

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय जीवन की कला परम्पराएं

डॉ. गुलाबधर

सहायक आचार्य

प्रभारी चित्रकला विभाग

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य

विश्वविद्यालय चित्रकूट (उ० प्र०)

भारत में हमेशा स्वदेशी (देशज या स्थानीय) ज्ञान का भंडार रहा है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण (स्थानांतरित) होता रहा है। प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों ने उपलब्ध सामग्री और तकनीकी से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण किया है। असंख्य विद्वानों ने इन कला रूपों को लघुकला उपयोगिता कला, लोक, जनजातीय कला, जन साधारण कला, सस्कार कला, शिल्प और इसी तरह के विभिन्न नाम दिये हैं। हम जानते हैं कि ये कला अति प्राचीन कला (स्मरणातीत) से अस्तित्व में हैं। पूर्व ऐतिहासिक कला से भित्ति चित्र और सिन्धु काल से मिट्टी के बर्तनों टेराकोटा कांस्य हाथी दांत की कलाकृति के उत्कृष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रारम्भिक इतिहास और उसके बाद के समय के दौरान हमें हर जगह कलाकारों के समुदाय के संदर्भ में (निशान) मिलते हैं। उन्होंने बर्तन और कपड़े, आभूषण और अनुष्ठान या मन्त की मूर्तियों का सृजन किया है उन्होंने अपनी दिवारों और को सजाया और कलात्मक कार्य अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किए। इसके साथ ही स्थानीय बाजारों में अपने कलाकृतियों की आपूर्ति भी की। उनकी रचनाओं में स्वभाविक (प्राकृतिक) सौन्दर्य बोध की अभिव्यक्ति है। इनमें प्रतिकात्मकता रूपांकन का विशेष उपयोग, सामाग्रियों रंग और बनाने की विधियों का विशिष्ट उपयोग लोककला के निर्माण में किया जाता है। लोक कला और शिल्प के बीच एक पतली रेखा है। इन दोनों में रचनात्मकता अंतः प्रेरणा (स्वभाविक), आवश्यकताएं और सौन्दर्य बोध शामिल हैं।¹

आज भी कई क्षेत्रों में हमें ऐसी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। उन्सवीं और बीसवीं शताब्दी में भारत और पश्चिम (यूरोप) में एक नया परिप्रेक्ष्य आधुनिक कलाकारों के मध्य उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए अपने आस-पास की लोक कला (पारम्परिक कला) को प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्वीकार किया भारत में स्वतंत्रता के बाद हस्त कला उद्योग का पुनुरुद्धार हुआ। यह व्यवसायिक उत्पादन के लिए भी संगठित हो गया। इस कला ने एक विशिष्ट पहचान प्राप्त की। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित राज्य के विक्रय केंद्र (एंपोरियों) में अपनी विभिन्न अद्वितीय कलाओं और उत्पादों का प्रदर्शन किया है। भारत कला और शिल्प परम्पराएँ भारत के पाँच हजार सालों से अधिक की मूर्ति 'वास्तविक' विरासत के इतिहास को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि हम कई को जानते हैं। जैसे मिथिला या विहार की मधुबनी पेंटिंग, राजस्थान की पाबूजी की पड़ पेंटिंग, नाथद्वार की पिछवई, मध्यप्रदेश को गोड़ और सांवरा पेंटिंग, उड़िसा और बंगाल की पटचित्र आदि चित्रकला (लोककला) के कुछ उदाहरण हैं।²

मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध समकालिन चित्रकला रूपों में एक है जिसका नामकरण मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था और जिला मधुबनी के नाम इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। यह एक 'व्यापक रूप से' मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध लोक कला परम्परा है। यह माना जाता है कि सदियों से मान्यता प्राप्त है। वार्ली यह भारत के सबसे पुरानी कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत भारत के पश्चिमी घाट के वर्ली जनजातियों द्वारा की गई है। 2500 ईसा पूर्व भारत के पश्चिमी घाट से वर्ली जनजाती द्वारा यह कला उत्पन्न है। यह भारत की सबसे पुरानी कला रूपों में एक है।

भारत की जीवत कला परम्पराओं का प्रारम्भिक कला के स्वरूपों की एक ऐसी अनादिकालीन परम्परा रही है। जिसे शहरी जीवन से दूर जंगलो पर्वतो और गाँव के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में विभिन्न कारणों के साथ अमल में लाया जाता रहा है। अभी तक प्रारम्भिक कलाओं का अध्ययन करने से जिसका नाम उसी स्थान या खदानों के नाम पर रखा गया है। जिन्होंने खुद सौ वर्षों तक भारतीय उप महाद्वीप के विभिन्न भागों पर शासन किया। परन्तु आम लोगों की इसमें क्या भूमिका रही, क्या ऐसी कोई कला नहीं थी जिसका अस्तित्व उसके आस पास रहा हो राज दरबारों या आश्रयदाताओं के यहाँ रहने वाले कलाकार लोग कहां से आते थे। शहरों में आने से पहले वे लोग क्या किया करते थे। आज भी वे अनजान कलाकार लोग कौन हैं जो दूर पर्वतों, गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए हस्त कलाओं से सम्बंधित वस्तुओं को बनाया करते हैं और जो कभी किसी स्कूल या डिजाइन इंस्टीट्यूट में नहीं गये हैं।³

कला परम्पराओं का हमारा देश सदैव से ही स्थानीय ज्ञान का भण्डार रहा है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिए हस्तांतरित होता रहा है। कला के इन स्वरूपों का लघुतर कला, उपयोगी कला, लोक कला, जनजातीय कला, सामान्य जन कला, संस्कारी कला, हस्त कला आदि नाम दिये हैं। हम जानते हैं कि कला के इस स्वरूप आनादि काल से अस्तित्व में है प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्रों में मिट्टी के बर्तनों की कलाकृतियों में, पक्की मिट्टी की बनी वस्तुओं में काँसे के बर्तनों में और हाथी दाँत की वस्तुओं में इन कलाओं के उदाहरणों को देखा जा सकता है।

भारतीय चित्रकला की एक पारम्परिक शैली है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के मैसूर शहर में हुई थी। चित्रों की विशेषता सोने की पत्ती का उपयोग, जीवत रंग और जटिल विवरण हैं। मैसूर पेंटिंग आम तौर पर हिन्दू देवताओं को चित्रित करती है। और प्राकृतिक रंगों और रंगों का उपयोग करके कागज या रेशम पर बनाई जाती है। मैसूर चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक पारम्परिक शैली है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के मैसूर से है केवल सजावटी टुकड़ों से अधिक पेंटिंग दशकों में भक्ति और विनम्रता की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। पौभा पेंटिंग नेपाल राज्य की एक पारम्परिक कला है। जिसे भारत में भी कई संस्कृतियों ने अपनाया है। चित्रों की विशेषता उनके चमकीले जीवत रंगों का उपयोग, जटिल विवरण और बौद्ध देवताओं और आध्यात्मिक प्रतिकों का चित्रण है। पौभा पेंटिंग आम तौर पर प्राकृतिक रंगों और सोने की पत्ती का उपयोग करके कपास या रेशम से बनाई जाती है। काली घाट पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक पारम्परिक शैली है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के काली घाट क्षेत्र में विकसित हुई चित्रों की विशेषता उनके चमकीले एवं जीवत रंगों का उपयोग सरल और भोली शैली और रोजमर्रा की जिंदगी और सांस्कृतिक परम्पराओं का चित्रण है काली घाट पेंटिंग में अक्सर हिन्दू देवताओं और पौराणिक दृश्यों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं को भी दिखाया गया है। पारम्परिक रूप से प्राकृतिक रंगों और रंगों का उपयोग कागज या कैनवास पर बनाई जाती है।

परिवारिक जीवन तथा लोक जीवन, खजुराहों की भित्तियों पर अनेक ऐसी आकृतियाँ भी उत्कीर्ण हैं जो उस समय के पारिवारिक तथा लोक जीवन से सम्बंधित विभिन्न क्रिया – कलाओं को प्रस्तुत करती हैं। एक स्थान पर एक स्त्री अपने शिशु को दुलार रही हैं। एक अन्य आकृति में परदेश गये पति का पत्र मिलने पर नायिका चित्र रचना करने बैठी हैं। पार्श्वनाथ मंदिर में एक शिल्प में अंकित स्त्री – पुरुष किसी विषय पर वाद – विवाद कर रहे हैं।⁵

लोक जीवन के भी अनेक पक्षों का अंकन यहाँ के मूर्तियों – शिल्प में हुआ है। कन्दरियों महादेव तथा लक्ष्मण मंदिर में लड़कियों को नृत्य की शिक्षा देने का भी अंकन है। एक अन्य विषय पाठशाला भी है जिसका अंकन यहाँ उक्त दोनों ही मंदिरों में हुआ है। नृत्य संगीत मण्डली आदि के भी सुन्दर दृश्य अंकित हैं। लोक जीवन के अन्य विषयों में मल्लयुद्ध भी दिखया गया है। एक अग्न शिला खण्ड पर कई व्यक्तियों को धान कूटते चित्रित किया गया है। एक अन्य प्रस्तर खण्ड पर छह श्रमिक एक बड़े शिला खण्ड को बाँस पर लटका कर कन्धों के बल ढोकर ले जाते हुए दिखाये गये हैं। कहीं चित्राकार्य किसी पट्ट पर चित्रांकन करते उत्कीर्ण है। उनके आगे तथा पीछे अनेक शिल्प खड़े हैं एक अन्य शिल्प में आश्रम (अथवा वन) में रहने वालों का जीवन चित्रित किया गया है। और दूध दूहना, पशु पालना, तथा जंगल से लकड़ी काट कर लाना आदि कार्यों को दिखाया गया है।

खजुराहों के सभी हिन्दू तथा जैन मन्दिरों की शैली एक है। इनमें अन्तर केवल दो बातों का है एक तो मन्दिरों में मूर्तियों के विषयों का और दूसरों में इनकी बाहरी दिवारों पर अंकित श्रृंगार पूर्ण दृश्य नहीं है। हिन्दू मन्दिरों में हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियाँ तथा श्रृंगार पूर्ण दृश्यों की भरमार है।

भारत की कला परम्पराएँ और हस्त कला परम्पराये इस देश की स्पष्ट विरासत को दर्शाती हैं। जिसका इतिहास कई हजारों से भी अधिक पुराना है। भारतीय लोकप्रिय परंपरायें विभिन्न समुदाय के लोगों में सृष्टि वर्णन का प्रतिनिधित्व करती हैं। पिठोरा चित्रकला गुजरात में पंचमहल क्षेत्र के राठवा भीलो और पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में झाबुआ में स्थित इन चित्रों को घरों की दिवारों पर विशेष अवसर या उत्सवों पर चित्रित किया जाता है। ये बड़े भित्ति चित्र हैं। जहाँ पकितियों में कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़े पर सवार दर्शाया जाता है। घोड़ा सवार देवताओं की पकितियाँ, राठवों का प्रतिनिधित्व करती हैं सबसे ऊपर घुड़सवार देवताओं का खंड स्वर्गीय निकायो और पौराणिक प्राणियों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ पिठोरो की शादी की बारात जिसमें गौण देवता, राजाओं, देवियों, एक आदर्श किसान, घरेलू जानवरों इत्यादि को पृथ्वी पर दर्शाया जाता है।⁶

डोकरा कार्टिंग लोकप्रिय मूर्तिकला परम्पराओं में, कांस्य की ढलाई या सारे पदों तकनीक से बनाई गई डोकरा या धातु की मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उडिसा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के सबसे प्रमुख धातु शिल्पों में से एक है। इसमें पिघला हुआ मोम विधि के माध्यम से कांस्य की ढलाई शामिल है। बस्तर के धातु कारीगरों को गढ़वा कहा जाता है। लोकप्रिय शब्दावली में गढ़वा शब्द का अर्थ है आकार देना और बनाने की क्रिया शायद इसी कारण कलाकारों को गढ़वा नाम दिया गया है परम्परागत रूप से गढ़वा कारीगर ग्रामीणों के दैनिक उपयोग की बर्तनों की आपूर्ति के अलावा आभूषण, स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित देवताओं की मूर्ति और मन्त के चढ़ावा में साँप, हाथी, घोड़े, अनुष्ठान के बर्तन आदि का निर्माण करते हैं इसके बाद समय के साथ समुदाय में बर्तन आदि का निर्माण करते हैं। इसके बाद समय के साथ समुदाय में बर्तन और पारम्परिक आभूषणों की माँग में कमी आने के बाद, इन शिल्पकारों में नये रूपों (गैर पारंपरिक) और कई सजावटी वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। डोकरा की ढलाई एक विस्तृत प्रक्रिया है। नदी के किनारे की काली मिट्टी को चावल की भूसी के साथ मिलाकर पानी से गुंथा जाता है। मुख्य आकृति (कोर फीगर) या मोल्ड को इसी से बनाया जाता है। सूखने के बाद इस पर गोबर में मिट्टी मिलाकर इसे दूसरी परत से ढक दिया जाता है। साल के पेड़ से एकत्रित राल को तब तक मिट्टी के बर्तन में गर्म किया जाता है जब तक कि वह तरल न हो जाये, इसमें कुछ सरसों का तेल भी मिलाकर उबला जाता है। उबलते तरल को एक कपड़े के माध्यम से छान लिया जाता है और पानी के ऊपर एक धातु के बर्तन में इकट्ठा कर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप राल जम जाता है लेकिन नरम और मुलायम रहता है फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग कर लिया जाता है। कोयले के धीमी आँच पर इन्हे थोड़ा गर्म किया जाता है। और फिर उत्कृष्ट धागे या कुंडल में फैलाया जाता है। ऐसे धागे पट्टियाँ बनाने के लिये एक साथ जुड़ जाती हैं सूखी मिट्टी के आकार के ऊपर इन राल के पहियों या कुंडल को मढ़ा या जोड़ा जाता है और फिर सभी सजावटी विवरण, जैसे- आँख, नाक आदि को आकृति के साथ बनाया जाता है। ये परम्परागत कला आगे बढ़ाने के लिये अग्रसर और संवेदनशील हैं। पारम्परिक भारतीय लोक कला एक शब्द है जो उन लोगों की विद्याओं को संदर्भित करता है जो पेशेवर कलाकार नहीं हैं। जैसे कि चित्रकार, मूर्तिकार और अक्सर शामिल किये जाते हैं। हमारी भारतीय कला और संस्कृति में लोक शब्द का सार और सरलता पर जोर देता है। उत्पादन के लिए किसी औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। सरलता पर जोर देता है। लोककला का आवश्यकता नहीं होती है और कार्य की शैली उस संस्कृति को दर्शाती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है लोककलाएँ कलात्मक परम्पराये जो सामान्य सन्दर्भ में उत्पन्न हुईं और सिखाई जाने पर पीढ़ियों तक चली गयी थी, यही हमारी भारतीय कला और संस्कृति का हृदय है।⁷ भारतीय कला और संस्कृति हमेशा संस्कृतियों और परम्पराओं का मिश्रण रही है। यह दुनियाँ की उन कुछ स्थानों में से एक है जिसने अपनी विरासत और जीवन संस्कृति के माध्यम से सदियों पुरानी लोककला को संरक्षित किया है। यह कला सबसे मौलिक काम है क्योंकि यह लोगों की आत्मा से पैदा हुई है।

भारतीय लोककला परम्पराएँ लुप्त होती कला बन गई हैं। भारत और बाहर कला सग्रहालयों की नई पीढ़ियों के बीच इन लोककलाओं के बारे में जागरूकता की कमी ने इस दुखद स्थिति को जन्म दिया है। जहाँ से लोककलाएँ धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं। कम कमाई की संभावना के कारण युवा कलाकार इस पेशे को नहीं अपना रहे हैं कला परंपरा को जीवित रखने के लिये हमें उन लोगों की मदद करके इन परंपराओं को जीवित और प्रासांगिक बनाए रखने के लिये रचनात्मक तरीके की आवश्यकता है। भारतीय जीवन निःसन्देह कलात्मक कारीगरी का खजाना, शाश्वत मूल्य रखता है।

सन्दर्भ ग्रंथ—

1. प्रो. मंजुला चतुर्वेदी – भारतीय लोककला के अभिप्राय, पृ.सं.59–64
2. डॉ. शैलेन्द्र कुमार – उत्तर भारतीय पोथी चित्रण, पृ.सं.52–55
3. डॉ. सुनिल सक्सेना – कांगणा की चित्रकला मे श्रृंगार, पृ.सं.15–21
4. डॉ. दिनेश चन्द्र गुप्ता – भारत की चित्रकला, पृ.सं.10–13
5. डॉ. गिराज किशोर अग्रवाल – भारतीय मूर्तिकला परिचय, पृ.सं. 63–64
6. डॉ. श्री मति मधु श्रीवास्तव – बुन्देलखण्ड की लोकचित्रकला, पृ.सं. 45–50
7. डॉ. गिराज किशोर अग्रवाल – भारतीय मूर्तिकला परिचय, पृ.सं.81–87

