

3. FOLK AND TRIBAL ARTS AND LITERATURE STEEPED IN INDIAN TRADITION (भारतीय परम्परा से आवृत्त लोक एवं जनजातीय कलाएं और साहित्य)

Kavita Yadav^{a*}

^a Research Scholar, M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly

^aEmail: kvyadav1993@gmail.com

Abstract

Indian folk and tribal arts and literature are an integral part of India's rich cultural heritage and reflect the country's invaluable culture. These arts and literature express diverse aspects of Indian society and offer glimpses into various regional cultures. This heritage symbolizes creativity, prosperity, and social unity in villages and tribal communities. Indian folk and tribal art represents diversity and uniqueness across different regions, inspired by the country's varied geographical and cultural landscapes. This heritage includes folk music, folk tales, folk dances, folk art, and tribal arts. These forms have evolved in different regions and are a significant part of the cultural identity of the tribes residing there. Through these art forms, local history, traditions, and cultural nuances are presented. The nature of Indian folk art as a cultural heritage reflects its endless diversity, richness, and creativity, and it is considered a vibrant social and cultural legacy. Folk and tribal art reflects the integral aspects of life and culture in Indian society, expressing people's emotions, social relationships, and customs. Indian folk and tribal art preserves India's culture by incorporating various regional embellishments, costumes, songs, dances, musical instruments, dramatic performances, stories, folk tales, and other theatrical arts. It presents its ancient and social values with excellence. Through this, people understand the uniqueness of their language, literature, music, and dance, and are able to carry forward their folk traditions. In this way, Indian folk art fosters prosperity, social harmony, and cultural enrichment.

भारतीय लोककला एवं जनजातीय कलाएं एवं साहित्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है, और यह देश की अमूल्य संस्कृति को दर्शाता है। ये कलाएं और साहित्य भारतीय समाज के विविध पहलुओं को अभिव्यक्त करती हैं। और विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत करती हैं। यह विरासत गांवों और जनजातियों में सृजनात्मकता, समृद्धि, और सामाजिक एकता का प्रतीक है। भारतीय लोक एवं जनजातीय कला विभिन्न क्षेत्रों में विविधता और अद्वितीयता का प्रतीक है, जो देश के विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों से प्रेरित है। इस विरासत में लोक संगीत, लोक कथाएँ, लोक नृत्य, लोक कलाएँ, और लोक वाणी जनजातीय कलाएँ शामिल हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होते हैं, और वहाँ की जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन रूपों में कला के माध्यम से स्थानीय, इतिहास, परंपराएँ और सांस्कृतिक अंदरूनीता को प्रस्तुत किया गया है। भारतीय लोककला सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप उसकी अनन्त विविधता समृद्धि और रचनात्मकता को दर्शाता है, और इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन्त विरासत के रूप में माना जाता है। लोककला एवं जनजातीय कला भारतीय समाज के जीवन और संस्कृति के अभिन्न हिस्से का प्रतिबिम्ब करती हैं, और लोगों की भावनाओं, सामाजिक सम्बन्धों और रूढ़िवादों को प्रकट करती हैं। भारतीय लोककला एवं जनजातीय कला में विभिन्न प्रान्तीय अलंकरण, परिधान, गीत नृत्य, नृत्य वाद्य, नृत्य अभिनय, कथा, लोक कथाएँ लोककला अन्य रंगमंच की कला को शामिल करके भारत की सांस्कृतिक को संजोये रखती हैं। यह अपने प्राचीन व सामाजिक मूल्यों को उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत करती है, इसके माध्यम से समाज के लोग अपनी भाषा, साहित्य, संगीत और नृत्य की अद्वितीयता को समझते हैं, और अपनी लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार भारतीय लोककला समृद्धि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अभिवृद्धि का आदान-प्रदान करती है।

Keywords: Folk art, Indian identity, tribal art, literature, cultural heritage, society and rural people, tradition, the nature of heritage, etc.

लोककला, भारतीयता, जनजातीय कला, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, समाज व ग्रामीण जनता, परंपरा, विरासत का स्वरूप आदि ।

* Corresponding author.

प्रस्तावना

भारत को लम्बे समय से एक ऐसे स्थान के रूप में पहचाना जाता है जहाँ पारंपरिक लोक कलाएँ एवं जनजातीय कलाएँ अपनी पारंपरिक शक्ति और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय लोक कला और आदिवासी कलाएँ अत्यंत जटिल और सरल हैं, फिर भी राष्ट्र की समृद्ध परंपराओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए रंगीन और जीवंत हैं। आम इंसान के द्वारा बिना किसी ताम झाम व प्रदर्शन से जब स्वभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य, काव्य आदि के रूप में पेश किया जाता है, तो वह लोककला कहलाती है। लोककला की अवधारणा, स्पष्ट रूप से 19वीं सदी की है, जो आज भी यह कायम है, यह पूर्व औद्योगिक समाज के लिए पुरानी यादों की झलक है। कलाओं का जन्म मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, चाहे वो आदिवासी कला हो या लोक कला, ये सदैव ही मनुष्य के जीवन का एक प्रमुख अंग बनी रही हैं। लोककला का जन्म साहित्य के साथ हुआ है। ऐसा कहा जाता है, कि वैदिक युग की दो भाषाएँ एक संस्कृत जो मुख्य भाषा थी, पढ़ें- लिखें लोगो की भाषा थी, दूसरी अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषा, जो लोक समाज में बोली जाती थी। यही से धीरे-धीरे लोककला की शुरुआत और विकास शुरू होता है।

डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी -- लोक शब्दों का अर्थ जनपद अथवा ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और गावों में फैली हुयी व समूची जनता है, जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पौथिया नहीं है, ये लोग अकृत्रिम और सरल जीवन व्यतीत करते हैं।

एम. सी. वर्किट — किसी राष्ट्र अथवा जाति की सभ्यता के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु कला से सहायता प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से रीति-रिवाज, रहन-सहन के ढंग को भलि भांति जाना जा सकता है।

भारत में पृथ्वी को धरती माता कहकर पूजा जाता है। परन्तु मातृभूमि तो इसका परिमार्जित एवं सांस्कृतिक रूप है। धरती माता के प्रति भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग- अलग नाम से धरती का श्रृंगार तथा अलंकरण किया जाता है, जैसे गुजरात में साथिया, राजस्थान में माण्डना, महाराष्ट्र में रंगोली, उत्तर प्रदेश में चौक पूरना आदि लोक कला का ही रूप है। भारत में लोककला को दो रूपों में बांटा जाता है। एक मूर्त लोककला, जिसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक समुदाय के भीतर तैयार व उपयोग की जाती हैं। और दूसरा अमूर्त लोककला, जिसमें संगीत और कला दीर्घाएँ, नृत्य और कथा संरचनाएँ जैसे रूप को शामिल किया जाता है। भारतीय लोककला उस विविधतावादी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और जातियों में पायी जाती है। यह कला और विरासत भारत के लोगों के जीवन विचार और सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारतीय लोककला के कई रूप हैं, जिनमें संगीत, नृत्य, कथा, नाटक और शिल्प विधा शामिल हैं। यह विभिन्न समुदायों के लोकपरंपराओं, धार्मिक, आदर्शों और स्थानिय सामाजिक आधारों का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय लोक संगीत—

इसमें बादशाही भजन, गाथा, लोकगीत, कव्वाली, तुमरी, ख्याल, रागिनी, भोपा, बौल राई और मन्द संगीत समाहित हैं। यह विभिन्न अवाज, विभिन्न प्रकार की भावनाओं ताल और इंस्ट्रुमेंट का उपयोग करते और अनुभवों को व्यक्त करती है।

भारतीय लोक नृत्य — भारतीय लोकनृत्य में भी विविधता के दर्शन होते हैं। उत्तर भारतीय कथक, दक्षिण भारतीय भरतनाट्यम, केरल के कथकली, पंजाबी गिद्दा और अन्य राज्यों के लोकनृत्यों को शामिल करती है। इन शैलियों में अभिव्यक्ति संगीत और रंगमंच का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

भारतीय लोककला - भारतीय लोककला में कला और शिल्पविधा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह चित्रकला, मूर्तिकला, तांत्रिककला और वास्तुकला जैसी शैलियों को खुद में शामिल करती है। ये कलाएँ अपने समुदायों और स्थानिय परंपराओं को दर्शाती हैं। और उनकी विविधता एवं समृद्धि को प्रस्तुत करती हैं।

भारतीय लोककला अपने विविधता समृद्धता और रंगीनता के लिये मशहूर है, यह दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करती है। इसके माध्यम से लोग अपने संगीत नृत्य और कला एवं अपनी भावनाओं भावों और धार्मिक आदर्शों को व्यक्त करते हैं, और समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय लोककला सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप है। इसकी प्रविधि बहु प्राचीन है। क्योंकि यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों जनजातियों और समुदायों की विविधता और समृद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें ऐतिहासिक विवरणात्मक प्रविधि के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। भारतीय लोककला की चर्चा सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में होती है। जिसमें समुदायों को अपनी परंपराएँ और विरासत की महत्वता को समझने का प्रयास किया जाता है। यह सांस्कृतिक विरासत को बचाने और प्रोत्साहित करने में मदद करता है। भारतीय लोककला की चर्चा सामाजिक एकता की दिशा में भी होती है। यह लोगों को उनके सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ती है, और सामाजिक सहयोग एवं एकजुटता को बढ़ावा देती है।

भारतीय लोककला सांस्कृतिक अत्मनिर्भरता को दिशा प्रदान करती है, यह लोगो को अपने स्थानीय शिल्पकला और शिल्प विरासत को समझने और समर्थ बनाने में मदद करती है। और लोगो की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। उन्हे नयी प्रेरणाओ के साथ जोड कर, नये कलाकारो के उत्साह को बढावा देती है। और भारतीय कला की विविधता को भी बढावा देती है।

भारतीय लोककला से लोगो को अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गौरव का एहसास होता है। इससे लोगो को समझ आता है कि वे अपनी समृद्धता और अब्दितीयता में कितने महत्वपूर्ण है। और इसको संजोये रखना एक जिम्मेदारी है, जिससे आने वाले पीढी को हस्तांतरित किया जा सके। भारतीय लोक कला के कुछ प्रकार है।

1 - मधुबनी पेंटिंग- यह बिहार राज्य की लोक कला है, जिसमें देवी- देवता विवाह समारोह उत्सव, आदि को विषय के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके लिए प्राकृतिक रंग और बारीक ब्रश प्रयोग किया जाता है। इसमें मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं धार्मिक कथाओं का सुन्दर तथा मार्मिक अंकन होता है।

मधुबनी पेंटिंग

2- वरली पेंटिंग -- महाराष्ट्र की वरली जनजातीय की यह कला सफेद रंग से की जाती है, इसमें दैनिक जीवन, प्रकृति, देवी-देवताओं का चित्रण किया जाता है।

3--पट चित्र--लोक कला का यह रूप उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, जिसमें धार्मिक कथाओं और मिथको का विस्तृत वर्णन किया जाता है।

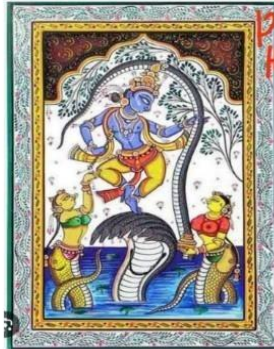
4--फड चित्र - राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो कपड़ों पे की जाती है। इसमें धार्मिक कथाओं और नायकों की कथाओं का चित्रण किया जाता है।

वरली पेंटिंग

फडचित्र

पटचित्र

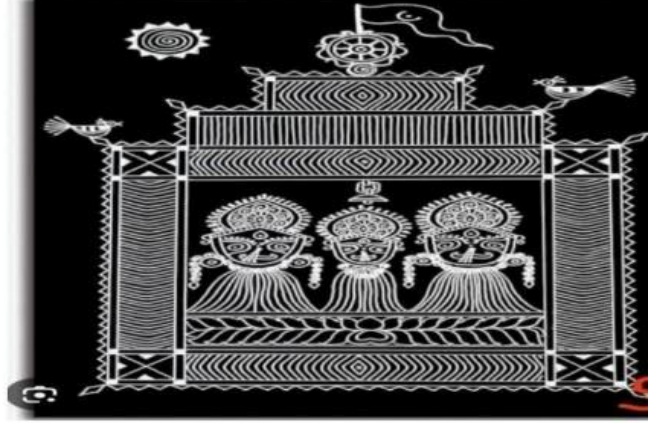
जनजातीय कला-- भारतीय जनजातियों की कला के विभिन्न प्रकार हैं

गोंड आर्ट

सौरा आर्ट

टोटेम कला

1. गोंड कला -- मध्यप्रदेश की गोंड जनजाति की यह चित्रकला रंग-बिरंगो चित्रों और ज्यामितीय पैटर्न का प्रयोग करके एक नयी कला का विकास करती है।
2. सौरा पेंटिंग - राजस्थान और मध्यप्रदेश के साँवरा जनजाति की यह कला देवी- देवताओं और धार्मिक मान्यताओं पर अधारित है।
3. भील आर्ट - मध्यप्रदेश गुजरात और राजस्थान की भील जनजाति की यह चित्रकला बिन्दुओं और ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है।
4. टोटेम्स-- नागालैण्ड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों की यह कला लकड़ी पर नक्काशी करके बनाई जाती है। और इसमे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय लोककला एवं जनजातीय कला सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप विशाल और अत्यंत समृद्ध है। यह विरासत भारतीय समाज के अगाध इतिहास विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है।

इसमे भारत के विभिन्न क्षेत्रों और जनजातियों की भावनाओं धार्मिक अनुष्ठान, स्थानीय परंपराओं और जीवन शैली का प्रतिनिधित्व होता है। भारतीय लोककला एवं जनजातीय कला का स्वरूप विविधता और समृद्धता में है, इसमे भावनात्मक और रागीयताओं का गहरा परिचय होता है। जो भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। यह भारतीय समुदायों के सम्बन्ध परंपराओं और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी विविधता और एकता को प्रस्तुत करता है। भारतीय लोककला में संगीत, नृत्यकला, कथा नाट्य और शिल्पविधा जैसी विभिन्न कलाओं का समावेश होता है। यह कलायें समाज में एकता, सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देती हैं। और सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप विविधता समृद्धता और शिक्षाप्रद है। यह भारतीय समाज के गहरी और समृद्ध संगीत, नृत्य, कला और कथाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लोगों को उनके ऐतिहासिक सांस्कृतिक और धार्मिक अधारों के साथ जोड़ती है। इन जनजातीय कला को संवर्धित करना हम सभी की जिम्मेदारी है यह कलाएँ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम होती है। इसके संरक्षण के लिए सरकारी गैर-सरकारी और समुदायिक स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए।

सहायक सन्दर्भ सूची

पुस्तक

- बोजर, अंजलि (1997), भारतीय लोक संगीत, प्रकाशक रवीश कुमार ।
- डा. भानवत, महेन्द्र (1979), संस्कृति के रंग, भारतीय लोककला मण्डल, उदयपुर ॥
- वात्स्यायन, कपिला (2001), भारतीय लोक नृत्य, साहित्य अकादमी ॥
- डा. वर्मा, अविनाश बहादुर, अमित, (2007), कला एवं तकनीक, प्रकाश बुक डिपो, बरेली॥
- कान्त, मीनाक्षी (2015), भारतीय कला संस्कृति एवं विरासत, एसेस पब्लिशिंग ॥
- डा. राजपुरोहित, भगवती लाल (2019), भारतीय कला और संस्कृति, शिवालिक प्रकाशन दिल्ली॥
- कुमार, अनूप (2020), इण्डियन फोक एण्ड ट्रिडबल आर्ट, बी. आर. पब्लिशर ॥
- डा. श्री वास्तव, अरुण कुमार (2021), भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान, अर्णव एंटरप्राइसेस नई दिल्ली॥
- डा. रंजन, मनीष (2023), भारतीय कला एवं संस्कृति, प्रभात प्रकाशन प्रा. लि. ॥