग कोष - पं. ओंकारनाथ ठाकुर

✅ Program Outcomes (POs) — English

PO No.	Description
PO1	Develop theoretical and practical knowledge of Hindustani classical Ragas.
PO2	Understand the structure, grammar, and presentation of various Ragas.
PO3	Cultivate the ability to identify and compare different Ragas and their moods.
PO4	Enhance performance skills through compositions, improvisations, and notations.
PO5	Apply knowledge of Ragas in vocal or instrumental performance and analysis.

🎯 Course Outcomes (COs) — English

CO No.	Description
CO1	Define and explain the theoretical elements of Ragas (Aroha, Avaroha, Vadi, Samvadi, etc.).
CO2	Demonstrate the structure and performance of Raga Kedar with Lakshan Geet and Bandish.
CO3	Present and analyze the characteristics of Gaud Sarang and Kamod with suitable compositions.
CO4	Perform and explain Raga Pooriya Dhanashree with proper improvisational techniques.
CO5	Compare Ragas like Chhayanat with similar Ragas and perform them accurately with notation.

✅ प्रोग्राम आउटकम्स (POs) — हिंदी

PO संख्या	विवरण
PO1	हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना।
PO2	विभिन्न रागों की संरचना, व्याकरण और प्रस्तुति को समझना।
PO3	रागों की पहचान एवं भावों की तुलना करने की क्षमता विकसित करना।
PO4	रचनाओं, विस्तार व स्वरलिपि के माध्यम से गायन/वादन कौशल को सुधारना।
PO5	रागों के ज्ञान को प्रस्तुति और विश्लेषण में प्रयोग करना।

🎯 कोर्स आउटकम्स (COs) — हिंदी

CO संख्या	विवरण
CO1	राग के तत्वों जैसे आरोह, अवरोह, वादी, संवादी आदि का विवरण देना।
CO2	राग केदार की रचना और प्रस्तुति (लक्षण गीत और बंदिश सहित) प्रस्तुत करना।
CO3	गौड़ सारंग और कामोद के लक्षणों को समझाना और रचनाओं सहित प्रस्तुत करना।
CO4	राग पूरियाधनाश्री का गायन/वादन करना एवं विस्तार शैली को समझना।
CO5	छायानट जैसे रागों की तुलना कर उन्हें सटीक रूप से प्रस्तुत करना।

MAJOR PAPER 6:

BMUS0601-T

Study of Gharana, Rabindra Sangeet and Carnatic Music

Unit 1: Introduction to Gharana System in Hindustani Music

Concept and historical background of Gharana system

Characteristics of a Gharana

Importance of Guru-Shishya Parampara

Evolution of stylistic traditions

Unit 2: Major Gharanas and Their Styles

Vocal Gharanas:

Gwalior, Kirana, Jaipur-Atrauli, Agra, Patiala

Instrumental Gharanas (brief overview):

Maihar, Etawah, Benaras, Senia

Notable exponents and stylistic features

Comparison among Gharanas

Unit 3: Rabindra Sangeet (Tagore Music)

Life and philosophy of Rabindranath Tagore

Features of Rabindra Sangeet – lyricism, melody, and rhythm

Influence of Indian and Western music

Thematic categorization: Prakriti, Puja, Prem, Swadesh, Bichitra

Performance practice and notation

Unit 4: Introduction to Carnatic Music

Basic concepts of Carnatic music: Raga, Tala, Kriti

Comparison with Hindustani music

Structure of a typical Carnatic concert

Role of Trinity: Tyagaraja, Muthuswami Dikshitar, Shyama Shastri

Unit 5: Comparative Study and Influence

Hindustani vs Carnatic styles: Similarities and differences

Influence of Carnatic music on Rabindra Sangeet

Integration of Gharana elements in modern music

Contribution of cross-genre musicians

📚 Reference Books (English)

Hindustani Sangeet Paddhati – V.N. Bhatkhande

Gharanedaar Gayaki – Sumati Mutatkar

Rabindra Sangeet: A Thematic Study – Reba Som

The Music of India – Herbert A. Popley

South Indian Music – P. Sambamoorthy

Comparative Study of Hindustani and Carnatic Music – Dr. S. Bhagyalekshmy

🎵 मेजर पेपर 6: घराना, रवींद्र संगीत एवं कर्नाटक संगीत का अध्ययन

BMUS0601-T

पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई 1: हिंदुस्तानी संगीत में घराना पद्धति का परिचय

घराने की परिकल्पना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एक घराने की विशेषताएँ

गुरु-शिष्य परंपरा का महत्त्व

शैलीगत परंपराओं का विकास

इकाई 2: प्रमुख घराने और उनकी गायकी

गायन घराने:

ग्वालियर, किराना, जयपुर-अटरौली, आगरा, पटियाला

वादन घरानों की संक्षिप्त जानकारी:

मैहर, इटावा, बनारस, सेनिया

प्रमुख कलाकार और शैलीगत विशेषताएँ

घरानों की तुलनात्मक विशेषताएँ

इकाई 3: रवींद्र संगीत (टैगोर संगीत)

रवींद्रनाथ ठाकुर का जीवन और संगीत दर्शन

रवींद्र संगीत की विशेषताएँ - भाव, रचना, लय

भारतीय और पाश्चात्य संगीत का प्रभाव

गीतों की विषयवस्तु: प्रकृति, पूजा, प्रेम, स्वदेश, विविध

प्रस्तुति शैली और स्वरलिपि

इकाई 4: कर्नाटक संगीत का परिचय

कर्नाटक संगीत की मूल अवधारणाएँ: राग, ताल, कृति

हिंदुस्तानी संगीत से तुलना

एक कर्नाटक संगीत सभा की रचना

कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति: त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री

इकाई 5: तुलनात्मक अध्ययन और प्रभाव

हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में समानताएँ और भिन्नताएँ

रवींद्र संगीत पर कर्नाटक संगीत का प्रभाव

आधुनिक संगीत में घराना शैलियों का समावेश

बहु-शैली कलाकारों का योगदान

संदर्भ पुस्तकें (हिंदी)

हिंदुस्तानी संगीत पद्धति - पं. वि. ना. भातखंडे

घरानेदार गायकी - सुमती मुततकर

रवींद्र संगीत का सौंदर्य - डॉ. रीबा सोम (अनुवादित)

कर्नाटक संगीत का इतिहास - पी. सांबमूर्ति

भारतीय संगीत का तुलनात्मक अध्ययन - डॉ. एस. भाग्यलेक्ष्मी

रवींद्र संगीत: स्वर और भावना - डॉ. अर्चना चक्रवर्ती

✅ Program Outcomes (POs) — English

PO No.	Description
PO1	Gain in-depth knowledge of the Gharana system in Hindustani classical music.
PO2	Understand the structure, philosophy, and performance style of Rabindra Sangeet.
PO3	Develop foundational understanding of Carnatic music traditions.
PO4	Analyze and compare stylistic differences across musical traditions.
PO5	Appreciate the cultural and musical synthesis in Indian art music.

🎯 Course Outcomes (COs) — English

CO No.	Description
CO1	Define and explain the concept of Gharana and its historical evolution.
CO2	Identify features of major Gharanas and distinguish their stylistic traits.
CO3	Understand the musical and philosophical elements of Rabindra Sangeet.
CO4	Demonstrate awareness of Carnatic music's structure, key terms, and composers.
CO5	Compare and analyze similarities and differences between Hindustani and Carnatic music and their influence on Rabindra Sangeet.

✅ प्रोग्राम आउटकम्स (POs) — हिंदी

PO संख्या	विवरण
PO1	हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराना प्रणाली का गहन ज्ञान प्राप्त करना।
PO2	रवींद्र संगीत की रचना, दर्शन और प्रस्तुति शैली को समझना।
PO3	कर्नाटक संगीत की मूलभूत परंपराओं का परिचय प्राप्त करना।
PO4	विभिन्न संगीत परंपराओं की शैलीगत भिन्नताओं का विश्लेषण करना।
PO5	भारतीय कला संगीत में सांस्कृतिक और संगीतात्मक समन्वय की सराहना करना।

🎯 कोर्स आउटकम्स (COs) — हिंदी

CO संख्या	विवरण
CO1	घराना की परिकल्पना एवं उसके ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट करना।
CO2	प्रमुख घरानों की विशेषताओं को पहचानना और उनकी शैलीगत विशिष्टताओं को अलग करना।
CO3	रवींद्र संगीत की संगीतात्मक एवं दार्शनिक विशेषताओं को समझना।
CO4	कर्नाटक संगीत की संरचना, प्रमुख शब्दावली और संगीतकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना।
CO5	हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत की तुलनात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करना तथा उनका रवींद्र संगीत पर प्रभाव समझना।

Major Paper 7:
BMUS0701-T
Technicalities of Music

Unit 1: Fundamental Terms and Concepts

Definitions of Naad, Shruti, Swar, Saptak, Thaat, Raga

Musical intervals and their classification

Types of Swaras: Shuddha, Komal, Teevra

Natural laws of sound and pitch

Unit 2: Voice Culture and Techniques

Voice training methods in Indian classical music

Concepts of Kharaj Sadhana, Aakar practice

Voice modulation, breath control

Role of health and posture in singing

Common vocal techniques in different Gharanas

Unit 3: Laya and Taal Structure

Definitions: Laya, Taal, Matra, Sam, Khali, Tali, Vibhag

Types of Laya: Vilambit, Madhya, Drut

Structure of common Taals: Teentaal, Ektaal, Jhaptal, Rupak

Concept of Layakari (simple, dugun, tigun, chaugun)

Unit 4: Ornamentation and Expression (Alankars)

Definition and importance of Alankar

Types of Alankars: Meend, Kan, Gamak, Murki, Khatka, Zamzama

Application in Raga performance

Alankar practice in different Gharanas

Role of Alankars in musical expression

Unit 5: Modern Understanding and Application

Use of technology in music (Tanpura app, tabla app, software)

Notation systems in modern use

Recording, mic technique, and stage presentation

Technical awareness in performance and teaching

Importance of tuning and instrument care

📚 Reference Books (English)

Hindustani Sangeet Paddhati – V.N. Bhatkhande

Voice Culture for Indian Music – Shrikant Ranade

Laya aur Taal – Dr. Premlata Sharma

Raga Vigyan – V.N. Bhatkhande

Aesthetics and Technicalities of Indian Music – Dr. Lalmani Misra

🎵 मेजर पेपर 7: संगीत की तकनीकी विशेषताएँ

BMVS0701-T

पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई 1: मूल संगीत संबंधी परिभाषाएँ

नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, राग की परिभाषाएँ

स्वरांतर एवं उनकी श्रेणियाँ

स्वर के प्रकार: शुद्ध, कोमल, तीव्र

ध्वनि एवं स्वर की प्राकृतिक नियमावली

इकाई 2: स्वरसाधना और आवाज़ का प्रशिक्षण

हिंदुस्तानी संगीत में स्वर साधना की विधियाँ

खरज साधना, आकार अभ्यास

श्वास नियंत्रण एवं आवाज़ का उतार-चढ़ाव

गायन में स्वास्थ्य और मुद्रा का महत्व

विभिन्न घरानों में प्रयुक्त स्वर-प्रशिक्षण तकनीक

इकाई 3: लय और ताल की संरचना

लय, ताल, मात्रा, सम, खाली, ताली, विभाग की परिभाषाएँ

लय के प्रकार: विलंबित, मध्य, द्रुत

प्रमुख तालों की संरचना: तीनताल, एकताल, झपताल, रूपक

layakari: (दुगुन, तिगुन, चौगुन आदि)

इकाई 4: अलंकार एवं संगीत में अभिव्यक्ति

अलंकार की परिभाषा एवं महत्व

अलंकार के प्रकार: मींड, कण, गमक, मुरकी, खटका, ज़मज़मा

राग प्रदर्शन में अलंकारों का प्रयोग

विभिन्न घरानों में अलंकार की शैली

संगीत में भावप्रदर्शन हेतु अलंकारों की भूमिका

इकाई 5: आधुनिक तकनीक और अनुप्रयोग

संगीत में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग (तानपुरा ऐप, तबला ऐप, सॉफ़्टवेयर)

आधुनिक समय की स्वरलिपि पद्धतियाँ

रिकॉर्डिंग, माइक तकनीक, मंच प्रस्तुति

प्रस्तुति और शिक्षण में तकनीकी सजगता

वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग और देखभाल का महत्व

संदर्भ पुस्तकें (हिंदी)

हिंदुस्तानी संगीत पद्धति - पं. वि. ना. भातखंडे

स्वर साधना और आवाज़ की संस्कृति - श्रीकांत राणाडे

लय और ताल - डॉ. प्रेमलता शर्मा

राग विज्ञान - पं. वि. ना. भातखंडे

भारतीय संगीत की तकनीकीता - डॉ. लालमणि मिश्र

✅ Program Outcomes (POs) — English

PO No. Description

PO1 Develop a deep understanding of foundational and technical elements of music.

PO2 Gain knowledge of musical terms, ornamentation, and rhythm systems.

PO3 Enhance performance skills through technical accuracy and voice training.

PO4 Utilize traditional techniques and modern tools effectively in music.

PO5 Improve analytical thinking about sound, melody, and rhythm structures.

🎯 Course Outcomes (COs) — English

CO No. Description

CO1 Define key musical terms like Naad, Swar, Shruti, Thaat, and Raga.

CO2 Demonstrate knowledge of voice culture, breath control, and posture.

CO3 Analyze the structure and application of Laya and various Taals.

CO4 Apply Alankars in performance and understand their expressive role.

CO5 Integrate traditional knowledge with modern technologies in music practice and presentation.

✅ प्रोग्राम आउटकम्स (POs) — हिंदी

PO संख्या	विवरण
PO1	संगीत के मौलिक और तकनीकी तत्वों की गहन समझ विकसित करना।
PO2	संगीत संबंधी शब्दावली, अलंकारों एवं ताल-पद्धति का ज्ञान प्राप्त करना।
PO3	स्वर-प्रशिक्षण और तकनीकी सटीकता द्वारा प्रदर्शन कौशल में सुधार करना।
PO4	पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग करना।
PO5	ध्वनि, राग एवं लय की संरचना पर विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना।

🎯 कोर्स आउटकम्स (COs) — हिंदी

CO संख्या	विवरण
CO1	नाद, स्वर, श्रुति, थाट, राग आदि प्रमुख संगीतिक शब्दों को परिभाषित करना।
CO2	स्वर साधना, श्वास नियंत्रण और गायन मुद्रा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना।
CO3	लय एवं विभिन्न तालों की संरचना और उपयोग का विश्लेषण करना।
CO4	अलंकारों को गायन/वादन में लागू करना एवं उनकी अभिव्यक्तिपूर्ण भूमिका को समझना।
CO5	पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकों के साथ समायोजित करके प्रस्तुत करना।

Minor 7
BMUS0702-T
Musical forms and manodharma sangeetam - I

Unit 1: Introduction to Musical Forms

English:

Definition and significance of musical forms in Indian classical music.

Overview of major forms: Alapana, Tanam, Pallavi, Kriti, Tillana.

Role of form in structuring performance.

हिन्दी:

भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीत रूपों की परिभाषा और महत्त्व।

प्रमुख संगीत रूपों का परिचय: आलापना, तणम, pallavi, कृति, तिल्लाना।

प्रस्तुति संरचना में संगीत रूप की भूमिका।

Unit 2: Alapana and Manodharma

English:

Concept of Manodharma (improvisation) in Alapana.

Techniques of elaboration and exploration of raga through Alapana.

Emotional and aesthetic aspects of Alapana.

हिन्दी:

आलापना में मनोधर्म (स्वतंत्र सृजन) की अवधारणा।

राग की विस्तृत प्रस्तुति के तकनीक।

आलापना के भावनात्मक और सौंदर्यात्मक पक्ष।

Unit 3: Tanam and Its Features

English:

Structure and characteristics of Tanam in Carnatic music.

Role of rhythmic syllables (nomtom) in Tanam.

Relationship of Tanam with Alapana and Pallavi.

हिन्दी:

तणम की संरचना और विशेषताएँ।

तणम में तालबद्ध व्यंजनों (नोमटों) की भूमिका।

तणम का आलापना और पल्लवी से संबंध।

Unit 4: Pallavi and Its Development

English:

Components of Pallavi in Manodharma Sangeetam.

Techniques for improvising Pallavi: Niraval, Kalpanaswaram, Tani Avartanam.

Interaction between melody and rhythm during Pallavi.

हिन्दी:

मनोधर्म संगीत में पल्लवी के घटक।

पल्लवी की कल्पना, निरवल, कल्पनास्वर, तानी आवर्तन के तकनीक।

पल्लवी के दौरान राग और ताल का संवाद।

Unit 5: Overview of Other Musical Forms

English:

Study of Kriti and Tillana as composed forms and their role in concerts.

Interaction between composed and improvised sections.

Listening and analysis of famous examples.

हिन्दी:

कृति और तिल्लाना जैसे रचित संगीत रूपों का अध्ययन एवं उनका मंचीय महत्व।

रचित और मनोधर्मी भागों का संयोजन।

प्रसिद्ध उदाहरणों का श्रवण और विश्लेषण।

References | संदर्भ:

Sambamoorthy, P. South Indian Music

Viswanathan, T., & Allen, M. Music in South India

Various Carnatic music recordings of Manodharma performances (e.g., Semmangudi, MS Subbulakshmi)

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code	Programme Outcome (English)	कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)
PO1	Understand the theory and significance of musical forms in Carnatic music.	कर्नाटक संगीत में संगीत रूपों के सिद्धांत और महत्व को समझना।
PO2	Develop skills in improvisation techniques (Manodharma) such as Alapana, Tanam, Pallavi.	आलापना, तणम, पल्लवी जैसी मनोधर्म कल्पनाओं में कौशल विकसित करना।
PO3	Analyze the structure and components of composed forms like Kriti and Tillana.	कृति और तिल्लाना जैसे रचित संगीत रूपों की संरचना और घटकों का विश्लेषण करना।
PO4	Apply listening and analytical skills to appreciate performance nuances.	प्रस्तुति की बारीकियों को समझने के लिए श्रवण और विश्लेषण कौशल का प्रयोग करना।
PO5	Demonstrate practical knowledge through performance and notation.	प्रदर्शन और लिप्यांकन के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान प्रदर्शित करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code	Course Outcome (English)	पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)
CO1	Explain the major musical forms and their roles in Carnatic music performance.	कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीत रूपों और उनके मंचीय महत्व को समझाना।
CO2	Demonstrate techniques of Alapana and Manodharma improvisation.	आलापना और मनोधर्म कल्पना की तकनीकों को प्रदर्शित करना।
CO3	Describe the structure and features of Tanam and Pallavi.	तणम और पल्लवी की संरचना और विशेषताओं का वर्णन करना।
CO4	Analyze the components and significance of Kriti and Tillana in concerts.	कृति और तिल्लाना के घटक एवं उनका कंसर्ट में महत्व विश्लेषित करना।
CO5	Apply theoretical knowledge in practical performance and notation exercises.	सैद्धांतिक ज्ञान का प्रदर्शन और लिप्यांकन अभ्यास में प्रयोग करना।

major 8
BMUS0801-T
Different streams of music

Unit 1: Introduction to Different Streams of Indian Music

Overview of Indian classical and folk music

Importance and cultural context of various streams

Basic characteristics and distinctions among streams

Unit 2: Hindustani Classical Music

Historical development and key features

Major Gharanas and styles

Forms: Khayal, Dhrupad, Thumri, Tappa, Dadra

Instrumental streams and their uniqueness

Unit 3: Carnatic Classical Music

History and evolution of Carnatic music

Structure and forms: Kriti, Varnam, Tillana

Role of Trinity (Tyagaraja, Dikshitar, Shyama Shastri)

Instruments used in Carnatic music

Unit 4: Folk and Tribal Music of India

Definition and significance of folk and tribal music

Major folk music traditions across regions

Musical instruments and performance styles

Socio-cultural role of folk music

Unit 5: Contemporary and Fusion Music

Development of contemporary Indian music

Influence of Western music and fusion genres

Bollywood and popular music trends

Role of technology in modern music creation and dissemination

📚 Reference Books (English)

The Music of India – Herbert A. Popley

Hindustani Music – B.R. Deodhar

Carnatic Music – Dr. P. Sambamoorthy

Folk Music of India – B.K. Roy Burman

Indian Popular Music and Its Evolution – Dr. Peter Manuel

World Music: A Global Journey – Rough Guides

🎵 मेजर पेपर 8: संगीत के विभिन्न धाराएँ

BMUS0801-T

पाठ्यक्रम (हिंदी)

इकाई 1: भारतीय संगीत की विभिन्न धाराओं का परिचय

शास्त्रीय और लोक संगीत का अवलोकन

विभिन्न धाराओं का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व

धाराओं की मुख्य विशेषताएँ और भिन्नताएँ

इकाई 2: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

ऐतिहासिक विकास और प्रमुख विशेषताएँ

मुख्य घराने और उनकी शैलियाँ

रूप: खयाल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, दादरा

वाद्य घराने और उनकी विशेषताएँ

इकाई 3: कर्नाटक शास्त्रीय संगीत

कर्नाटक संगीत का इतिहास और विकास

संरचना और रूप: कृति, वर्णम, तिलाना

त्रिमूर्ति का महत्व (त्यागराज, दीक्षितर, श्यामा शास्त्री)

कर्नाटक संगीत के प्रमुख वाद्य

इकाई 4: लोक और जनजातीय संगीत

लोक और जनजातीय संगीत की परिभाषा एवं महत्त्व

विभिन्न क्षेत्रीय लोक संगीत परंपराएँ

वाद्ययंत्र और प्रस्तुति शैलियाँ

लोक संगीत का सामाजिक-सांस्कृतिक योगदान

इकाई 5: समकालीन और संलयन संगीत

समकालीन भारतीय संगीत का विकास

पश्चिमी संगीत का प्रभाव और संलयन (फ्यूज़न) संगीत

बॉलीवुड और लोकप्रिय संगीत की प्रवृत्तियाँ

आधुनिक संगीत में तकनीकी उपकरणों की भूमिका

संदर्भ पुस्तकें (हिंदी)

भारतीय संगीत का इतिहास - हर्बर्ट ए. पोपली

हिंदुस्तानी संगीत - बी. आर. देवधर

कर्नाटक संगीत - डॉ. पी. सांबमूर्ति

भारत का लोकसंगीत - बी. के. रॉय बर्मन

भारतीय लोकप्रिय संगीत और उसका विकास - डॉ. पीटर मैनुअल

विश्व संगीत: एक वैश्विक यात्रा - रफ गाइड्स

✅ Program Outcomes (POs) — English

PO No.	Description
PO1	Understand the diversity and cultural significance of various music streams in India.
PO2	Gain knowledge about the history and characteristics of Hindustani and Carnatic music.
PO3	Learn about folk and tribal music traditions across different Indian regions.
PO4	Analyze the development of contemporary and fusion music styles.
PO5	Develop awareness of technological advancements in music production and dissemination.

🎯 Course Outcomes (COs) — English

CO No.	Description
CO1	Explain the major streams of Indian music and their unique features.
CO2	Identify key forms and styles within Hindustani classical music.
CO3	Describe the structure and key elements of Carnatic music.
CO4	Recognize the role and characteristics of folk and tribal music traditions.
CO5	Assess the impact of contemporary and fusion music on Indian musical culture.

✅ प्रोग्राम आउटकम्स (POs) — हिंदी

PO संख्या	विवरण
PO1	भारत के विभिन्न संगीत धाराओं की विविधता और सांस्कृतिक महत्व को समझना।
PO2	हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के इतिहास और विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना।
PO3	विभिन्न क्षेत्रों के लोक और जनजातीय संगीत परंपराओं के बारे में सीखना।
PO4	समकालीन और संलयन संगीत शैलियों के विकास का विश्लेषण करना।
PO5	संगीत निर्माण और प्रसार में तकनीकी प्रगति के प्रति जागरूकता विकसित करना।

🎯 कोर्स आउटकम्स (COs) — हिंदी

CO संख्या	विवरण
CO1	भारतीय संगीत की प्रमुख धाराओं और उनकी विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या करना।
CO2	हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मुख्य रूपों और शैलियों की पहचान करना।
CO3	कर्नाटक संगीत की संरचना और मुख्य तत्वों का वर्णन करना।
CO4	लोक और जनजातीय संगीत परंपराओं की भूमिका और विशेषताओं को समझना।
CO5	समकालीन और संलयन संगीत के भारतीय संगीत संस्कृति पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।

Minor 8

BMUS0802-T

Musical forms and manodharma sangeetam - II

Unit 1: Advanced Alapana Techniques

English:

Exploration of extended Alapana in complex ragas.

Use of gamakas (ornamentations) and melodic phrases.

Interaction of alapana with rhythm (laya).

हिन्दी:

जटिल रागों में विस्तारित आलापना की तकनीक।

गामक (अलंकरण) और सुरों के मुहावरों का उपयोग।

आलापना और लय के बीच संबंध।

Unit 2: Extended Tanam and Its Variations

English:

Detailed study of Tanam variations and rhythmic patterns.

Use of korvais (rhythmic patterns) within Tanam.

Relationship of Tanam with Pallavi and Swara Kalpana.

हिन्दी:

तणम के विभिन्न स्वरूपों और तालबद्ध पैटर्न का गहन अध्ययन।

तणम में कोरवाइयों का प्रयोग।

तणम का पल्लवी और स्वर कल्पना से सम्बन्ध।

Unit 3: Advanced Pallavi Techniques

English:

Complex Pallavi improvisations including multiple Niravals and Kalpanaswarams.

Mastery over Tani Avartanam (percussion solo) and its integration.

Coordination between melodic and rhythmic improvisation.

हिन्दी:

जटिल पल्लवी कल्पनाएँ जैसे बहु-निरवल और कल्पनास्वर।

तानी आवर्तन (वाद्य मृदंगम तुक) में दक्षता और इसका समन्वय।

राग और ताल की कल्पनाओं का समन्वय।

Unit 4: Manodharma in Composed Forms

English:

Incorporation of Manodharma elements in Kriti and Tillana.

Varied improvisational approaches in composed sections.

Balancing tradition and creativity.

हिन्दी:

कृति और तिल्लाना में मनोधर्म तत्वों का समावेश।

रचित भागों में विविध कल्पनात्मक प्रयोग।

परंपरा और नवाचार का संतुलन।

Unit 5: Listening and Analysis of Master Performances

English:

Critical listening of eminent musicians' performances in advanced Manodharma.

Comparative study of styles and improvisation techniques.

Developing analytical skills for performance critique.

हिन्दी:

श्रेष्ठ संगीतकारों की उन्नत मनोधर्म प्रस्तुतियों का आलोचनात्मक श्रवण।

शैलियों और कल्पना तकनीकों का तुलनात्मक अध्ययन।

प्रस्तुति समीक्षा के लिए विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना।

References | संदर्भ:

Sambamoorthy, P. South Indian Music

Viswanathan, T., & Allen, M. Music in South India

Recordings of advanced Carnatic performances by maestros like L. Subramaniam, T.M. Krishna, etc.

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Understand advanced concepts and techniques of Manodharma Sangeetam. मनोधर्म संगीत के उन्नत सिद्धांतों और तकनीकों को समझना।

PO2 Develop improvisational skills in Alapana, Tanam, and Pallavi at advanced levels. आलापना, तणम और पल्लवी में उन्नत कल्पनात्मक कौशल विकसित करना।

PO3 Analyze complex rhythmic and melodic structures in Carnatic music. कर्नाटक संगीत की जटिल ताल और स्वर संरचनाओं का विश्लेषण करना।

PO4 Critically listen to and evaluate performances of master musicians. श्रेष्ठ कलाकारों की प्रस्तुतियों को आलोचनात्मक रूप से सुनना और मूल्यांकन करना।

PO5 Apply theoretical knowledge in practical performances and notation of advanced forms. सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक प्रदर्शन और लिप्यांकन में लागू करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Demonstrate advanced techniques in Alapana including gamakas and laya interplay. आलापना में गामक और लय के समन्वय सहित उन्नत तकनीकों को प्रदर्शित करना।

CO2 Explain and perform variations of Tanam and its rhythmic korvais. तणम के विभिन्न स्वरूपों और कोरवाइयों को समझना और प्रस्तुत करना।

CO3 Perform complex Pallavi improvisations integrating Niraval, Kalpanaswaram, and Tani Avartanam. पल्लवी की जटिल कल्पनाएँ निरवल, कल्पनास्वर और तानी आवर्तन सहित प्रस्तुत करना।

CO4 Apply Manodharma elements in Kriti and Tillana performances maintaining tradition and creativity. कृति और तिल्लाना में मनोधर्म तत्वों का प्रयोग करते हुए परंपरा और सृजनात्मकता बनाए रखना।

CO5 Critically analyze and compare performances of eminent Carnatic musicians. प्रमुख कर्नाटक संगीतकारों की प्रस्तुतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण और तुलना करना।

SKILL

BASED

Skill-Based

BMUS0101SB-T

Hindustani Classical Music

Unit 1: Introduction to Hindustani Classical Music

English:

History and evolution of Hindustani classical music.

Basic concepts: Swara (notes), Saptak (octave), Raga, Taal.

Importance of voice culture and breath control.

हिन्दी:

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इतिहास और विकास।

मूल अवधारणाएँ: स्वर, सप्तक, राग, ताल।

स्वर-संस्कृति और श्वास नियंत्रण का महत्व।

Unit 2: Understanding Ragas and Talas

English:

Study of selected basic ragas (e.g., Yaman, Bhupali, Bhairav).

Concept of arohana and avarohana (ascending and descending scales).

Introduction to tala system: teentaal, dadra, kaharwa.

हिन्दी:

चयनित सरल रागों का अध्ययन (जैसे यमन, भूपाली, भैरव)।

आरोहण और अवरोहण की अवधारणा।

ताल प्रणाली का परिचय: तीनताल, दादरा, कहरवा।

Unit 3: Vocal Techniques and Exercises

English:

Basic voice training exercises (alankar, sargam).

Practice of meend (glides), gamak (oscillations), and taan (fast phrases).

Importance of pitch accuracy and voice modulation.

हिन्दी:

स्वर प्रशिक्षण के मूल अभ्यास (अलंकार, सारगम)।

मींड, गामक और तान के अभ्यास।

स्वरों की शुद्धता और स्वर विन्यास का महत्व।

Unit 4: Performance of Simple Compositions

English:

Learning and performing basic bandishes in selected ragas.

Emphasis on pronunciation, expression, and improvisation within limits.

Use of simple taals during performance.

हिन्दी:

चयनित रागों में सरल बंदिशों का अधिग्रहण और प्रदर्शन।

उच्चारण, भाव-प्रकटन और सीमित कल्पना पर ध्यान।

प्रस्तुति में सरल तालों का उपयोग।

Unit 5: Listening and Appreciation

English:

Listening to recordings of renowned Hindustani musicians.

Identifying ragas, talas, and improvisation styles.

Developing appreciation for nuances and expression in performances.

हिन्दी:

प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीतकारों की प्रस्तुतियाँ सुनना।

राग, ताल और कल्पना शैलियों की पहचान।

प्रस्तुति में नूतनता और भावनात्मकता की सराहना विकसित करना।

References | संदर्भ:

Bhatkhande, Vishnu Narayan. Hindustani Sangeet Paddhati

Nazir Ali Jairazbhoy. The Ragas of North Indian Music

Selected audio recordings of maestros like Pt. Bhimsen Joshi, Pt. Jasraj.

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Understand the foundational concepts of Hindustani classical music. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मूल अवधारणाओं को समझना।

PO2 Develop voice culture, pitch control, and breath regulation for vocal practice. स्वरसंस्कार, स्वर-नियंत्रण और श्वास-नियमन की क्षमता विकसित करना।

PO3 Gain knowledge and practice of basic ragas and talas. मूल रागों और तालों का ज्ञान और अभ्यास प्राप्त करना।

PO4 Perform simple compositions with correct pronunciation, rhythm, and expression. सही उच्चारण, लय और भाव के साथ सरल बंदिशों का प्रदर्शन करना।

PO5 Identify and appreciate musical nuances through listening. श्रवण के माध्यम से संगीत की सूक्ष्मताओं को पहचानना और सराहना करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Describe the basic elements of Hindustani music: swara, saptak, raga, and tala. स्वर, सप्तक, राग और ताल जैसी मूल तत्वों का वर्णन करना।

CO2 Demonstrate vocal exercises and alankars for improving pitch and clarity. स्वर की स्पष्टता और पिच सुधार के लिए आलंकार और अभ्यास प्रदर्शित करना।

CO3 Sing basic compositions (bandishes) in ragas like Yaman, Bhupali, and Bhairav. यमन, भूपाली और भैरव जैसे रागों में सरल बंदिशें गाना।

CO4 Apply talas such as teentaal and dadra accurately during performance. प्रस्तुति में तीनताल और दादरा जैसे तालों का सही प्रयोग करना।

CO5 Identify ragas and talas through listening and develop appreciation of classical music. श्रवण के माध्यम से राग और ताल की पहचान करना और शास्त्रीय संगीत की सराहना करना।

skill based 2
BMUS0102SB-T
Music production

(For Hindustani, Western, or Fusion Music Production Foundations)

Unit 1: Introduction to Music Production

English:

What is music production?

Role of a music producer.

Types of music production: analog, digital, hybrid.

Basic workflow in a Digital Audio Workstation (DAW).

हिन्दी:

म्यूज़िक प्रोडक्शन क्या है?

एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर की भूमिका।

म्यूज़िक प्रोडक्शन के प्रकार: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड।

डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन (DAW) में मूल कार्यप्रणाली।

Unit 2: Introduction to DAWs and Software

English:

Overview of DAWs: FL Studio, Logic Pro, Cubase, Ableton Live.

Audio recording: microphones, inputs, basic acoustics.

MIDI sequencing and virtual instruments.

हिन्दी:

DAW का परिचय: FL स्टूडियो, लॉजिक प्रो, क्यूबेस, एबलटन लाइव।

ऑडियो रिकॉर्डिंग: माइक्रोफोन, इनपुट, बुनियादी ध्वनिकी (acoustics)।

MIDI अनुक्रमण और वर्चुअल वाद्ययंत्र।

Unit 3: Mixing Fundamentals

English:

Basic mixing techniques: EQ, compression, reverb, delay.

Volume balancing and stereo panning.

Signal flow and channel strip usage.

हिन्दी:

बेसिक मिक्सिंग तकनीक: ईक्यू, कंप्रेशन, रिवर्ब, डिले।

वॉल्यूम संतुलन और स्टीरियो पैनिंग।

सिग्नल फ्लो और चैनल स्ट्रिप का उपयोग।

Unit 4: Music Arrangement and Structure

English:

Song structure: intro, verse, chorus, bridge, outro.

Loop creation and layering instruments.

Fusion of Indian and Western styles in arrangement.

हिन्दी:

गीत की संरचना: प्रारंभ, अंतरा, कोरस, ब्रिज, समापन।

लूप बनाना और वाद्ययंत्रों की परतें जोड़ना।

अरेंजमेंट में भारतीय और पाश्चात्य शैली का समन्वय।

Unit 5: Basic Mastering and Final Output

English:

What is mastering? Difference between mixing and mastering.

Loudness levels, final EQ, and export formats (WAV, MP3).

Preparing music for upload: YouTube, Spotify, etc.

हिन्दी:

मास्टरिंग क्या है? मिक्सिंग और मास्टरिंग में अंतर।

लाउडनेस लेवल, अंतिम ईक्यू, और निर्यात फॉर्मेट (WAV, MP3)।

म्यूज़िक को पब्लिश करने की प्रक्रिया: यूट्यूब, स्पॉटिफाई आदि के लिए।

📚 References | संदर्भ

English Sources:

The Mixing Engineer's Handbook – Bobby Owsinski

Modern Recording Techniques – David Miles Huber

YouTube: Point Blank Music School, Produce Like A Pro, In The Mix

हिन्दी/भारतीय संदर्भ:

Roli Books – Basics of Sound and Music Production

Tutorials from Suresh Wadkar's Ajivasan or Shankar Mahadevan Academy

Hindustani classical fusion demos on SwarGanga, Raaga.com

Programme Outcomes (POs)

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Understand core concepts of digital and analog music production. डिजिटल और एनालॉग संगीत निर्माण की मूल अवधारणाओं को समझना।

PO2 Operate Digital Audio Workstations (DAWs) effectively. डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन (DAW) को प्रभावी ढंग से संचालित करना।

PO3 Apply basic recording, mixing, and mastering techniques. बुनियादी रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग तकनीकों को लागू करना।

PO4 Create and structure original music compositions using software tools. सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से मौलिक संगीत रचनाएँ बनाना और संरचना तैयार करना।

PO5 Prepare and export music tracks suitable for online publishing and distribution. ऑनलाइन प्रकाशन और वितरण के लिए संगीत ट्रैक्स तैयार करना और एक्सपोर्ट करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Explain the music production process and role of the producer. संगीत निर्माण प्रक्रिया और निर्माता की भूमिका को समझाना।

CO2 Use DAW tools for basic recording and MIDI programming. DAW टूल्स का प्रयोग कर रिकॉर्डिंग और MIDI प्रोग्रामिंग करना।

CO3 Demonstrate basic mixing skills using EQ, reverb, compression, and panning. EQ, रिवर्ब, कंप्रेशन और पैनिंग का उपयोग कर बुनियादी मिक्सिंग कौशल प्रदर्शित करना।

CO4 Structure music tracks with loops, layers, and arrangement techniques. लूप, लेयर्स और अरेंजमेंट तकनीकों से म्यूजिक ट्रैक्स को संरचित करना।

CO5 Export mastered audio suitable for streaming platforms like YouTube and Spotify. यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ऑडियो मास्टर कर उसे निर्यात करना।

BA – Music Syllabus (Skill & DSE Papers)

Skill Papers

BMUS0103SB-T — Raga Presentation and Alankar Practice

Unit I: Fundamentals of Raga

- Concept of raga
- Aroh–avroh, vadi–samvadi
- Pakad and chalan
- Time theory of ragas

Unit II: Alankar Practice

- Shuddha swar alankars
- Alankars in different layas
- Palta patterns
- Voice / instrument control exercises

Unit III: Raga Development Skills

- Basic alaap
- Sargam and taan practice
- Raga vistaar basics

Unit IV: Composition Practice

- Bandish / gat learning
- Vilambit and drut forms
- Presentation structure

Unit V: Stage Presentation

- Raga presentation method
- Riyaz methods
- Practical performance test

References:

- V.N. Bhatkhande — *Hindustani Sangeet Paddhati*
- S.C.R. Bhatt — *Indian Music*

BMUS0104SB-T — Tala, Raga and Practical Training

Unit I: Tala System Basics

- Matra, vibhag, sam, khali
- Common talas
- Theka practice

Unit II: Layakari Practice

- Dugun, tigun, chaugun
- Bols recitation
- Clap–wave method

Unit III: Raga–Tala Coordination

- Bandish in different talas
- Laya control

Unit IV: Practical Training Methods

- Daily riyaz structure
- Breath / fingering control
- Listening practice

Unit V: Practical Examination Repertoire

- Prescribed ragas & talas
- Practical test performance

References:

- Ashok Ranade — *Hindustani Music*
- Sharngadeva — *Sangeet Ratnakar*

BMUS0105SB-T — Vocal / Instrumental Performance

Unit I: Performance Fundamentals

- Posture and projection
- Tone production
- Stage discipline

Unit II: Repertoire Building

- Khayal / gat / compositions
- Light music forms
- Semi-classical pieces

Unit III: Improvisation

- Alaap, bol-alaap
- Taan / layakari
- Creative improvisation

Unit IV: Accompaniment Skills

- Working with tabla/harmonium
- Cueing and coordination

Unit V: Full Recital Performance

- Solo presentation
- Audience communication
- Viva + recital

References:

- B.C. Deva — *Indian Music*
- R. Rangaramanuja Iyengar — *History of Indian Music*

DSE

Dse

BMUS0101D-T

musical forms

Unit 1: Introduction to Musical Forms | संगीत रूपों का परिचय

English:

Definition and classification of musical forms.

Importance of form in composition and performance.

Fixed vs. improvisational forms.

हिन्दी:

संगीत रूप की परिभाषा एवं वर्गीकरण।

रचना और प्रस्तुति में संगीत रूप का महत्व।

निश्चित (स्थिर) और कल्पनात्मक (मनोधर्म) रूपों का अंतर।

Unit 2: Classical Compositional Forms – I | शास्त्रीय रचनात्मक रूप - I

English:

Dhrupad and Dhamar: structure, history, and features.

Bandish in Khayal: sthayi–antara system.

Tarana: rhythmic syllables and structure.

हिन्दी:

ध्रुपद और धमार: संरचना, इतिहास और विशेषताएँ।

ख़याल की बंदिश: स्थायी-अंतरा की व्यवस्था।

तराना: लयात्मक बोल और उसकी संरचना।

Unit 3: Classical Compositional Forms – II | शास्त्रीय रचनात्मक रूप - II

English:

Chaturang, Trivat, Lakshan Geet – musical and didactic value.

Raga Malika – blending of multiple ragas.

Compositional creativity within raga boundaries.

हिन्दी:

चतुरंग, त्रिवट, लक्षन गीत - संगीतात्मक एवं शैक्षणिक मूल्य।

रागमालिका - विभिन्न रागों का संयोजन।

रचना में राग की मर्यादा का पालन और कल्पनाशीलता।

Unit 4: Semi-Classical and Light Classical Forms | उपशास्त्रीय और लाइट संगीत रूप

English:

Thumri, Dadra, Hori, Kajri – structure, raga, and emotion.

Bhajan and Ghazal – devotional and poetic forms.

Importance in concerts and media.

हिन्दी:

ठुमरी, दादरा, होरी, कजरी - संरचना, राग और भाव-प्रकटन।

भजन और ग़ज़ल - भक्तिमूलक और काव्यमय रूप।

मंचीय प्रस्तुति एवं मीडिया में इनका स्थान।

Unit 5: Comparative Study and Modern Applications | तुलनात्मक अध्ययन और आधुनिक प्रयोग

English:

Comparison between Hindustani and Carnatic musical forms.

Role of forms in modern music composition and fusion.

Preservation and adaptation in contemporary settings.

हिन्दी:

हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत रूपों की तुलना।

आधुनिक रचनाओं और फ्यूज़न में रूपों की भूमिका।

वर्तमान परिवेश में संरक्षण और नवाचार।

Recommended References | अनुशंसित संदर्भ

English:

The Oxford Encyclopaedia of the Music of India – Oxford University Press

Jairazbhoy, N.A. – The Rāgs of North Indian Music

Bonnie C. Wade – Khyal: Creativity Within North India's Classical Music Tradition

हिन्दी:

विष्णु नारायण भातखंडे - हिंदुस्तानी संगीत पद्धति

ओंकारनाथ ठाकुर - संगीतांजलि (खंड 1–4)

वसंत, लक्ष्मी नारायण - संगीत विमर्श

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिन्दी)

PO1 Understand the theoretical and structural basis of different musical forms.विभिन्न संगीत रूपों के सिद्धांतात्मक एवं संरचनात्मक आधार को समझना।

PO2 Analyze and classify compositions based on form, style, and raga. रचना को रूप, शैली और राग के आधार पर वर्गीकृत व विश्लेषण करना।

PO3 Perform classical and semi-classical forms with stylistic accuracy. शास्त्रीय और उपशास्त्रीय रचनाओं का शैलीगत शुद्धता के साथ प्रदर्शन करना।

PO4 Appreciate the cultural context and evolution of musical forms. संगीत रूपों के सांस्कृतिक संदर्भ और विकास को समझना व सराहना।

PO5 Apply knowledge of forms in teaching, performing, or composing. संगीत रूपों के ज्ञान को शिक्षण, प्रदर्शन या रचना में लागू करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिन्दी)

CO1 Define and explain basic and advanced musical forms used in Hindustani music. हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त मूल और उन्नत संगीत रूपों को परिभाषित और समझाना।

CO2 Identify the structure and elements of forms like Dhrupad, Khayal, Tarana, Thumri etc. ध्रुपद, ख़याल, तराना, ठुमरी आदि संगीत रूपों की संरचना और घटकों की पहचान करना।

CO3 Demonstrate performance of at least 3 different forms with proper raga and tala. कम से कम तीन विभिन्न संगीत रूपों का सही राग और ताल के साथ प्रदर्शन करना।

CO4 Compare forms across genres (classical vs semi-classical vs devotional). विभिन्न शैलियों में संगीत रूपों की तुलना करना (शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भक्तिमूलक)।

CO5 Apply knowledge of forms in fusion or contemporary compositions. संगीत रूपों के ज्ञान का प्रयोग फ्यूजन या आधुनिक रचनाओं में करना।

◆ **Practical 3: Semi-classical Form Performance**

Choose any: Thumri, Dadra, or Hori.

Expressive presentation with bhava (emotion).

◆ Practical 4: Comparative Viva

Compare Khayal and Thumri.

Questions on Lakshan Geet vs Bandish.

◆ Practical 5: Create a Raga-Malika composition (Short piece)

Choose 2 or more ragas.

Define the transition clearly.

DSE 2

BMUS0102D-T

Group Kritis and Manodharma Sangeetam

Unit 1: Introduction to Group Kritis | समूह कृतियों का परिचय

English:

Definition and importance of group kritis in Carnatic music.

Types of group kritis: Pancharatna Kritis, Navaratna, Navagraha, Kamalamba Navavarna, etc.

Brief overview of composers of group kritis.

हिंदी:

कर्नाटक संगीत में समूह कृतियों की परिभाषा और महत्व।

समूह कृति के प्रकार: पंचरत्न कृतियाँ, नवरत्न, नवग्रह, कमलाम्बा नवावरण आदि।

इन कृतियों के रचयिताओं का संक्षिप्त परिचय।

Unit 2: Pancharatna Kritis of Tyagaraja | त्यागराज के पंचरत्न कृतियाँ

English:

Analysis of 5 Pancharatna Kritis – raga, tala, lyrical theme, and structure.

Role in music festivals and pedagogy.

Rendition techniques in group performances.

हिंदी:

पंचरत्न कृतियों का विश्लेषण - राग, ताल, भाव और संरचना।

संगीत महोत्सवों और शिक्षण में इनकी भूमिका।

समूह प्रस्तुति में इनका गायन-पद्धति।

Unit 3: Manodharma Sangeetam – I | मनोधर्म संगीत - I

English:

Definition and scope of manodharma sangeetam (creative music).

Alapana: principles, approach, and raga bhava.

Neraval: lyrical and rhythmic improvisation.

हिंदी:

मनोधर्म संगीत की परिभाषा और क्षेत्र।

आलापना: सिद्धांत, शैली और राग भाव।

निरवल: शब्द और लय के साथ कल्पना।

Unit 4: Manodharma Sangeetam – II

English:

Kalpana Swaram: approach, eduppu, patterns.

Ragam–Tanam–Pallavi (RTP): structure and improvisation components.

Role of Manodharma in solo concerts.

हिंदी:

कल्पना स्वर: शैली, एदुप्पु (प्रवेश बिंदु), और स्वर-रचना।

रागम्-तानम्-पल्लवी (RTP): रचना एवं कल्पना की प्रणाली।

एकल संगीत समारोहों में मनोधर्म की भूमिका।

Unit 5: Comparative Analysis and Practice

English:

Comparing structure of kritis and manodharma passages.

Exercises in alapana, swarakalpana, and neraval in 2 chosen ragas.

Practice of a group kriti and presentation techniques.

हिंदी:

कृति और मनोधर्म अंशों की संरचना की तुलना।

दो रागों में आलापना, स्वरकल्पना और निरवल का अभ्यास।

एक समूह कृति का अभ्यास और प्रस्तुति तकनीक।

References | संदर्भ पुस्तकें

English:

Dr. S. Bhagyalekshmy – Ragas in Carnatic Music

T.S. Parthasarathy – The Music of Tyagaraja

S.R. Janakiraman – Essentials of Musicology in South Indian Music

हिंदी / संस्कृत / क्षेत्रीय:

प्रो. एस. बालचंदर - कर्नाटिक संगीत के रूप

एम. भास्करन - त्यागराज और उनकी कृतियाँ

संगीत नाटक अकादमी - दक्षिण भारतीय संगीत का दस्तावेज़ी संग्रह

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Understand the structure and types of group kritis in Carnatic music. कर्नाटिक संगीत में समूह कृतियों की संरचना और प्रकारों को समझना।

PO2 Explore the techniques and importance of Manodharma Sangeetam. मनोधर्म संगीत की तकनीक और महत्व को जानना।

PO3 Perform group kritis and manodharma elements with stylistic clarity. समूह कृतियाँ और मनोधर्म के अंगों को शैलीबद्धता के साथ प्रस्तुत करना।

PO4 Apply improvisational techniques in alapana, neraval, and swarakalpana. आलापना, निरवल और स्वरकल्पना में कल्पनात्मक तकनीकों को लागू करना।

PO5 Compare and analyze creative vs fixed-form compositions. स्थिर और कल्पनात्मक रचनाओं की तुलना और विश्लेषण करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Explain the concept and varieties of group kritis with examples. उदाहरणों सहित समूह कृतियों की अवधारणा और विविधताओं को समझाना।

CO2 Describe Pancharatna Kritis in detail with raga, tala, and lyrical features. पंचरत्न कृतियों का विस्तार से वर्णन करना, उनके राग, ताल और बोल सहित।

CO3 Demonstrate alapana and neraval in selected ragas. चयनित रागों में आलापना और निरवल प्रस्तुत करना।

CO4 Perform kalpana swaras in given tala and eduppu positions. दिए गए ताल और एदुप्पु में कल्पना स्वर गाना।

CO5 Analyze the creative elements of RTP and their application in concert format. RTP की रचनात्मक संरचना और उसका प्रस्तुति में उपयोग करना।

Practical Exercises (प्रायोगिक अभ्यास)

◆ Practical 1 – Performance of a Group Kriti

Tyagaraja Pancharatna Kriti: e.g., Endaro Mahanubhavulu (Sri Ragam)

Group rendition with swara and sahitya clarity.

◆ Practical 2 – Alapana Practice

Choose 2 ragas (e.g., Kalyani, Bhairavi).

Present free-flow alapana (3–5 min) covering arohana–avarohana–sancharas.

◆ Practical 3 – Neraval

Select line from kriti (e.g., "Sadinchene" – Arabhi).

Maintain laya and improvisation in tala cycle.

◆ Practical 4 – Kalpana Swaras

Practice kalpana swaras with eduppu in Adi Tala.

Short korvai ending.

◆ Practical 5 – RTP Mini Presentation

Raga–Tanam–Pallavi in any major raga.

DSE 3

BMUS0103D-T

Compositions of Different Composers

Unit 1: Introduction to Carnatic Compositional Tradition

English:

Overview of Carnatic music composers and historical evolution of compositions.

Types of compositions: Kriti, Varnam, Padam, Javali, Tillana, etc.

Importance of sahitya and bhava in Carnatic compositions.

हिंदी:

कर्नाटक संगीत की रचना परंपरा और उसका ऐतिहासिक विकास।

रचना के प्रकार: कृति, वर्णम, पदम्, जावली, तिल्लाना आदि।

साहित्य और भाव की भूमिका।

Unit 2: Compositions of Trinity of Carnatic Music

English:

Detailed study of select compositions of:

Tyagaraja

Muthuswami Dikshitar

Syama Sastri

Raga–Tala–Sahitya analysis and comparison.

हिंदी:

कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति (त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री) की प्रमुख कृतियों का अध्ययन।

राग-ताल-साहित्य के आधार पर विश्लेषण।

Unit 3: Other Prominent Composers – Pre-Trinity & Post-Trinity

English:

Pre-Trinity: Purandaradasa, Annamacharya

Post-Trinity: Swati Tirunal, Papanasam Sivan, Gopalakrishna Bharati

Language, style, and contribution comparison.

हिंदी:

त्रिमूर्ति-पूर्व: पुरंदरदास, अन्नामाचार्य

त्रिमूर्ति-पश्चात्: स्वाति तिरुनाल, पापनासम शिवन, गोपालकृष्ण भारती

भाषा, शैली और योगदान की तुलना।

Unit 4: Regional and Contemporary Composers

English:

Tamil, Telugu, Sanskrit compositions from regional schools.

Contemporary composers: Lalgudi Jayaraman, Balamuralikrishna.

Innovations in raga, tala, and structure.

हिंदी:

तमिल, तेलुगु और संस्कृत रचनाओं का क्षेत्रीय योगदान।

समकालीन रचयिता: लालगुड़ी जयरामन, बालमुरलीकृष्ण।

रचना की नवीनता और प्रयोग।

Unit 5: Analytical & Comparative Study

English:

Comparative analysis of compositions across periods and composers.

Style, structure, and emotional depth.

Application in performance and teaching.

हिंदी:

विभिन्न रचयिताओं की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन।

शैली, स्वरचना और भाव-प्रस्तुति की दृष्टि से विश्लेषण।

गायन/वादन और शिक्षण में इनकी उपयोगिता।

References | संदर्भ ग्रंथ

English:

T.S. Parthasarathy – The Music of the Trinity

S. Bhagyalekshmy – Ragas in Carnatic Music

Dr. P. Sambamurthy – South Indian Music (Volumes I–VI)

R. Rangaramanuja Iyengar – History of South Indian Music

हिंदी / अन्य भारतीय भाषाएं:

एम. भास्करन - कर्नाटक संगीत के महान रचनाकार

संगीत नाटक अकादमी - कर्नाटक संगीत का दस्तावेज़ी संग्रह

तमिल/तेलुगु मूल ग्रंथ: Krithis of Tyagaraja, Compositions of Dikshitar (with meaning)

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Understand the historical and cultural background of major Carnatic composers. प्रमुख कर्नाटक संगीत रचनाकारों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना।

PO2 Analyze the structural elements of kritis across various composers and time periods. विभिन्न रचयिताओं और समय काल की कृतियों की संरचनात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करना।

PO3 Perform selected compositions of the Trinity and other composers with stylistic clarity. त्रिमूर्ति एवं अन्य रचयिताओं की कृतियों का शैलीगत स्पष्टता के साथ प्रदर्शन करना।

PO4 Compare different styles of lyrical and musical expression in kritis. कृतियों में विभिन्न काव्यात्मक और संगीतमय अभिव्यक्तियों की तुलना करना।

PO5 Apply the compositions in pedagogy and performance contexts. शिक्षण और मंचीय प्रस्तुति में कृतियों के प्रयोग को लागू करना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Describe the forms and content of compositions from various composers. विभिन्न रचयिताओं की कृतियों के रूप और विषयवस्तु का वर्णन करना।

CO2 Interpret and explain sahitya, raga, tala, and musical ideas of selected kritis. चुनी गई कृतियों के साहित्य, राग, ताल और संगीतमय विचारों को समझाना और व्याख्या करना।

CO3 Perform kritis of at least 3 composers in their traditional format. कम से कम 3 रचयिताओं की कृतियों का पारंपरिक शैली में गायन/वादन करना।

CO4 Compare compositional techniques between Trinity and post-Trinity composers. त्रिमूर्ति और उत्तर-त्रिमूर्ति रचनाकारों की तकनीकों की तुलना करना।

CO5 Analyze the usage of language, bhava, and raga in kritis across regions. विभिन्न क्षेत्रों की कृतियों में भाषा, भाव और राग के प्रयोग का विश्लेषण करना।

Practical Work / Assignments (प्रायोगिक अभ्यास)

◆ Practical 1: Kriti Performance (Tyagaraja)

Kriti: Endaro Mahanubhavulu (Sri Raga)

Tala: Adi

Sahitya explanation + performance.

◆ Practical 2: Dikshitar Composition

Kriti: Vatapi Ganapatim (Hamsadhwani)

Present with proper gamakas, raga lakshana.

Include brief raga alapana.

◆ Practical 3: Syama Sastri Kriti

Kriti: Devi Brova (Saveri) or Sarojadala Nethri

Emphasis on bhava and laya control.

◆ Practical 4: Post-Trinity Kriti

Composer: Swathi Tirunal / Gopalakrishna Bharathi

Highlight regional flavor (language, style).

Example: Bhavayami Gopalabalam (Yamuna Kalyani)

◆ Practical 5: Comparative Presentation

Select two composers (e.g., Tyagaraja vs Papanasam Sivan).

Show difference in composition style (sahitya, structure).

Short group presentation.

DSE4

BMUS0104D-T

Hindustani Music – Stage Performance and Techniques

Unit 1: Introduction to Hindustani Music and Performance Context

English:

Overview of Hindustani classical music tradition.

Different gharanas and their stylistic features.

Role of stage performance in Hindustani music.

Types of concerts: Solo, jugalbandi, etc.

हिंदी:

हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा का परिचय।

विभिन्न घरानों और उनकी शैलियों की विशेषताएँ।

मंचीय प्रस्तुति की भूमिका।

कार्यक्रम के प्रकार: एकल, जुगलबंदी आदि।

Unit 2: Vocal Techniques and Articulation

English:

Voice culture and breath control.

Meend, gamak, murki, and other ornamentations.

Articulation of notes (swaras) and enunciation.

Improvisation techniques in alap, taan.

हिंदी:

स्वर साधना और श्वास नियंत्रण।

मींड, गमक, मुर्की और अन्य अलंकरण।

स्वर की स्पष्टता और उच्चारण।

आलाप और तान में कल्पना तकनीक।

Unit 3: Raga Presentation and Development

English:

Structure of raga performance: Alap, Jor, Jhala.

Bandish: types, importance, and rendition style.

Use of taal in composition and improvisation.

Mood and emotional expression (rasa and bhava).

हिंदी:

राग प्रस्तुति की संरचना: आलाप, जोर, झाला।

बंदिश: प्रकार, महत्व और गायन शैली।

ताल का प्रयोग रचना और कल्पना में।

राग की भावात्मक अभिव्यक्ति।

Unit 4: Stage Performance Etiquette and Presentation

English:

Concert format and time management.

Interaction with accompanists.

Audience engagement and stage presence.

Use of microphones and sound system.

हिंदी:

संगीत कार्यक्रम की रूपरेखा और समय प्रबंधन।

साथियों के साथ तालमेल।

दर्शकों से संवाद और मंचीय उपस्थिति।

माइक और ध्वनि प्रणाली का सही उपयोग।

Unit 5: Analysis of Performance Techniques of Eminent Vocalist

English:

Study of styles and techniques of maestros: Bhimsen Joshi, Kishori Amonkar, Rashid Khan, etc.

Comparative analysis of their alap, taan, and bol patterns.

Influence of gharana and individual innovation.

Application in student performance.

हिंदी:

प्रमुख गायकों: भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर, राशिद खान आदि की शैली एवं तकनीक।

आलाप, तान, बोल के नमूनों का तुलनात्मक अध्ययन।

घराने का प्रभाव और व्यक्तिगत नवाचार।

छात्र प्रस्तुति में उपयोग।

References | संदर्भ ग्रंथ

English:

Bruno Nettl – The Classical Music of India

Joep Bor – The Raga Guide

Nazir Ali Jairazbhoy – The Ragas of North Indian Music

हिंदी:

डॉ. रामकृष्ण पाण्डेय - हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इतिहास

प्रो. उमेश चंद्र मिश्र - राग और बंदिश

संगीत नाटक अकादमी - हिंदुस्तानी संगीत दस्तावेज़ी संग्रह

Programme Outcomes (POs) – कार्यक्रम परिणाम

PO Code Programme Outcome (English) कार्यक्रम परिणाम (हिंदी)

PO1 Understand the historical and stylistic features of Hindustani music gharanas. हिंदुस्तानी संगीत के घरानों की ऐतिहासिक एवं शैलीगत विशेषताओं को समझना।

PO2 Develop vocal techniques including ornamentation and improvisation. अलंकरण और कल्पना सहित गायन तकनीकों का विकास करना।

PO3 Perform ragas with correct articulation, improvisation, and emotional depth. रागों को सही उच्चारण, कल्पना, और भाव के साथ प्रस्तुत करना।

PO4 Demonstrate stage etiquette and effective interaction with accompanists. मंचीय शिष्टाचार और साथियों के साथ प्रभावी संवाद दिखाना।

PO5 Analyze and incorporate stylistic nuances of eminent vocalists. प्रमुख गायकों की शैलीगत विशेषताओं का विश्लेषण कर उन्हें अपनाना।

Course Outcomes (COs) – पाठ्यक्रम परिणाम

CO Code Course Outcome (English) पाठ्यक्रम परिणाम (हिंदी)

CO1 Explain the structure and performance format of Hindustani classical concerts. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम की संरचना और प्रस्तुति प्रारूप समझाना।

CO2 Demonstrate ornamentation techniques like meend, gamak, murki in singing. गायन में मींड, गमक, मुर्की जैसी अलंकरण तकनीकों को प्रदर्शित करना।

CO3 Perform alap, taan, and bandish in selected ragas with emotional expression. चयनित रागों में आलाप, तान, और बंदिश भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ करना।

CO4 Practice stage presence and communication with accompanists during concerts. कार्यक्रम के दौरान मंचीय उपस्थिति और साथियों के साथ संवाद अभ्यास करना।

CO5 Analyze performance styles of maestros and apply relevant techniques. प्रमुख कलाकारों की प्रस्तुति शैलियों का विश्लेषण कर प्रासंगिक तकनीक अपनाना।

Practical Exercises (प्रायोगिक अभ्यास)

◆ Practical 1: Voice Culture and Ornamentation Practice

Exercises on breath control, voice modulation.

Practice of meend, gamak, murki on simple ragas (e.g., Yaman, Bhairav).

◆ Practical 2: Alap and Taan Presentation

Perform alap and taan in a selected raga (e.g., Bhimpalasi).

Focus on smooth transitions and emotional expression.

◆ Practical 3: Bandish Rendition

Learn and present a bandish in a given taal (e.g., Teentaal).

Include correct enunciation of lyrics and tala accuracy.

◆ Practical 4: Stage Presence and Accompaniment Coordination

Mock concert setup with accompanists (tabla, harmonium).

Practice interaction and cueing.

◆ Practical 5: Analysis and Presentation of a Maestro's Style

Study and present key features of a vocalist (e.g., Kishori Amonkar's style).

Short explanation and demonstration.

DSE Papers

BMUS0105D-T— Musicology and Indian Music Aesthetics

Unit I: Musicology Basics

- Meaning and scope
- Historical development
- Sources of musicology

Unit II: Indian Aesthetic Theory

- Rasa theory
- Bhava and expression
- Aesthetic experience

Unit III: Classical Texts

- Ancient treatises overview
- Medieval scholars
- Modern writings

Unit IV: Form & Structure

- Form in raga music
- Compositional aesthetics

Unit V: Critical Analysis

- Aesthetic criticism
- Listening analysis

References:

- Kapila Vatsyayan — *The Square and the Circle of the Indian Arts*
- Ashok Ranade — *Music Contexts*

BMUS0106D-T — Folk and Tribal Music Tradition of India

Unit I: Concept of Folk & Tribal Music

- Definitions and features
- Oral traditions

Unit II: Regional Folk Traditions

- North Indian forms
- South & East traditions

Unit III: Tribal Music

- Ritual music
- Instruments & forms

Unit IV: Function & Context

- Music in festivals
- Work songs & narratives

Unit V: Documentation & Preservation

- Field recording
- Archiving methods

References:

- Komal Kothari — *Folk Music of India*
- Nazir Jairazbhoy — *The Rags of North Indian Music*

BMUS0107D-T — — Indian Musical Instruments: Classification, Techniques and History

Unit I: Instrument Classification

- Tata, sushir, avanaddha, ghana
- Modern classification

Unit II: String Instruments

- Structure & technique
- Performance styles

Unit III: Wind Instruments

- Types and usage
- Playing techniques

Unit IV: Percussion Instruments

- Tala instruments
- Construction & bols

Unit V: Historical Development

- Evolution of instruments
- Modern adaptations

References:

- Lalmani Misra — *Bharatiya Sangeet Vadya*
- B.C. Deva — *Musical Instruments of India*

BMUS0108D-T — Music Therapy in Indian Contexts

Unit I: Concept of Music Therapy

- Meaning and scope
- History of music healing

Unit II: Indian Perspectives

- Nada yoga
- Raga–healing concepts

Unit III: Methods & Applications

- Clinical settings
- Stress & mental health
- Special education

Unit IV: Techniques

- Listening therapy
- Chanting & rhythm therapy

Unit V: Case Studies & Practice

- Therapy session models
- Ethical issues

References:

- Deforia Lane — *Music Therapy*
- Raghu Ram — *Music Therapy in India*