

भारतीय कला का ऐतिहासिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन

डॉ बीना दीक्षित

प्रोफेसर ललित कला विभाग
ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी

आशीष कुमार

ललित कला विभाग

सार

प्रागैतिहासिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने से ही कला की शुरुआत हाँ जाती है। प्रारम्भ में मानव द्वारा निर्मित कलात्मक पुरावशेष, शैलगृहाँ व गुफाओं में भित्ति चित्राँ के रूप में परिलक्षित हाँती है। सिंधु संस्कृति के समय इसका विकास शुरू हुआ जो माँर्यकाल व गुप्तकाल में अपने चरमाँत्कर्ष पर पहुँच गया। वास्तु, शिल्प, मूर्ति, चित्र, काँस्य प्रतिमा, मृण्मयी मूर्तियाँ, मृदभाजन, सिक्के, दन्तकर्म, काष्ठकर्म, मणिकर्म, स्वर्ण व रजत कर्म आदि के रूप में भारतीय कला की सामग्री भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अजन्ता ऐलोरा की गुफाएँ तक्षण कला का एक अद्भूत नमूना है। कुषाणवंशीय शासक कनिष्क के काल में गाँधार व मथुरा कला का बहुत अधिक विकास हुआ। कला की महताँ ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक है। इससे हमें प्रागैतिहासिक तथा आद्यऐतिहासिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अलावा तिथि-निर्धारण, प्राप्ति स्थान व ऐतिहासिक संबंधों के निर्धारण, धार्मिक जीवन के स्त्राँत व आर्थिक व सामाजिक जीवन के बारे में कला से हमें बहुत जानकारी प्राप्त हाँती है। इतिहास की संरचना साक्ष्य सापेक्ष हाँती है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का स्वयं साक्षी नहीं हाँता अतः वह पुरावशेषों से ज्ञात तथ्याँ के आधार पर ही इतिहास का निर्माण करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में साहित्यिक परम्परा तथा भौतिक परम्परा के अवशेष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। भौतिक परम्परा में पुरातात्विक साक्ष्य अपने अविकल रूप में प्राप्त हाँने के कारण अधिक विश्वसनीय हैं। कला तथा स्थापत्य महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं। वो विभिन्न कालों के साँस्कृतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं।

भूमिका

भारतीय कला भारत वर्ष के इतिहास, विचार, धर्म, तत्वज्ञान आँर संस्कृति का दर्पण है। भारतीय जनजीवन की व्याख्या तथा अभिव्यक्ति कला के माध्यम से हुई है। वास्तु शिल्प, मूर्ति,

चित्र काँस्य प्रतिमा, मृण्मयी मूर्तियाँ, मृदभाजन, सिक्के, दन्तकर्म, काष्ठ कर्म, मणिकर्म, स्वर्ण रजत कर्म आदि के रूप में भारतीय कला की सामग्री भरपूर मात्रा में पाई जाती है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति, बुद्धकाल, माँर्यकाल, शुँग-सातवाहन काल, गुप्तकाल, राजपूतकाल, सल्तनतकाल तथा मुगलकाल तक के साँस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में कला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रागैतिहासिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने से ही कला की शुरुआत हाँ जाती है। प्रारम्भ में मानव द्वारा निर्मित कलात्मक पुरावशेष शैलगृहाँ व गुफाओं में भित्ति चित्राँ के रूप में मिलते हैं। नव पाषाण काल में उसकी कला मृदभाण्डो व गृह निर्माण के रूप में परिलक्षित हाँती है। आगे चलकर कला उसके सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन में समाहित हाँ गई। काल विभाजन के आधार पर भारतीय कला का निम्नलिखित भागाँ में बाँटते हैं :-

- (1) प्रारम्भिक युग:- प्रागैतिहासिक काल की कला
- (2) आद्ययुग:- सिंधु घाटी से नन्दवंश के पूर्व की कला
- (3) मध्ययुग- माँर्य युग से हर्ष के काल तक की कला
- (4) मध्यकाल - हर्ष के बाद की कला।

भारतीय कला प्रागैतिहासिक काल में अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी। सिंधु संस्कृति काल में उसका विकास शुरू हाँता है। माँर्य काल से हर्ष के समय तक यह अपने चरमाँत्कर्ष पर पहुँच गई। माँर्य, शुँग, काव्य व सातवाहन काल की कला के विकास के दर्शन सारनाथ, भरहुत,

सौँची, बौद्ध गया, अमरावती तथा भान्जी आदि पुरास्थलों पर होते हैं। इसके बाद भारतीय कला प्रारम्भ दूर-दूर तक विदेशों में भी फैल गया। प्राचीन भारतीय कला के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री की महत्ता सर्वाधिक है।

भारतीय कला के तीन रूप प्रचलित हैं — स्थापत्य कला, मूर्तिकला तथा चित्रकला। प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक प्रगति का प्रमाण उस काल की पाषाणकृतियों, भित्ति-चित्रों तथा मृण्मूर्तियों के रूप में मिलता है। बौद्ध वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास में प्राचीन स्तूपों के नमूने, विहारों के खण्डहर, गुहा, चैत्यग्रह, बुद्ध प्रतिमाओं जैसे कृषाणकाल में गान्धार व मथूरा शैली में निर्मित हैं। बौद्धिस्त्वों की मूर्तियाँ, स्तूप मूर्तियाँ आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमारे अतीत के गौरव को प्रतिबिम्बित करते हैं।

ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में कला — प्राचीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर कला महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है।

प्रागैतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक जीवन का ज्ञान :- भाँपाल के समीप भीमबेटका में स्थित प्रागैतिहासिक शैल गृह का कला के क्षेत्र में विशेष महत्व है। इस शैल गृह के चित्र तात्कालिक मानव के जीवन की राखक जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें प्रजनन कियाओं से सम्बंधित चित्र मानव की ज्ञानेन्द्रियाँ की शक्ति को दर्शाते हैं। हिरण के पेट में हाथी का चित्र उसकी कल्पना शक्ति को दर्शाते हैं। मानव के साथ चलता कुत्ते का चित्र उसके द्वारा सुरक्षा के लिये उसे पालतु बनाने का द्योतक है। तीर तथा भालों द्वारा जानवरों का शिकार करते दर्शाया गया है। अनेक मनुष्यों का एक पवित्र में नृत्य मुद्रा में दर्शाया जाना उनके सामूहिक जीवन को दर्शाता है। एक चित्र में मनुष्यों का जंगली सूअर से डर के भागते हुये तथा दूसरे में पशुओं का मनुष्य को देखकर भागते हुये चित्र अंकित हैं। हड़प्पाकालीन मृदभाण्डों पर अंकित चित्रों में वनस्पति व जीवजन्तुओं तथा ज्यामितिय चित्रों की प्राधानता है। इस काल की प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण्मूर्तियाँ, धातुओं की मूर्तियाँ, मिट्टी की मृण्मूर्तियाँ जिनमें मातृदेवी की मूर्तियाँ तथा वृषभ की मृण्मूर्तियाँ सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। इस काल की मुहरों पर भी मूर्तिकला के विकसित रूप के दर्शन होते हैं। अब तक इस काल की 2000 के लगभग मुहरें प्राप्त हो चुकी हैं। इस काल के बहुमूल्य पत्थरों तथा मिट्टी के विभिन्न प्रकार के मनके भी कला की दृष्टि से अद्भुत हैं। इस काल के मृदभाण्ड भी कला के उत्कृष्ट रूप के दर्शन कराते हैं। इस काल की खिलाना गाड़ियाँ जो मिट्टी की बनी हैं कला के दर्शन कराती हैं। ये बैल का प्रयोग यातायात में करने की द्योतक हैं। पशु तथा पक्षी प्रारम्भिक काल से लेकर बाद में भी कला के

रूप में प्रसिद्ध रहे। मायैकालिन मूर्तिकला व तक्षणकला में पशु-पक्षियों का अंकन पौराणिक कल्पनाओं के अनुरूप प्राप्त होता है।

तिथि निर्धारक के रूप में कला :-

पुरावस्तुओं का काल निर्धारण प्रायः उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। स्तूप, मन्दिर, शीलापठ आदि पर उत्कीर्ण लेख सम्बंधित सामग्री के काल की सूचना देता है। इस साक्ष्य के अभाव में शैली ही समय का संकेत देती है। पुरातत्व की खुदाई में प्राप्त सामग्री जैसे मुद्रा, मृत्पात्र, खिलाने आदि को पुरास्तरीय स्तरों के आधार पर जाँच कर उनका समय निश्चित करते हैं। हड़प्पा कालिन मृदभाण्डों पर अनेक प्रकार के चित्र उकेरे गये हैं। जिनकी तकनीक आधार पर अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है।

प्राप्ति स्थान तथा ऐतिहासिक सम्बंधों के निर्धारण में सहायक —

प्राप्ति स्थान और तिथिक्रम ये दोनों कला वस्तु के अध्ययन में सहायक होते हैं। मूर्तियों में प्रयोग पत्थर से मूर्तियों की प्राप्ति स्थान पर प्रस्तर की उपलब्धता के स्थान के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बंधों को निश्चय करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता में किरथर पहाड़ी की खादानों का सफेद खड़िया पत्थर काम में लाया जाता था। मायैकाल की मूर्तिकला पर इरानी प्रभाव के दर्शन होते हैं। इस काल में चुनार की खादानों का हल्के गुलाबी रंग का ठोस बलवा पत्थर काम में लाया गया। मथूरा कला में मजिठी रंग का चित्रकारी बलवा पत्थर, सिकरी व व्यानाद्ध प्रयुक्त किया गया। गान्धार कला में नीली झलक का स्लेटी पत्थर प्रयोग किया गया। गुप्त काल में स्थानीय लल्लोह पत्थर, पाल युग में काले रंग का गयावाल तेलीय पत्थर, चालुक्य काल में पीले रंग का बलवा पत्थर तथा अमरावती व नागार्जुनी कोण्डा आदि स्तूपों में श्वेत खड़िया पत्थर का प्रयोग किया गया। उड़ीसा के मन्दिरों में राजा रनिया पत्थर, कुरुआ पत्थर, ठुसारया पत्थर, सैलखड़ी तथा संगमरमर का प्रयोग किया गया। इस प्रकार कलात्मक सामग्री से स्थानीय भेदों का निर्देश मिल जाता है।

धार्मिक जीवन के स्रोत के रूप में मूर्ति कला :-

धार्मिक रूप से मायैकाल सहिष्णुता का काल था। बुद्ध मूर्तियों के साथ यक्षा व नागों की मूर्तियों का परिचय भरहुत, सांची तथा मथूरा कला में मिलता है। अशोक के काल में बनी विभिन्न पशु मूर्तियों का सम्भवतः बौद्ध धर्म से सम्बंध था। उसका वैशाली का सिंह शीर्ष स्तम्भ लोरियानन्दनगढ़ का सिंह शीर्ष स्तम्भ, बिहार के चम्पारन जिले में स्थित रामपुरवा स्थित सिंह शीर्ष स्तम्भ, संकिशा का गज शीर्ष युक्त स्तम्भ, सारनाथ सिंह शीर्ष स्तम्भ, सांची का सिंह शीर्ष स्तम्भ, धौली की गज मूर्ति आदि का राजकीय कला के रूप में सम्भवतः धार्मिक महत्व था। इन पशुओं का बुद्ध के जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक की महत्वपूर्ण घटनाओं से सम्बंध बताया जाता है। इसके इलावा इस काल की मथूरा कला की प्रथम गोंव की यक्षमूर्ति, दिदारगंज की यक्षिणी मूर्ति तथा पटना से प्राप्त दो यक्षमूर्तियों का भी धार्मिक महत्व है। जैन धर्म से सम्बंधित लोहानीपुर की मस्तकहीन मानव मृण्मूर्तियाँ प्रमुख हैं। मथूरा, अहिच्छत, काँशाबी, मसान,

लुम्बीनि, बौद्ध गया, सारनाथ, राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती इस काल के मुख्य धार्मिक मूर्तिकला के केन्द्र थे। महात्मा बुद्ध के जीवन सम्बंधित अनेक जातक कथाओं का उत्कीर्ण इस काल के स्तूपों पर मिलता है। अजन्ता एलौरा की गुफाएँ तक्षण कला का एक अद्भुत नमूना है। तीसरी शताब्दी ई० पू० से लेकर 12वीं शताब्दी तक महात्मा बुद्ध तथा बौद्धिस्त्वों से सम्बंधित अनेक चित्रों तथा पौराणिक पशुओं का अंकन

इन गुफाओं में उकेरा गया है।

कुषाणवंशीय शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास हुआ जिनमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ की शैली ताँ यूनानी थी लेकिन इसकी आत्मा भारतीय थी। इस काल में मूर्तियों का अनेक आभूषणों से अलंकृत किया गया। बुद्ध तथा बोधीसत्त्वों की मूर्तियों के अलावा मथूरा शैली में जैन मूर्तियाँ, विष्णु, सूर्य, कुबेर, नाग, यक्ष तथा स्त्री मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथूरा लुम्बिनी, बुद्धगया, कुशीनगर, सांची, अजन्ता, अमरावती, नागार्जुनीकोट, काशी आदि मूर्तिकला के मुख्य केन्द्र थे। कुषाणों के सिक्कों पर अनेक यूनानी देवी-देवताओं के चित्र अंकित हैं। गुप्त काल में बुद्ध, बराह अवतार, गाँवरधनधारी कृष्ण मूर्ति, शेषशायी, विष्णु, सूर्य, कार्तिकेय, बलदेव, लक्ष्मीनारायण, शिवजी, शिवलिंग, पार्वती, महावीर स्वामी तथा मकरवाहिनी गंगा आदि देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया। शिव की अर्धनारीश्वर रूप का निर्माण इसी काल में हुआ। इस काल के सिक्कों पर अनेक देवियों के चित्र अंकित हैं।

गुप्तांतर काल में भी इन देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण होता रहा लेकिन पत्थर की जगह सोना, चाँदी, ताम्बा, राँगा, पीतल आदि का प्रयोग बढ़ा। इस प्रकार कला धार्मिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत है।

आर्थिक जीवन के स्त्रोत के रूप में कला :-

मूर्तियाँ तथा चित्रों से हमें आर्थिक जीवन के बारे में भी पता चलता है। इन पर कपड़ों के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। माँहनजोदड़ों से प्राप्त मूर्तियों के त्रिपतियाँ कपड़े का अंकन इसका अच्छा उदाहरण है। मृदभाँडों पर चटाई की डिजाईन बुनाई के प्रमाण हैं। ताँबा तथा अन्य धातुओं की मूर्तियाँ उन्नतिशील आर्थिक व्यवस्था के दर्शन कराते हैं। मूर्तियों पर आभूषणों का अंकन भी इसका उदाहरण है। माँर्य कालीन, शुंगकालीन, कुषाणकालीन, गुप्तकालीन मूर्तियों से हमें वस्त्रों के प्रकार कशीदाकारी, दस्तकारी वस्त्रों की सज्जा तथा रूपरेखा का ज्ञान होता है। सम्मतः माँर्यकाल में मूर्तिकाल का विकास उद्योग के रूप में हो चुका था। इस काल में मूर्तिकला की नई तकनीक का विकास हुआ जाँ आर्थिक उन्नति का दर्शाता है। कुषाण काल

में मूर्तिकार राज्य द्वारा संरक्षित होते थे। मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव विदेशी संबंधों का दर्शाता है। गुप्तकाल में कला का काफी विकास हुआ। इस काल में बने मन्दिरों, गुफाओं तथा चैत्यों से कला के उत्कर्ष रूप के दर्शन होते हैं। माँर्यकाल से ही गुफाओं तथा चैत्यों विहारों व मन्दिरों के लिये दान दिये जाते थे जाँ आर्थिक समृद्धि के द्योतक है। गुप्तकाल में सोने के सिक्कों काला के उत्कृष्ट नमूने हाँने के साथ आर्थिक समृद्धि के द्योतक हैं। अजन्ता तथा ऐलौरा की गुफाएँ मूर्तिकाल की उत्कृष्ट निधि हैं।

सामाजिक जीवन के स्त्रोत के रूप में कला :-

भारतीय मूर्तिकला की अपनी एक विशेषता रही है कि वह लोकजीवन का परिभाषित करते हुए चलती है। कला के द्वारा मनुष्य के कार्य-कलापो का चित्रण किया गया है। वृक्षलता, पुष्प, फूल, वनस्पति, पशु-पक्षी, धार्मिक व्यक्तियों के जीवन का अंकन, राजा का एश्वर्य, राज सिंहासन, राज लक्ष्मी, छत्र, चतुरंगिणी सेना, उनके उत्सव, यात्रा संगीत, नृत्य आदि का अंकन मिलता है। प्रागैतिहासिक शैल गृहों में तात्कालिक मानव के सम्पूर्ण जीवन का विवरण मिलता

है। भीमबैठका के शैलगृह इसका अच्छा उदाहरण है। हडप्पा से मिली ताम्बे की मूर्ति नृत्य प्रवृत्ति की द्योतक है। प्रारम्भ से ही नारी का भारतीय कला में विशिष्ट स्थान रहा है। भारतीय वेषभूषा, केश विन्यास, आभूषण, आसन सामग्री चित्रकला तथा शिल्पकला में व्यापक रूप से मिलते हैं। आदमगढ़, पंचमढ़ी, भीमबैठका और काबरा की शैलगृहों से मानवीय काया का रूप लहरदार खड़ी रेखाओं के रूप में मिलता है। माँहनजोदड़ों की मूर्ति से वस्त्रों के बारे में पता चलता है। विभिन्न प्रकार के मृदभाँडों से आर्थिक स्थिति व खान-पान का पता चलता है।

निष्कर्ष

हडप्पा सभ्यता से केशविन्यास, स्त्री मूर्तियों से बाजूबन्द, चुड़ियाँ, मालाओं, कर्णआभूषणों आदि का ज्ञान होता है। कुषाणकालीन सिक्कों पर गाँधारकला की वेषभूषा के दर्शन होते हैं। मथूरा शैली की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध का महीन वस्त्र पहने दिखाया गया है। कपिशा से प्राप्त गान्धार शैली की मूर्तियों में स्त्री के हाथों प्रसाधिका का दिखाई गई। गुप्त कला में पुरुष की वेषभूषा में धाँती तथा स्त्री की वेषभूषा में साड़ी का पता सिक्कों से चलता है। इस प्रकार कला से सामाजिक जीवन का बोध होता है।

संदर्भ

- वेंडी डोनिगर और ब्रायन के. स्मिथय सशक्तिकरण, 2021, पेंगुइन चालिक्स,
- वीआर मेहताय सामाजिक नीवरु एक व्याख्या (2018) मनोहर प्रकाशन
- कुमुद रंजन सिंहय सामाजिक सशक्तिकरण – अरिहंत प्रकाशन मनु स्मृति
- डॉ. एसआर मायनेनी, राजनीति सशक्तिकरण पुनर्मुद्रणरू 2020
- यू.एन. घोषालयसामाजिक इतिहास, 2020