

भारतीय कला का ऐतिहासिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन

डा. बिना दीक्षित

प्रोफेसर दीक्षा कला विभाग

ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी

आशीष कुमार

दृश्या कला विभाग

सार

प्रागैतिहासिक मानव द्वारा पत्थर के आजार बनाने से ही कला की शुरुआत हो जाती है। प्रारम्भ में मानव द्वारा निर्मित कलात्मक पुरावशेष, शैलग्रहाएँ व गुफाओं में भित्ति वित्राएँ के रूप में परिलक्षित होती हैं। सिंधु संस्कृति के समय इसका विकास शुरू हुआ जो मार्याकाल व गुप्तकाल में अपने चरमांकर्ष पर पहुँच गया। वास्तु, शिल्प, मूर्ति, चित्र, का स्थान प्रतिमा, मृण्यलय, मृदभाजन, सिक्के, दन्तकम, काष्ठकम, मणिकर्म, स्वर्ण व रजत कम, आदि के रूप में भारतीय कला की सामग्री भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अजन्ता ऐलोरा की गुफाएं तक्षण कला का एक अद्भूत नमूना है। कुषाणवंशीय शासक कनिष्ठ के काल में ग्रांथालय व मथुरा कला का बहुत अधिक विकास हुआ। कला की महत्वा 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 स्वांत्र व आर्थिक व सामाजिक जीवन के बारे में कला से हमें बहुत जानकारियों प्राप्त होती है। इतिहास की संरचना साक्ष्य सापेक्ष होती है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का स्वयं साक्षी नहीं होता अतः वह पुरावशेषों से ज्ञात तथ्यों 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 पुरातात्त्विक साक्ष्य अपने अविकल रूप में प्राप्त होने के कारण अधिक विश्वसनीय हैं। कला तथा स्थापत्य महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं। वो विभिन्न कालों के सांस्कृतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं।

भूमिका

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

चित्र कॉस्ट्र प्रतिमा, मृण्यलय, मृदभाजन, सिक्के, दन्तकम, काष्ठकम, मणिकर्म, स्वर्ण रजत कम, आदि के रूप में भारतीय कला की सामग्री भरपूर मात्रा में पाई जाती है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर हड्डियां संस्कृति, बुद्धकाल, मार्याकाल, शुंग-सातवाहन काल, गुप्तकाल, राजपूतकाल, सत्त्वंतकाल तथा मुगलकाल तक के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में कला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रागैतिहासिक मानव द्वारा पत्थर के आजार बनाने से ही कला की शुरुआत हो जाती है। प्रारम्भ में मानव द्वारा निर्मित कलात्मक पुरावशेष शैलग्रहाएँ व गुफाओं में भित्ति वित्राएँ के रूप में मिलते हैं। नव पाण्य काल में उसकी कला मृदभाण्डों व गृह निर्माण के रूप में परिलक्षित होती है। आगे चलकर कला उसके सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक समाज में समाहित हो गई। काल विभाजन के आधार पर भारतीय कला का निम्नलिखित भागों में बांटते हैं:-

(1) प्रारम्भिक युग:- प्रागैतिहासिक काल की कला

(2) आद्ययुग:- सिंधु घाटी से नन्दवंश के पूर्व की कला

(3) मध्ययुग- मार्य 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 होता है। मार्य काल से हर्ष के समय तक यह अपने चरमांकर्ष पर पहुँच गई। मार्य, शुंग, काव्य व सातवाहन काल की कला के विकास के दर्शन सारनाथ, भरहुत,

सौंची, बौद्ध गया, अमरावती तथा भान्जी आदि पुराणालोक 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 महता सर्वाधिक है।

भारतीय कला के तीन रूप प्रचलित हैं – स्थापत्य कला, मुर्तिकला तथा चित्रकला। प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक प्रगति का प्रमाण उस काल की पाषाणकलियों, भित्ति-चित्रों तथा मृणमुर्तियों के रूप में मिलता है। बौद्ध वास्तुकला और मुर्तिकला के विकास में प्राचीन स्तुपों के नमूने, विहारों के खण्डहर, गुहा, चैत्यग्रह, बुद्ध प्रतिमाओं जैसे कुषाणकाल में गाढ़ार व मथूरा शैली में निर्मित हैं। बौद्धिस्त्वों की मुर्तियाँ, स्तूप मुर्तियाँ आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमारे अंतीत के गौरव का प्रतिबिंबित करते हैं।

ऐतिहासिक स्त्रोतों 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:— भैपाल के समीप भीमबैठका में स्थित प्रागैतिहासिक शैल गृह का कला के क्षेत्र में विशेष महत्व है। इस शैल गृह के चित्र तात्कालिक मानव के जीवन की राचक जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें प्रजनन कियाजाएँ से सम्बंधित चित्र मानव की ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति का दर्शाते हैं। हिरण्य के पेट में हाथी का चित्र उसकी कल्पना शक्ति का दर्शाते हैं। मानव के साथ चलता कुत्ता का चित्र उसके द्वारा सुख्ता के लिये उसके पालतु बनाने का द्योतक है। तीर तथा भालो द्वारा जानवरों का शिकार करते दर्शा या गया है। अनेक मनुष्यों का एक प्रवित्ति में नृत्य मुद्रा में दर्शाया जाना उनके सामूहिक जीवन का दर्शाता है। एक चित्र में मनुष्यों का जंगली सूअर से डर के भागते हुये तथा दूसरे में पशुओं का मनुष्य का देखकर भागते हुये चित्र अंकित है। हड्डपाकालीन मृद्घभाष्ठों पर अंकित चित्रों में वनस्पति व जीवजन्तुओं तथा ज्यामितिय चित्रों की प्राधानता है। इस काल की प्रस्तर मुर्तियाँ, मृणमुर्तियाँ, धातुओं की मूर्तियाँ, मिट्टी की मृणमुर्तियाँ जिनमें मातृदेवी की मूर्तियाँ तथा वृषभ की मृणमूर्तियाँ सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। इस काल की मुहरा 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 मुदभांड भी कला के उत्कृष्ट रूप के दर्शन कराते हैं। इस काल की खिलाना गाड़िया जैसे मिट्टी की बनी हैं कला के दर्शन कराती हैं। ये बैल का प्रयाग यातायात में करने की घौतक हैं। पशु तथा पक्षी प्रारम्भिक काल से लेकर बाद में भी कला के

रूप में प्रसिद्ध रहे। मार्यकालिन मुर्तिकला 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, शीलापट 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, मृतप्राप्त, खिलाने आदि का पुरास्तरीय स्तरों के आधार पर जॉच कर उनका समय निश्चित करते हैं। हड्डपाकालीन मृद्घभाष्ठों 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 निधारण में सहायक —

प्राप्ति स्थान आरे तिथिकम ये दोनों कला वस्तु के अध्ययन में सहायक होते हैं। मूर्तियाँ में प्रयाग पत्थर से मूर्तियाँ की प्राप्ति स्थान पर प्रस्तर की उपलब्धता के स्थान के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृति सम्बंधों का निश्चय करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए सिंधु सम्भाता में किरधर पहाड़ी की खादाना का सफेद खड़िया पत्थर काम में लाया जाता था। मार्यकाल की मुर्तिकला पर इरानी प्रभाव के दर्शन होते हैं। इस काल में चुनार की खादाना का हल्के गुलाबी रंग का ठासे बलवा पत्थर काम में लाया गया। मथूरा कला में मजिठी रंग का चित्रीदार बलवा पत्थर, सिकीरी व व्यानाद्ध प्रयुक्त किया गया। गांधार कला में नीली झालक का स्लेटी पत्थर प्रयाग किया गया। गुप्त काल में स्थानीय लल्ला ह पत्थर, पाल युग में काले रंग का गयावाल तेलीय पत्थर, चालुक्य काल में पीले रंग का बलवा पत्थर तथा अमरावती व नाराजुनी कोडा आदि स्तूपों में श्वेत खड़िया पत्थर का प्रयाग किया गया। उड़ीसा के मन्दिरों में राजा रनिया पत्थर, कुरथा पत्थर, दुसराया पत्थर, सैलखड़ी तथा संगमरमर का प्रयोग किया गया। इस प्रकार कलात्मक सामग्री से स्थानीय भेदों का निर्देश मिल जाता है।

धार्मिक जीवन के स्त्रोत के रूप में मूर्ति कला:—

धार्मिक रूप से मार्य काल सहिष्णुता का काल था। बुद्ध मूर्तियाँ के साथ यक्षों व नागों की मूर्तियाँ का परिचय भरहुत् सांची तथा मथूरा कला में मिलता है। अशोक के काल में बनी विभिन्न पशु-मूर्तियाँ का सम्भवतः आद्य धर्म से सम्बंध था। उसका वैशाली का सिंह शीर्ष स्तम्भ, लोरियानन्दनगढ़ 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 प्रखम गोंव की यक्षमूर्ति, दिदारग ज की यक्षिणी मूर्ति तथा पटना से प्राप्त दो यक्षमूर्तियाँ की भी धार्मिक महत्व हैं। जैन धर्म से सम्बंधित लोहानीपुर की मस्तकहीन मानव मृणमूर्तियाँ प्रमुख हैं। मथूरा, अहिच्छत, काशाबी, मसाने,

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

इन गुफाओं में उकेरा गया है।

कुषणवंशीय शासक कनिष्ठ 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 मूर्तियाँ को अनेक आभूषणों से अलंकृत किया गया। बुद्ध तथा बोधीसत्प्राप्ति की मूर्तियाँ के अलावा मथुरा शैली में जैन मूर्तियाँ, विष्णु, सूर्य, कुबेर, नाग, यक्ष तथा स्त्री मूर्तियाँ का निर्माण किया गया। मथुरा तुम्बिनी, बुद्धगया, कुशीनगर, सांची, अजन्ता, अमरावती, नागाजु़नीकोंडा, 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, गावधनधारी कृष्ण मूर्ति, शेषायी, विष्णु, सूर्य, कार्तिक य, बलदेव, लक्ष्मीनारायण, शिवजी, शिवलिंग, पार्वती, महादीर्घ स्वामी तथा मकरवाहिनी गंगा आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ का निर्माण किया गया। शिव की अध्यनारीश्वर रूप का निर्माण इसी काल में हुआ। इस काल के सिक्कों पर अनेक देवियाँ के चित्र अंकित हैं।

गुप्तोंतर काल में भी इन देवी-देवताओं की मूर्तियाँ का निर्माण होता रहा लेकिन पत्थर की जगह सोना, चांदी, ताम्बा, रांगा, 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। माहनजोदड़ों से प्राप्त मूर्तियाँ के त्रिपत्तियाँ कपड़ों पर अंकन इसका अच्छा उदाहरण है। मृद्घभांडों पर चटाई की डिजाइन बुनाई के प्रमाण हैं। तांबा तथा अन्य धातुओं की मूर्तियाँ उन्नतिशील आर्थिक व्यवस्था के दर्शन करते हैं। मूर्तियाँ पर आभूषणों का अंकल भी इसका उदाहरण है। मार्य कालीन, शुगांकालीन, कुषाणकालीन, गुप्तकालीन मूर्तियाँ से हमें वस्त्रों के प्रकार कशीदाकारी, दस्तकारी वस्त्रों की सज्जा तथा रूपरेखा का ज्ञान होता है। सम्भव: मार्यकाल में मूर्तिकला का विकास उद्योग के रूप में हो चुका था। इस काल में मूर्तिकला की नई तकनीक का विकास हुआ जा रही 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 उत्कर्षट रूप के दर्शन होते हैं। मार्यकाल से ही गुफाओं तथा चैत्यों विहारों व मन्दिरों के लिये दान दिये जाते थे जो आर्थिक समृद्धि के द्योतक हैं। गुप्तकाल में सोने के सिक्के काला के उत्कृष्ट नमूने हाने के साथ आर्थिक समृद्धि के द्योतक हैं। अजन्ता तथा ऐलौरा की गुफाएं मूर्तिकला की उत्कृष्ट निधि हैं।

सामाजिक जीवन के स्रोत 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-कलापों का वित्रण किया गया है। वृक्षलता, पुष्टि, फूल, वनस्पति, पशु-पक्षी, धार्मिक व्यक्तियाँ के जीवन का अंकन, राजा का एशवर्य, राज सिंहासन, राज लक्ष्मी, छत्र, चतुरंगिणी सेना, उनके उत्सव, यात्रा संगीत, नृत्य आदि का अंकन मिलता है। प्रागेतिहासिक शैल गृहों में तात्कालिक मानव के सम्पूर्ण जीवन का विवरण मिलता है।

हृषीकेश के शैलग्रह इसका अच्छा उदाहरण है। हृषीकेश से मिली ताम्बे की मूर्ति नृत्य प्रवृत्ति की द्योतक है। प्रारम्भ से ही नारी का भारतीय कला में विशेष स्थान रहा है। भारतीय वेशभूषा, केश विन्यास, आभूषण, आसन सामग्री चित्रकला तथा शिल्पकला में व्यापक रूप से मिलते हैं। आदमगढ़, पंचमढ़ी, भीमबैठका आरे काबरा की शैलग्रह हो से मानवीय काया का रूप लहरदार खड़ी रखाएँ के रूप में मिलता है। माहनजोदड़ों की मूर्ति से वस्त्रों के बारे में पता चलता है। विभिन्न प्रकार के मृद्घभांडों से आर्थिक स्थिति व खान-पान का पता चलता है।

निष्कर्ष

हृषीकेश से केशविन्यास, स्त्री मूर्तियाँ से बाजूबन्द, चुड़ियाँ, मालाओं, कण्ठाभूषणों आदि का ज्ञान होता है। कुषाणकालीन सिक्कों पर गांधारकला की वेशभूषा के दर्शन होते हैं। मथुरा शैली की मूर्तियाँ में महात्मा बुद्ध का महीन वस्त्र पहने दिखाया गया है। कपिशा से प्राप्त गान्धार शैली की मूर्तियाँ में स्त्री के हाथों प्रसाधिका का दिखाई गई। गुप्त कला में पुरुष की वेशभूषा में धात्री तथा स्त्री की वेशभूषा में साड़ी का पता सिक्कों से चलता है। इस प्रकार कला से सामाजिक जीवन का बोध होता है।

संदर्भ

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