KALAA SAMIKSHA

ISSN – 3107-4936

INDEX

1. Feminine Sensibility As A Transformative Force In Indian Art - Anita Yadav, PP 01-07

2. Contribution Of Sculptor Ram Vanji Sutar In The Globalization Of Indian Art - Anuj Mishra, PP 08-16

3. Engaging Indian Youth With Heritage Of Traditional Games Including Board Games For Revitalization In Digital Gaming Era - Arpit Srivastava, PP 17-28

4. Unlocking Potential: An Engaging Learning Game For Underprivileged Kids - Mannat Nagpal, PP 29-35

5. The Rise Of Ai In The Creative Industry: Threat Or OPPortunity For Human Artistry? - Neelkanth Nigam, PP 36-38

6. Literature And Linguistic Diversity: A Gateway To Cultural Understanding - Ayushi Jain, PP 39-46

7. A Comprehensive Review Of Clo3d Software For 3d Garment Design: A Case Study Approach To A Ruffled Two-Piece Outfit - Chetna Arora, PP 47-61

8. Reimagining Tradition In Indian Art:The Intersection Of Cultural Heritage And Modern Trends - Divishtha Rathore, PP 62-66

9. Art: The Supreme Power For Public Well-Being - Dr. Avinash Gyanadeorao Kate, PP 67-70

10. Tharu Tribal Folk Art And The Identity Of Indian Culture And Heritage - Jayvir Singh, PP 71-74

11. Bagru Print: Cultural Heritage And Innovation In Contemporary Indian Apparel - Jyoti Verma, PP 75-80

12. Reviving Tradition: Integrating Indian Crafts Into Contemporary Education - Nikhil Tikhe, PP 81-86

13. Globalisation Of Indian Art: A Journey From Roots To Global Recognition - Priya Bamniya, PP 87-90

14. A Contemporary Study Of Saura Tribal Art Of Odisha - Indian Heritage And Global Perspective - Priyanka Singh, PP 91-101

15. Banaras Glass Beads: A Case Study In The Globalization Of Indian Art - Nair Sreejesh, PP 102-108

16. The Aesthetic Ethos Of Learning: A Philosophical Study Of Benu Misra's Paintings And Their Relevance To Contemporary Indian Education - Aditi Deka Pathak, PP 109-118

17. Cultural Tradition And Social Consciousness Of Rajasthani Folk Music - Vikram, PP 119-129

18. Importance Of Merits And Demerits Described In Music Scriptures - Vineema Jangid, PP 130-136

19. Revival And Globalization Of Kantha Embroidery: A Feminine Cultural Identity In Indian Fashion Industry - Rajdev Nayak PP 137-147

20. Mural Paintings in Urban Transit Hubs: A Case Study of Kanpur Metro Stations - praveshika Varma, PP 148-158

21. Contribution of Saharanpur Wood Art to Indian Art Heritage, Shamsher Warsi, PP 159-166

22. Reimagining Indian Calligraphy in the Digital Age: A Technological Renaissance of Traditional Scripts - Sapna Kumari, PP 167-176

23. Paithani Saree: A Study on the Conservation of Traditional Handicrafts of Maharashtra - Levant Ganpat Gavande, PP 177-184

24. The Evolution of New Media Art in Indian Art: A Journey from Tradition to Innovation - Meraj Ahmad, PP 185-195

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 01-07(Total PP 07)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Feminine Sensibility as a Transformative Force in Indian Art

Anita Yadav[a]*, Dr.I.U.Khan [b]

[a] *Research Scholar,Dept. Of Drawing And Painting, University of Rajasthan,Jaipur*
[b] *Head, Supervisor,Dept. of Drawing and Painting, University of Rajasthan,Jaipur*
[a]*Email: anitayadav0377@gmail.com*

Abstract

After India's independence in 1947, the country's art world entered a period of deep change. Artists were trying to define what it meant to be "modern" and "Indian" at the same time. Groups like the Progressive Artists' Group explored bold, new styles and created a national art language that combined Indian themes with modernist approaches. But alongside this well-known path, a less talked-about but equally powerful change was happening: the rise of feminine sensibility in Indian art. This feminine sensibility wasn't just about women becoming artists or painting female figures. It was about a new way of seeing the world, one that focused on emotion, care, inner life, the body, memory, struggle, and resilience. It brought attention to subjects that had often been ignored or seen as "unimportant": the home, the daily lives of women, motherhood, pain, silence, and dreams. Many artists began using their work to question traditional roles, speak out against injustice, and reclaim the female body from being shown only as an object of beauty or desire. This article throws light on how feminine art in India helped change the way women were shown in art. It celebrated their strength, emotions, and daily lives. It questioned old ideas and opened doors for future artists to speak freely about equality and truth.

Keywords: Indian Themes, Feminine Sensibility, Modern, Indian Art.

Received: 8/4/2025
Published: 8/23/2025
---
* Corresponding author.

Introduction

Interestingly, Indian art often reflects feminine qualities. Many sculptures and paintings show women, with soft, graceful gestures and curves. These are not just physical traits but reflect deeper cultural ideas about femininity. In Indian poetry and art, women are often shown as emotionally strong and symbolically powerful. Even though most artists were men, their works often celebrated the female form and spirit. Some scholars even describe Indian art as "female" art because of this focus on feminine beauty, grace, and emotional depth. Over time, a patriarchal society developed in India, especially after 1000 BCE. But before that, there were strong traces of matriarchal traditions, especially in tribal and rural areas. These older ideas still appear in Indian art, showing respect for women, their authority, and their emotional strength. Indian art also influenced fairy tales and folk stories. In many of these stories, women are the central characters. They might be shown as goddesses, demons, queens, or even simple village girls. These tales reflect Indian society's deep respect for women's different roles. After India got independence in 1947, Indian art started to change. Artists wanted to show a new identity for the country using modern styles but with Indian ideas. As we proceed further, we are going to witness these changes that were gradual and at the same time, impactful.

Discussion

A. Female body as a symbol of identity, emotion and strength

Many modern Indian artists have used the female body not just to show beauty, but to express deep ideas about identity, strength, and emotion. Artists like Amrita Shergil, M.F. Husain, S.H. Raza, Mrinalini Mukherjee, and Ravinder Reddy each saw the female form as a powerful symbol. For them, the woman represents more than just a figure, she stands for care, creation, pride, energy, and resilience. Whether shown through bold sculptures, spiritual symbols, or abstract forms, the female body becomes a way to talk about the power of women and their role in both society and nature. These artists remind us that the body is not just physical, it carries stories, emotions, and strength that go beyond what we see on the surface.

Amrita Sher-Gil was one of the first modern Indian artists to bring feminine sensibilities into her art. This means she painted from a woman's point of view, showing real emotions, daily struggles, and the inner world of women. Her paintings often showed women not as objects to look at, but as people with deep thoughts and quiet strength. She painted ordinary village women, often sitting in silence, resting, or lost in thought. These women were not idealized or made to look glamorous. Instead, Amrita showed them as they were tired, thoughtful, sometimes lonely. This was very different from the way most artists at the time showed women. Through their eyes and posture, she captured their pain, dignity, and hidden strength. Her use of earthy colors, soft light, and calm expressions reflected a gentle, emotional view of life. She focused on themes like sisterhood, loneliness, and the quiet moments of domestic life. Paintings like *Three Girls*, *Bride's Toilet*, and *Women on the Charpai* are powerful examples of this. Amrita Sher-Gil's work was bold for her time. She used art to talk about women's lives from the inside. Her feminine approach helped open the door for later female artists to tell their own stories through their work.

M.F. Husain, one of India's most famous modern artists, often used the female body as a central part of his art. For him, the woman was not just a figure of beauty, she represented India itself, full of history, pain, power, and mystery. In many of his paintings, women are shown with bold lines, strong forms, and dramatic movements. They are part goddess, part mother, and part ordinary woman. Husain did not always show realistic details of the female face or body. Instead, he used symbolic forms like flowing hair, bare feet, or large, expressive eyes to express emotion and strength. His women could be calm and nurturing, or wild and powerful. Sometimes they were inspired by mythology, like Durga or Draupadi, and sometimes by modern Indian women, like the actress Madhuri Dixit, whom he admired for her energy and grace. Although some people have criticized Husain for objectifying women, many of his works try to celebrate their inner power and role in society. The female body in Husain's art becomes a way to talk about identity, struggle, and resilience, both personal and national. A famous example is his painting series on Mother Teresa. Instead of showing her exact face, Husain painted her with a faceless figure in a blue-bordered white sari, holding or protecting children. Her body becomes a symbol of care, sacrifice, and spiritual strength. In this way, the female body is not shown for beauty alone, it becomes a tool to express identity, love, and power.[1]

S.H. Raza, one of India's most respected modern painters, is best known for his abstract and symbolic style. Though he did not paint the female body often in a realistic or physical way like other artists, he still used feminine symbols in deep and meaningful ways, especially through nature, energy, and spiritual forms. In Raza's early works, especially during the 1950s and 60s, we see figures and landscapes where female forms represent the Earth, fertility, and life. The female body in his paintings is not always clearly visible, but it appears as curved lines, womb-like shapes, and glowing forms, symbolizing creation, emotion, and inner strength. Later in his career, Raza focused on the Bindu (dot), which he described as the source of all energy. He often connected the Bindu with Shakti, the feminine power in Indian philosophy. For Raza, the female principle represented the life force of the universe. Even without painting women directly, he honoured the female body as the heart of emotional and spiritual energy. In

this way, Raza's art uses the idea of the feminine to express identity, creation, strength, and emotion in a powerful, symbolic manner.[2]

Mrinalini Mukherjee gave the female body a bold presence, showing it as a symbol of creation, strength, and natural energy. Her sculptures do not focus on perfect beauty. They show the woman as someone who is deeply connected to nature, emotion, and spiritual power. One of her well-known works is "*Yakshi*" (1984), made of dyed hemp. The figure looks both human and goddess-like. It stands tall and proud, with flowing curves and a sense of deep stillness. It reminds us of ancient temple sculptures but with a modern, personal voice. Mrinalini's women do not need to speak, their bodies and forms express everything: identity, emotion, fertility, strength, and freedom. Through her art, she made people rethink how the female body could be seen, not as passive or decorative, but as a force of nature.

Ravinder Reddy is a well-known Indian sculptor who is famous for his large, colorful sculptures of women's heads and figures. His artworks may look bold and decorative at first, but they carry deep meaning. For Reddy, the female body is not just about beauty—it is a powerful symbol of identity, pride, and inner strength. His women often have strong features, wide eyes, and calm but confident expressions. They are inspired by rural Indian women, temple sculptures, and folk traditions. By showing them in such a big and bold way, Reddy gives them importance and respect, something that everyday women are often denied in society. The bright colors and gold paint in his work highlight their divine-like presence, making them look both modern and timeless. These women are not shy or submissive. They look straight at the viewer, as if telling their own story.Through his art, Reddy challenges how women are usually seen, not as weak or quiet, but as strong, emotional, and proud individuals. His sculptures celebrate the power, beauty, and identity of Indian women in a unique and unforgettable way.

B. Goddess Reinterpretations in Art

Many Indian artists have reimagined goddesses in their artwork, not just as religious symbols but as reflections of real women's lives. These artists use myths, stories, and traditional images to talk about the strength, struggles, emotions, and identity of women in today's world. Whether it is the gentle and poetic goddesses of Nilima Sheikh, the fierce forms of Kali in Tyeb Mehta's paintings, or the bold half-woman, half-goddess figures by Gogi Saroj Pal, each artist shows that goddesses are not just part of temples and old stories, they live on in the courage and power of everyday women. From Mrinalini Mukherjee's myth-inspired women to K.G. Subramanyan's mix of the sacred and the everyday, these artworks help us see goddesses in a new way. They remind us that female strength, care, and spirit are timeless and deeply important today.

Nilima Sheikh is an Indian artist known for her paintings that tell stories about women, history, and tradition. In many of her artworks, she reimagines goddesses not just as religious figures, but as symbols of strength, care, resistance, and beauty. She paints goddesses with a soft, poetic style, showing their deep connection to both everyday life and larger spiritual meanings. Instead of showing goddesses in typical powerful poses like in temples, Nilima often presents them as gentle, wise, and emotional figures, reflecting real women's lives, their struggles, love, and bravery. One example is her painting series "*When Champa Grew Up*", where the story of a young girl connects with the mythical and spiritual world. The goddess-like figures in these paintings seem to watch over the girl's journey. They blend myth and reality, showing how stories of goddesses still matter in women's lives today. Through these images, Nilima Sheikh gives old myths new meaning. She uses the goddess as a way to talk about female identity, trauma, protection, and power. Her art invites us to see goddesses not only as holy figures, but also as reflections of real women's courage and inner strength.

Nalini Malani combined mythological female figures like Sita (of Ramayana) and Medea (of Greek mythology) with modern cultural references, like *Mother Courage*, *Mother India*, and the concept of *Bharat Mata* (Mother India). These figures were often seen in two ways, either as idealized Goddesses

or as victims during war and patriarchy. Women were shown as symbols of the nation but also as people who could be hurt, looted, or used. She imagined Sita and Medea as powerful women with deep knowledge, who were still betrayed and treated unfairly. Even Alice (from Alice in Wonderland) becomes part of this narrative as a girl whose innocence is exploited. In her artwork, the artist plays with visuals and stories to show how women's identities are twisted or misunderstood[3].

Gogi Saroj Pal is a well-known Indian artist whose work focuses on women's lives, struggles, and power. She says she doesn't just paint women but she paints the world from a woman's point of view. Her goal is to show that society is unequal and that art can help us imagine a more equal and peaceful world. Many of Gogi's artworks show women in powerful but emotional ways. Her early works often show sadness or pain that women feel in a male-dominated world. For example, her painting *Windows* (1984) shows women peeking out of drapes with fear in their eyes. Another painting, *Halley's Comet* (1986), shows women cradling babies with worry, showing how motherhood can bring both love and fear. In the late 1980s, Gogi's style changed. She started painting women as half-human and half-animal goddesses. These figures, like the *Hathyogini-Shakti* (1996), sit naked on lions or tiger skins, doing yoga.[4] They stare confidently at the viewer. These images link women to powerful goddesses like Durga, showing their strength and inner power. Gogi's art reminds us that women are not weak, they are strong, spiritual, and central to the world, like the goddess Shakti.

K.G. Subramaiayan's modern approach to cultural identity emerged in the early 1960s. As an artist of the post-Independence era, Subramanyan was more open to Western influences. He believed in blending various cultural traditions and creating a shared artistic language rich in diverse sensibilities. He worked across many mediums — textiles, murals, children's books, and toys — and this hands-on engagement helped deepen his creativity and understanding of traditional crafts. For him, his local environment was just as important as the global cultural influences. Most importantly, Subramanyan emphasized communication and pluralism in his visual culture. His paintings often reflect both secular and sacred elements together, which he saw as defining features of Indian culture. For example, in his artwork *Mahishasuramardini*, the image of Goddess Durga is shown in a way that connects mythology to everyday life. Beyond its sacredness, it also expresses a unique form of secularism, where divine presence becomes part of daily living. Subramanyan often reinterpreted goddesses not only as religious figures but also as symbols of womanhood, power, and cultural memory. His goddesses were not just warriors or divine protectors, they were reflections of real women's lives, their nurturing roles, emotional depths, and inner strength. By placing mythological goddesses into everyday settings, Subramanyan merged the past with the present and celebrated the idea that the sacred feminine lives on in ordinary women. His work reminds viewers that women carry divine power within them, making goddesses both timeless and human[5].

Tyeb Mehta was a famous modern Indian artist known for painting mythological figures like Durga and Kali, but he did not show them in traditional, decorative ways. Instead, he focused on their inner energy, raw power, and emotional intensity. For example, in his famous *Kali* series, the goddess is shown with a sharp expression, dark colors, and broken or distorted shapes. This was not to scare people, but to express the pain, anger, and strength that women often carry silently. Through these forms, Tyeb Mehta made people think deeply, not just about mythology, but about the condition of women in society. His goddesses were not soft or idealized, but strong, fierce, and real, representing the female spirit that fights against injustice. In this way, Tyeb Mehta gave ancient goddesses a new meaning, they became symbols of struggle, identity, and female power in modern times. His art connected mythology with everyday life, and reminded viewers that goddesses still exist in the courage of ordinary women.

C. Gender based inequalities---Patriarchy, Violence and Injustice

Many modern Indian artists have explored the lives, struggles, and strength of women through their art. They show the world from a woman's point of view, often using everyday symbols, traditional styles,

and powerful imagery to express deep emotions and social issues. Artists like Arpita Singh, Bikash Bhattacharjee, Vivan Sundaram, and Gogi Saroj Pal focus on themes like motherhood, fear, violence, identity, and the pressure women face in a male-dominated society. Their works highlight both the strength and vulnerability of women, questioning traditional roles and showing how women keep fighting despite many challenges. Through their unique styles and personal experiences, these artists bring women's voices to the centre of Indian art.

Arpita Singh's art reflects the world as seen through a woman's eyes. She uses symbols from her daily life like flowers, toys, phones, guns, or roads to tell stories about women's experiences. Her style is inspired by traditional crafts of rural Bengal like Kantha embroidery and Pata painting, but she adds her own modern meaning. Many of her paintings show women as strong but also vulnerable, often worried, tired, or surrounded by chaos. Arpita talks about how she paints from her life as a mother, wife, and woman. She says, "*I think like a woman, so I paint like a woman."* This shows how women's emotions, fears, and strength become central to her art. In "*Wish Dream*", women are shown sleeping, floating, or lying down in rooms filled with clocks, weapons, and other objects. These symbols represent the chaos and violence that women face in their personal and social lives. She frames her paintings to protect what's inside, but often breaks that frame, showing that women's lives are constantly under threat. Arpita does not call herself a feminist, but her work clearly speaks about the struggles and identity of women in a male-dominated world. Her recurring focus on mother-daughter relationships also shows how women pass on strength to each other across generations. In her painting *"Child Bride with Swan" (2005),* she shows a young girl dressed as a bride, with a swan beside her. This artwork quietly questions child marriage and early loss of freedom for girls in society. The girl looks confused and sad, reflecting how young girls are forced into adult roles too early.[7]

Vivan Sundaram was a modern Indian artist who used photography, installation, and mixed media to explore issues like history, identity, politics, and gender inequality. He was deeply influenced by feminism and supported women's voices through his art. One of his most important works on gender is the photo-series "*Re-take of Amrita*" (2001–2002), where he used old family photographs and digitally reworked them to include Amrita Sher-Gil, his famous aunt and a pioneer modernist painter. By reimagining her presence in different family scenes, Sundaram highlighted how patriarchal history often erases strong women. He wanted to give Amrita a central space, as a woman, an artist, and a rebel, who had been marginalized in her own family and society. Another example is his installation *"Trash*" (2008), where he created a city out of garbage. Though not only about gender, the work reflected how the urban poor, especially women, are forced to live in unsafe and unhealthy conditions. It connects poverty, gender, and social injustice.

Gogi Saroj Pal's early works like "Windows" (1984) show women peeking out from behind drapes with fearful expressions. These images suggest how women are often confined to domestic spaces and live with the fear of punishment if they step out of accepted roles. Another painting, "*Halley's Comet*" (1986), shows mothers holding babies with worried expressions, expressing the uncertainty and burden of motherhood in a world that doesn't value women's emotions

Women were the main focus in almost 80% of Bikash Bhattacharjee's artworks. He painted women from different backgrounds, some from red-light areas, others from middle-class families. Many of them were poor and trapped in the old traditions of Kolkata, while some were shown as free and independent. But all these women had one thing in common: Bikash showed their pain, struggles, and silent suffering through his art with deep understanding and empathy. One of his most powerful series about women was called "*Durga*", painted between 1988 and 1990. These were almost life-size paintings that showed his great respect for women. Bikash once said, *"Life without the appreciation of women would have been unthinkable for me."* He admired how women, despite facing so many restrictions from society, still managed to be strong, loving, graceful, and kind, the very things society expected of them. This deep

respect for women and their strength is clearly shown in his paintings.[8]

Rekha Rodwittiya emerged as a pioneering feminist and Marxist artist in Baroda in the mid-1980s. Her artistic practice is deeply rooted in her feminist beliefs, especially in opposing patriarchal structures in society and the art world. She was influenced by the Kerala Radical group, who promoted politically engaged art, and used this ideological grounding to confront and critique traditional gender roles. Women, especially anonymous and universal female figures, are central to her works. Her paintings often reflect the psychological and emotional struggles of women, particularly the violence and repression they face globally. In works like *How Naked Shall I Stand for You*, she explores female vulnerability, strength, and pain, depicting the female body as both exposed and guarded, symbolizing the complexity of womanhood. Rodwittiya integrates her personal life, struggles, and politics into her art, turning her canvas into a space of confrontation and self-expression. She consciously avoids objectifying the female body, instead using it to voice resistance and introspection. Her work merges autobiography with social critique, often using symbolic female imagery to reflect broader conditions affecting women. Despite the shift to new media by many contemporaries, Rodwittiya remained committed to painting, emphasizing its intimate yet powerful potential to connect with the viewer. She also engages actively with younger generations of artists, promoting feminist discourse and collective progress in art. Her practice blends the personal, political, and poetic, presenting a female perspective that is bold, reflective, and socially engaged.

Conclusion

The purpose of feminist art is to bring positive change and promote equality in society. Artists use many types of media, from traditional painting to modern forms like performance art, conceptual art, body art, craftivism, video, film, and fiber art. Feminist art has played a key role in changing how people think about art by using new ideas and media to offer fresh perspectives. Artists highlighted the struggles of women, domestic life, gender roles, and inequality. This helped break the silence around issues like violence, discrimination, and marginalization. Feminine perspectives redefined beauty, not as perfection but as resilience, imperfection, and emotional honesty. Women's strength was shown in survival, caregiving, and endurance, not just physical power. Female artists brought personal stories into the public space, valuing emotions and domestic experiences often ignored in mainstream art. Art based on feminine sensibilities encouraged dialogues about rights, roles, and representation, making society more aware and open to change. It gave visibility to female creators, encouraging future generations of women to express themselves without fear. As we move forward, the influence of feminine sensibilities in art will remain vital in fostering equality, celebrating diversity, and empowering future generations to imagine a world where every voice is heard, and every story matters.

References

1. Bean S. Susan. *Midnight to the boom: Painting in India after independence.* Thames and Hudson. New York, 2013

2. Dalmia Yashodhara. *Journeys Four Generations of Indian Artists in their own words. Vol. 1.*Oxford University

Press, Delhi, 2011

3. Malani Nalini*, Women in Myth*, 11 July- 14 October, 2007, Irish Museum of Modern Art

Sinha Gayatri. *Art and Visual Culture in India 1857-2007*, Marg publications

4. Gogi Saroj Pal : The Feminine Unbound by DAG, Delhi Art Gallery, Delhi, 2011

5. Khanna Balraj & Aziz Kurtha. *Art of Modern India.* Thames & Hudson. London, 1998

6. Mitter Partha. *The Triumph of Modernism: India's Artists and the Avant-garde 1922-1947*. Oxford University Press. New Delhi, 2007

7. Singh Arpita, *A Feminine Perception,* 19 January- 4 February 1996, (IMA Gallery,Calcutta

8. https://www.theheritagelab.in/art-bikash-bhattacharjee/

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 08-16(Total PP 09)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Contribution of sculptor Ram Vanji Sutar in the globalization of Indian art (भारतीय कला के वैश्वीकरण में मूर्तिकार राम वंजी सुतार का योगदान)

Anuj Mishra [a]*, Prasanna Patkar [b]

[a] *Research Scholar, Dept. of Fine Arts, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya University, Satna, Madhya Pradesh, India*
[b] *Head, Dept. of Fine Arts, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya University, Satna, Madhya Pradesh, India*
[a]*Email: artistajmishra98@gmail.com*

Abstract

The history of Indian sculpture is very ancient in which different periods have given concrete form to historical, religious and cultural consciousness. Which has been glorious for the history of India, among the sculptors who have given recognition to sculpture at the global level in modern times, the name of Padma Bhushan decorated Ram Vanji Sutar is especially noteworthy. Sutar ji's life and his sculptures are excellent examples of Indian culture, nationalism and artistry.

Ram Vanji Sutar has raised the flag of Indian cultural philosophy and democratic values by installing the statues of great men like Mahatma Gandhi, Dr. Bhimrao Ambedkar Sardar, Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Pandit Jawaharlal Nehru etc. not only in India but also in western countries. The work created by him, "Statue of Unity", which is one of the tallest statues in the world, is a center of attraction not only in our India but also in western countries.

Sutar ji is famous for his realistic style. He has created magnificent life-size and non-life-size statues. In which the liveliness and expressions of rasa, bhaav, praman, depth and balance are fully reflected. And it is a medium to influence Indian culture. Sutar ji's sculpture has contributed significantly to the technical work, technical medium and social upliftment.

भारतीय मूर्तिकला का इतिहास अति प्राचीन रहा हैं जिसमें भिन्न-भिन्न काल खण्डों ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। जो भारत के इतिहास के लिए गौरवशाली रही है, आधुनिक काल में मूर्तिकला को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाले मूर्तिकारों में पद्मभूषण से अलंकृत राम वंजी सुतार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुतार जी का जीवन और उनके मुर्तिशिल्प भारतीय सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी और कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

राम वंजी सुतार ने महात्मा गांधी, डॉ० भीमराव अम्बेडकर सरदार,वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पण्डित जवाहर लाल नेहरू आदि महापुरुषों की प्रतिमाओं को भारत में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में स्थापित कर भारतीय संस्कृति का दर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों का परचम लहराया है। उनके द्वारा सृजित कृति "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमाओं में से एक है, जो केवल हमारे भारत में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में भी आकर्षण का केन्द्र है।

सुतार जी यर्थाथवादी शैली के लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने अवाक्ष और आदम कद प्रतिमाओं का भव्य निर्माण किया है। जिसमें रस, भाव, प्रमाण, गहराई व संतुलन की सजीवता व अभिव्यक्तियां पूर्ण रूप से झलकती है। और भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने का माध्यम है। सुतार जी की मूर्ति कला में तकनीकी कार्य तकनीकी माध्यम, और सामाजिक उन्नयन में अहम योगदान रहा है।

Keywords: Ram Vanji Sutar, Cultural Consciousness, Indian Sculpture, Statue of Unity, Global level.

राम वंजी सुतार, सांस्कृतिक चेतनाएं, भारतीय मूर्तिकला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वैश्विक स्तर

Received: 8/4/2025
Published: 8/24/2025

---

* Corresponding author.

प्रस्तावना

भारतीय कला अपने उदभव विकास से ही अपनी एक विशेष छाप छोड़ती चली आ रही है। जिसके कारण भारत सम्पूर्ण विश्व में अपनी संस्कृति मूर्तिकला चित्रकला व संगीत आदि कलाओं के लिए जानी जाती है। मूर्तिकला की इसी परम्परा को 20 वीं से 21 वीं सदी में विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए भारतीय मूर्तिकारों का विशेष योगदान रहा है जिन मूर्तिकारों में राम वंजी सुतार का नाम सर्वोपरि रहा है।

सुतार जी भारत के ही नहीं अपितु विश्व के प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक है, आपने भारतीय मूर्तिशिल्पों को अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिष्ठित करने का कठिन कार्य किया है। उन्होंने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व साहित्यिक विषयों को मूर्त रूप में सृजित कर भारत की ऐतिहासिकता को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई हैं।

आप ने अपने कार्यों से अनेकों महापुरुषों को प्रतिमाओं के माध्यम से जीवंत करने का कार्य किया है। जिसके कारण आपको सदियों तक स्मरण किया जाएगा यह शोध पत्र उनके सम्पूर्ण जीवन के कार्यों, तकनीकी शैली व विश्व स्तर की उपलब्धियों तथा भारतीय सांस्कृतिक योगदानों की विशेषता प्रकट करती है।

जीवनी

मूर्तिकला के महासाधक पद्मभूषण से अलंकृत वरिष्ठ मूर्तिकार राम वंजी सुतार का जन्म “19 फरवरी सन् 1925 ई० को महाराष्ट्र प्रांत के धूलिया जिले के छोटे से गोन्दूर नामक ग्राम में सुतार परिवार में हुभा था। इनके पिता का नाम वंजी हसंराज सुतार थाए जो बढ़ईगीरी का कार्य करते थे। इनकी माता का नाम सीता बाई था। सुतार जी के तीन भाई और चार बहन थी। इनके पुत्र का नाम अनिल सूतार है सूतार जी के पिता जब भी लकड़ी के औजार या सौंदर्यात्मक वस्तुएं बनाते थे तो पिता को विभिन्न कार्यों में संलग्न देखकर बालक राम वंजी सुतार का कला के प्रति रुझान बढ़ने लगा इस प्रकार धीरे- धीरे मिट्टी में खिलौने व मूर्तिशिल्प बनते रहते थे। उम्र के बढ़ते पड़ाव में मूर्ति शिल्प के प्रति अत्यधिक रुचि बढ़ती गई। शुरुआत से ही भारतीय महापुरुषों व धार्मिक परम्पराओं से अधिक लगाव होने कारण सदैव महान पुरुषों व क्रांतिकारियों को सृजित किया करते थे ।

शिक्षा

सुतार जी का बचपन कला की ओर उन्मुख होने के कारण गांव के स्कूल से प्रारंभिक व इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने पश्चात अपने कला गुरु रामकृष्ण जोशी जी के परामर्श से कला स्नातक की शिक्षा प्राप्ति के लिए जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में दाखिला करवा लिए और वहीं से सुतार जी ने 5 वर्षीय स्नातक की उपाधि धारण की। संघर्ष साधना करते हुए स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात “सन् 1954 ई० में राम वंजी सुतार को एलोरा गांव के पास स्थित एलोरा गुफाओं में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में नौकरी मिल गई।1 कुछ समय व्यतीत होने के उपरान्त उन्हें “प्रदर्शनियों के लिए तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया और सन् 1959 ई० में डी.ए.वी.पी.में शामिल हो गए।“2 यहीं से उनका औपचारिक मूर्ति कला की यात्रा आरम्भ किया।

राम वंजी सुतार का प्रतिमा दर्शन और शैली

यथार्थवादी

सुतार जी की मूर्ति कला यथार्थवादी शैली का प्रमुख उदाहरण है सूतार जी आवक्ष और आदमकद प्रतिमाओं के लिए प्रख्यात मूर्तिकारों में से एक जाने जाते है। इन्होंने अपने साक्षात्कार में चर्चा करते हुए बताए कि किसी भी मूर्ति का निर्माण करने से पहले उस व्यक्ति के विषय में बारीकी से अध्ययन करते है, ताकि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि वो व्यक्ति कितना प्रातभाशाली किस प्रकार के विचारों का व्यक्ति है, जिससे मूर्ति में भाव- भंगिमाओं को उकेरना आसान हो जाता है। यही कारण है, किये अपनी प्रतिमाओं को यथार्थता से परिपूर्ण कर पाते है, जिससे प्रतिमाओं में सजीवता झलकती है। इनकी प्रतिमाओं में भाव-भंगिमाएं, वेश- भूषा व शारीरीक मुद्राओं में ऐतिहासिकता का पूर्ण रूप से अंकन देखने को मिलता है।

भारतीय पारंपरिक प्रतिमाएं

सुतार जी धार्मिक परम्पराओं और प्राचीन रीति रिवाजों के रहन सहन के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित रहे है इसलिए इन के द्वारा सृजित प्रतिमाओं में अधिकांशता ईश्वरीय प्रतिमाओं के अतिरिक्त राजनेताओं, महापुरुषों व साधारण व्यक्तित्व वाले प्रतिमाओं को सृजित किये है, जो भारतीय इतिहास की प्राचीन संस्कृति को दर्शाती है। जैसे-

धार्मिक प्रतिमाएं

धार्मिक प्रतिमाओं का अनोखा संगम प्रस्तुत करने की चेष्टा की है।

गंगा - गंगा और यमुना में आदमकद की है, जिसमें सौम्यता और कोमलता का भाव दिखाया गया है।

आकृति 1गंगा, यमुना की 6 फीट ऊंची प्रतिमाएं

चम्बल देवी - चंबल देवी की अति विशाल सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित 45 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी के तट पर स्थित है। इस प्रतिमा को देखकर अनुभव होता है , कि ये अजंता की जीवंत प्रतिमा प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त त्रिमूर्ति, नंदी, कृष्ण अर्जुन संवाद इत्यादि ।

आकृति 2 चंबल देवी की 45 फीट ऊंची प्रतिमा

महापुरुषों की प्रतिमाएं - महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इत्यादि।

योद्धा प्रतिमाएं - छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रंजीत सिंह, छत्रपति शाहूजी महराज इत्यादि।

तकनीकी शैली - सूतार जी की स्वयं की विकसित शैली है। क्योंकि मूर्तिकला के प्रति इनकी दृष्टिकोण भिन्न है,जो एकदम अदभुत,आकर्षक संरचनात्मक है, जो सभी मूर्तियों की अपेक्षा भिन्न है। इन्होंने यथार्थवादी शैली में कार्य को बड़े- बड़े उभारदार मिट्टी के स्टोक लगाकर प्रतिमाओं को उकेरते है। वस्त्रों की सिलवटों के संरचनात्मक शैली अद्भुत और अनोखी है, गीली मिट्टी में कार्य करने में अधिक रुचि रखते है। सर्जन करते समय लम्बे समय तक परीक्षण करके प्रतिमाओं का अंकन करते है। यथार्थवादी प्रतिमाओं को स्वयं शैली से अपने मनोअभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हैं।

माध्यम - राम वंजी सुतार ने कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किए है। प्रतिमा का सांचा तैयार करने के लिए सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते है। इसके अतिरिक्त मार्बल पत्थर, फाइबरग्लास व कांस्य धातु से निर्मित अनेकों प्रतिमाओं का सृजन किए है, जो माध्यमों का संगम प्रतीत होता है, जिनकी भिन्न- भिन्न माध्यमों में ढलाई की जाती है

विशाल आकृतियां व अनुपात

सुतारजी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेकों प्रतिमाओं का सृजन किया जिसमें इन्होंने देवी देवताओं, महापुरुषों , योद्धाओं, साधारण व्यक्तियों और पशु पक्षियों की प्रतिमाओं को लघु आकार से लेकर विशाल आकार(1 फीट से लेकर 597 फिट तक की प्रतिमाओं को)तक की प्रतिमाओं को सृजित किए हैं। इनकी विशाल प्रतिमाओं में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डॉ. भीमराव अम्बेडकर ,छत्रपति शिवाजी महाराज आदि विशाल प्रतिमाओं का निर्माण किये है ।

इनकी मूर्तियों के अनुपात बहुत ही सटीक और उच्चतम होते है। इनकी मूर्तियों में सम्पूर्ण शरीर का अनुपात इतना सटीक होता है,जिससे व्यक्तिव का सटीक अनुभव किया जा सकता है। कि प्रतिमा का आकार कितना ही विशाल क्यों न हो मूर्ति संतुलन अवस्था में रहती है। इनके मूर्तियों के अनुपात का सर्वप्रमुख विषय यह होता है, की प्रतिमाओं की कद काठी देखकर अनुभव हो जाता है, की ये प्रतिमा किस व्यक्तित्व को दर्शाती रही है। उदाहरण के तौर पर इनके द्वारा सृजित महात्मा गांधी , पंडित जवाहर लाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि प्रतिमाओं को देखकर व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है ।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिमाएँ

राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भारत की प्रतिमाओं को स्थान दिलाने वाले राम वंजी सुतार का महायोगदान रहा है। इनकी प्रमुख प्रतिमाओं में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं,सरदार वल्लभ भाई पटेल व डॉ. भीमराव अम्बेडकर ये प्रतिमाएं प्रमुख रूप से पहचान और आकर्षण का केंद्र है। जो मूल रूप से अत्यधिक प्रभावी और आकर्षण का केंद्र रही हैं।

महात्मा गांधी की प्रतिमाएं - इनकी अत्यधिक लोकप्रिय और चर्चित प्रतिमाओं में महात्मा गांधी दो बच्चों के साथ गतिमान मुद्रा में, ध्यानस्थ, लाठी लेकर राह चलते हु, चरखा चलाते हुए आदि जिसमें आवक्ष और आदमकद प्रतिमाओं में लघु और दीर्घ दोनों प्रकार की प्रतिमाओं का सृजन किया गया है ,जो महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्यता के दर्शन को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करती है। सुतार जी द्वारा निर्मित महात्मा गांधी की प्रतिमाएं अनेक देशों में प्रचुर मात्रा में स्थापित हैं। "फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, रूस, मलेशिया सहित लगभग 150 देशों में गाँधी जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। उनका निर्माण एक ही शिल्पकार ने किया है।"3

आकृति 3 महात्मा गांधी की प्रतिमाएं

स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा - स्वामी विवेकानंद वैरागी के अलावा एक सिद्धांत हैं। सुतार जी ने विवेकानंद जी को उस भारतीय महापुरुष की दृष्टिकोण से सृजित किये हैं, जो एक महत्वाकांक्षी और विद्वान व्यक्ति को दर्शाए। क्योंकि उनके भाव दृ भंगिमाओं और शारीरिक मुद्राओं में स्थिरता और आंतरिक मन में जागृति की उत्सुकता को प्रकट करती है। और इसी प्रतिमा के आधार पर भारत की आत्मा को पश्चिमी देशों तक पहुंचने की चेष्टा की है। सुतार जी का मानना हैं, कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का निर्माण करते समय मूर्तिकार को केवल शारीरिक मुद्राओं को ही नहीं, अपितु मन की चेतनाओं और दृष्टि को जागृत कर मूर्त रूप प्रकट करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यही कारण है, कि सुतार जी विवेकानंद जी की प्रतिमा में उनके चेहरे की गंभीरता, आत्मविश्वास को झलकाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है। जिससे कि भविष्य में प्रतिमाएं सदैव ज्योतिवान प्रतीत होती रहे।

आकृति 4 चित्र रू 4 स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा

स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं को विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थापित करने चेष्टा की गई है। जिसे युवा पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत मानते। "सुतार जी द्वारा सृजित स्वामी विवेकानन्द की 44 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा राँची में बूढ़ा तालाब के पास स्थित है।"4

छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा - छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत के इतिहास में एक गौरव, आदर्श और हिंदूवाद का प्रेरणा स्रोत है। इनकी प्रतिमाओं का अत्यधिक सृजन भारतीय इतिहास के संघर्षकर्ता, आत्मसम्मान और वीर योद्धा के स्मरण करके प्रेरित होती रहे और भारत पर आंच आने पर अपने राष्ट्र और आत्मसम्मान की रक्षा कर सके इसी प्रतिमा के आधार पर इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथाओं को प्रतिमाओं के माध्यम से आने वाली पीढियों को तक पहुंचाने की चेष्टा की है।

महाराष्ट्र प्रांत में सांस्कृतिक व सामाजिक निकायों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं को पूजनीय माना जाता है। इसलिए शिवाजी को घोड़े पर सवार वीर योद्धा की मुद्रा में सृजित किया जाता है। कला के माध्यम से इतिहास को जीवंत करने की भावना सुतार जी की प्रतिमाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संवाद का माध्यम बनाती है। क्योंकि ऐतिहासिक पात्रों को प्रतिमाओं के आधार पर प्रस्तुत कर उनके पराक्रम और विचारों को जनसामान्य तक पहुंचने की भूमिका निभाई है।

"कॉस्य में सृजित 91 फीट की छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दृ महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग मालवण में स्थित है।" 5

आकृति 5 छत्रपति शिवाजी महाराज की 91 फीट ऊँची प्रतिमा

छत्रपति शिवाजी महाराज 21 फीट कांस्ययुक्त प्रतिमा पुणे महाराष्ट्र में स्थापित है ।

डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा - डॉ. भीमराव अंबेडकर जी एक आदर्श, नई विचारधारा, व परिवर्तनकारी व्यक्तित्व के रूप में उभरकर दुनिया के समक्ष प्रस्तुत हुए, जो भारत के लोकतांत्रिक, न्याय और सामाजिक समरूपता का संकेत हैं। उन्होंने अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रतिमा के माध्यम से उनके संघर्षों और विचारधाराओं को भाव और समर्पण के साथ मूर्त रूप में गढ़ने की चेष्टा की है।

लंदन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भारत के संविधान की भावनाओं को विश्व स्तर तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 18 फिट कांस्य युक्त प्रतिमा लखनऊ उतार प्रदेश में स्थापित है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, (सरदार वल्लभ भाई पटेल) प्रतिमा साधु बेट सरदार सरोवर बांध के निकट गरुणेश्वर बांध नर्मदा नदी गुजरात में 182 मीटर (597 फीट) कांस्य युक्त ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह भारत के इतिहास में कला के क्षेत्र के लिए अद्भुत प्रतिमा का निर्माण हुआ है, ये नवीन शैली सांस्कृतिक व सामाजिक चेतनाओं को गौरवान्वित करने वाली प्रतिमा है। अपितु यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का राजनैतिक प्रभाव ऐतिहासिक चेतना को और भी उच्चतम बनाती है। यह भारत के दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी आत्माओं की आदि व्यक्तियों को मूर्त रूप प्रदान करती है। और वहीं पर पश्चिमी दृष्टिकोण से इनके सृजन शैली को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अंकन किया गया है, जैसे- पर्यावरण, राजनीतिक, सामाजिक व स्मारकीय संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य से अंकन किया गया है।

आकृति 6 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट ऊँची प्रतिमा

वैश्विकता व राष्ट्रवादी सृजन की भावनाएं

एकता और अखंडता की भूमिका का निर्वहन करने वाले" सरदार वल्लभ भाई पटेल (लौह पुरुष) जिस व्यक्ति ने लगभग 562 रियासतों को भारतीय गणराज्य को एकता के सूत्र में पिरोया है।"6 जो भारतीय समाज के गौरवशाली व प्रतिभावान राजनेताओं में से एक थे इसलिए इस प्रतिमा के कारण भारत की एकता और अखंडता का परचम सम्पूर्ण विश्व में लहराया है। यह प्रतिमा भारत वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, जो स्वाभिमान और आत्म सम्मान का स्रोत है। सुतार जी ने भारत की सर्वश्रेष्ठ ऊंची प्रतिमा का निर्माण कर दुनिया को भारतीय कला संस्कृति का परचम लहराया है, जो भारत के लिए युगों-युगों तक के लिए इतिहास बन गया है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की ऐतिहासिक कला तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चेतनाओं का प्रतीक बन गई है।

इस प्रतिमा ने भारत को विश्व स्तर के स्मारकीय कला के क्षेत्र में इतिहास बना दिया है।

मूर्तिकार के परिप्रेक्ष्य से

इनकी दृष्टि में कला एक साधना है, जितना कठिन साधना उतना ही सरल परिणाम क्योंकि हीरा को चमकने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। कलाकार को निरंतर नवीन कलात्मक पक्षों का सृजन कर सीखना चाहिए। सुतार जी ने स्वयं कहा है "चलती का नाम गाड़ी है" अर्थात जिस दिन गाड़ी चलना बंद हो जाएगी उसी दिन धीरे - धीरे करके सब खत्म हो जाएगा ।

सुतार जी का कहना है - यह केवल विशाल प्रतिमा ही नहीं यह भारतीय राष्ट्र की आत्मा है। ये परियोजना उनके जीवन की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कला-साधना मानी जाती है। उनका हमेशा से मनाना रहा है, की "किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनने या खाने से नहीं बल्कि उसके काम से होती है।"7

भारतीय संस्कृति में योगदान

सुतार,जी ने भारतीय इतिहास में मूर्तिकला को अमर करने की चेष्टा कर देश को प्रतिमाओं में धार्मिक, देशभक्त व अन्य साधारण व्यक्तियों का अनूठा संगम प्रदान कर भारत के इतिहास में महायोगदान दिया है। क्योंकि इनकी प्रतिमाएं भारत में "सॉफ्ट पांवर" जो भारतीय विचारों, मूल रूप में प्रतिष्ठित करती है, और ऐतिहासिकता को विश्व के समक्ष मूर्त रूप में प्रकट करती है। इन सभी प्रतिमाओं को संजोकर अमूल्य धरोहर के रूप में संग्रहित किया जाए ।

इनके योगदानों में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, इतिहास में महायोगदान चंबल देवी, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदि ये सभी प्रतिमाएं भारतीय सांस्कृति के है। जिनको किसी भी प्रदर्शनियों या कला संगठनों में उपहार स्वरूप राजनेताओं की प्रतिमाओं को भेंट किया जाता है, जिससे भारत की छवि विश्व स्तर तक प्रसिद्ध हो सके क्योंकि यही प्रतिमाएं चर्चा का विषय बनती है, जो भाषा रहित होकर भी अत्यधिक प्रभावित करने वाली होती है। इन्हीं प्रतिमाओं के कारण भारत की संस्कृति और सुतार जी की कला को युगों-युगों तक स्मरण किया जाता रहेगा ।

संग्रहालय

सुतार जी की प्रतिमाओं का एकत्रित संग्रहालय स्वयं की कार्यशाला है, जहां पर मिट्टी के निर्माण से लेकर कांस्य युक्त लघु प्रतिमाओं से लेकर विशाल प्रतिमाओं तक का अद्भुत और अनोखा संग्रह है। क्योंकि इनके द्वारा सृजित प्रतिमाएं भारत के अनेकों स्थानों व संगठनों में संग्रहालयों में देखा जा सकता है, जैसे नई दिल्ली का संसद भवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का

प्रांगण, उनके स्वयं की कार्यशाला इन सभी स्थान पर इनके मूर्तिशिल्पों को देखा जा सकता है। इस प्रकार भविष्य में विभिन्न स्थानों में संग्रहित मूर्तिशिल्पों को एकत्रित कर एक भव्य संग्रहालय का निर्माण किया जा सकता है।

आकृति 7 कार्यशाला में संग्रहित प्रतिमाएं

डॉ भीमराव अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दिल्ली में संग्रहित भारत के सांसद परिसर नई दिल्ली में संग्रहित हैं।

आकृति 8 8 डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा

राम सुतार फाइन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,ए-2,सेक्टर-19,गौतम बुद्ध नगर,नोएडा-201301(उ.प्र.),भारत।"

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

शिल्पकार राम वंजी सुतार जी का सम्मान के प्रति दृष्टि बहुत ही साधारण और आध्यात्मिक हैं। इन्होंने कला को गहन साधना माना है, और पुरस्कार को साधना का परिणाम।

पद्मश्री सन 1999 ई०, पद्मभूषण सन 2016 ई०, टैगोर पुरस्कार सन 2016 ई०, महाराष्ट्र भूषण रत्न 2024 ई०, मंगोलिया का "द आर्डर ऑफ पोल स्टार "पुरस्कार।

फ्रांस के इकोले सुपीरियर रॉबर्ट डी सोरबोन विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की।

स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरीटी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में नाम दर्ज।

विशेषताएं

राम वंजी सुतार अति सूक्ष्म व विशाल यथार्थवादी मूर्तिकारों में से एक है, ये प्रतिमाओं को सृजित करते समय अत्यधिक गीली मिट्टी का प्रयोग करते है, जिससे कि मन में उठ रहे विचारों को आसानी से उकेरा जा सके। इन्होंने अपने साक्षात्कार में स्वयं के अनुभवों को साझा किए कि मैं प्रतिमा को इस प्रकार से गढ़ता हूं, की प्रतिमा में दूर से भी दृष्टि पड़ने पर प्रतिमा का व्यक्तित्व झलकने लगे। इनकी प्रतिमाएं इतनी सजीव प्रतीत होती हैं, कि देखने वाला व्यक्ति एक क्षण के लिए समय और स्थान भूल जाता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, उस प्रतिमा में इन्होंने प्राण फुके है। उनकी ढाल चाल, चेहरे की भाव-भंगिमाओं और वस्त्रों की सलवटों को अद्भुत और अतुलनीय सृजित किए हैं। जो यर्थाथता धारण किए हुए है, उदाहरण महात्मा गांधी ध्यानस्थ मुद्रा में, जो एक अहिंसा, शांति और विचारधारा का संकेत है, और उस प्रतिमा का अवलोकन करने वाले व्यक्ति में उसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते है।

जैसे डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा संविधान की पुस्तक पकड़ने की मुद्रा, केवल पुस्तक ही नहीं अपितु समानता ,न्याय और अधिकार का संकेत प्रकट करती है जो सुतार जी की प्रतिमाओं में इतनी सजीव प्रतीत होती हैं।

राष्ट्रीय गौरव का भाव

उनकी हर प्रतिमाओं में एक राष्ट्रीयता की भावना समाहित रहती है। मूर्ति केवल व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती, बल्कि उसके विचार, योगदान और आदर्शों को भी दर्शाती है। जैसे भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा में संविधान की पुस्तक पकड़ने की मुद्रा, महात्मा गांधी दो बच्चों के साथ गतिमान अवस्था में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंबल देवी की आदि की प्रतिमाएं राष्ट्रीय गौरव का भाव प्रकट करती है।

निष्कर्ष

राम वंजी सुतार एक मूर्तिकार ही नहीं है, अपितु भारत की आत्मा को सौंदर्यात्मकता से गढ़ने वाले सुप्रसिद्ध कलाकार है। उनके योगदानों ने भारतीय मूर्तिकला को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी प्रतिमाएं आध्यात्मिक विचारों और सांस्कृतिक चर्चाओं और राष्ट्रीय चेतनाओं को प्रस्तुत करती है।

सुतार जी ने अपने मूर्तिशिल्पों से विश्व स्तर पर यह साबित कर दिखाया की भारत की मूर्तिकला मात्र मंदिरों तक ही सीमित नहीं अपितु विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनाई जा सकती है। वे भारतीय मूर्तिशिल्प के पारम्परिक वाहक ही नहीं अपितु विश्व स्तर के कला साधक है। सुतार जी के जीवन से कला साधना को बहुत ही सूक्ष्मता से ग्रहण किया जा सकता है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Sutar, A. R. (2010). Sculptor Ram V. Sutar: A Life Story. Ram Sutar Fine Arts Pvt. Ltd.,A-2,Sector-19,GautamBudhNagar,Noida 201301(U.P.),India.;P.P.39.1/238.2
2. राणा, गीता. (2010). कला साधक पद्मश्री राम वी. सुतार की कला साधनाः एक समग्र अध्ययन,चित्रकला विभाग,चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, पृष्ठ सं.39
3. Jharkhand State News. (n.d.). Vivekananda's 33 feet tall bronze statue to beinstalled at Ranchi Lake. Jharkhand State News. https://jharkhandstatenews.com.4
4. Times of India. (2024, March 1). 91 ft tall Shivaji statue unveiled at Rajkot fort sans pomp & pageantry.https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/91/Ft/-Tell-Shivaji-Statue-Unveiled-at-rajkot-Fort-sans-pomp-pageantry/articleshow/121084896.cms .5
5. Wikipedia contributors. (n.d.). “Statue of Unity”. Wikipedia. Retrieved July 23, 2025, from P. P.6
6. Sutar, A. R. (2010). “Sculptor Ram V. Sutar: A life story”. Ram Sutar Fine Arts Ltd.
7. The Better India Hindi. ;(2020, जुलाई 15).राम सुतारः वो कलाकार जिसने भारत को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दिया https://hindi.thebetterindia.com/ram-sutar-biography/.7

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 17-28(Total PP12)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Engaging Indian Youth with Heritage of Traditional Games including Board Games for Revitalization in Digital Gaming Era.

Arpit Srivastava[a]*

[a] *Asst. Professor, Dev Bhoomi Uttarakhand University, Dehradun*
[a]*Email: arpitsrivstva@gmail.com*

Abstract

This research paper aims to make Indian youth realize the importance of Indian traditional games with the country's cultural heritage. Games used to play a significant role in the daily lives of youngsters but the contemporary youth is excessively engaged in digital games, which often lack body movement and face-to-face interaction. A total of 41 respondents comprised the sample of the study. The present study was conducted in Dehradun, Uttarakhand.

This research identifies the main reasons behind the lack of awareness in youth about traditional games. Further, analyzing the factors that can intrigue youth by exposing them to the historical significance and regional diversity of the country and how traditional games can bridge this gap. This can foster youth with a sense of familiarity and national unity after playing traditional games of different regions reflecting different cultures. The paper also lists the impact of digital games inspired by some traditional games and analyzes the usage of current technology such as Augmented Reality, Virtual Reality and Mixed Reality to influence the youth in playing traditional games. It also states how social media platforms can be used for influencing the youth about traditional games.

This research also includes the role of NEP (National Education Policy) 2020 for the promotion of traditional games and how to overcome the challenges arising in the implementation. The paper also explores the capabilities of traditional games in improving the mental and physical health of disabled individuals. Based on primary research methods including surveys and interviews, the paper will conclude numerous ways to make traditional games more appealing to the contemporary youth for a better engagement in this digital era.

Keywords: Psychological Impact, Cultural Preservation, Indigenous Games, Board games, Folk Games, Forgotten Indian games.

Received: 8/4/2025
Published: 8/25/2025

---

* Corresponding author.

INTRODUCTION

Background and importance: India is a country of high diversity and significant values deep rooted in its culture and heritage, which can be felt by playing traditional games. Many traditional games have been created portraying the lifestyle, values and regional culture of their respective time of origin. The revitalization of traditional games will give rise to the flexibility in the way youth perceive gaming in this digital era.

Value of traditional games: The elderly have lost the practice of playing ancestral games together which is hindering their transmission to the contemporary youth. Thus, teenagers and young adults are unaware of or disengaged from their cultural pastimes. Traditional games can teach the youth some moral and ethical values

with tactics of life. This could give them pleasure knowing about the games their parents and ancestors used to play in their youth. Michael Crichton, a world-famous screenwriter and author known for the Jurassic Park, inspiringly wrote in his 1999 novel "Timeline" that "If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree.".

Psychology of the contemporary youth in gaming: The youth addicted to digital games are highly anticipated by the comfort, sophistication and modernity of this digital era. This is not accepting change but being ignorant as a youngster as well as a citizen of India.

Existing researches: Researches have been made in the area upon the importance of traditional games. They provide a holistic benefit to the body and mind when practiced regularly and actively. All these games require technical and tactical skills along-with other physiological components like speed, strength, stamina, agility and coordinative abilities. Playing traditional games also is a significant personality development source. Experiential learning plays a crucial role, as traditional games provide hands-on, immersive experiences that facilitate cognitive and motor skill development. There are also global steps taken in the promotion of traditional games internationally. The Association for International Sports for All (TAFISA, Germany) and UNESCO are jointly striving hard to safeguard and promote traditional games across the world.

Research gap: There is a huge gap in the research based on the implementation of these indigenous games in youngsters' lifestyle. The paper identifies various factors for the negligence of playing traditional games in the era while analyzing the effective ways of promotion in the best way possible. The effective ways include advertising traditional games on a national level, making the youth aware of the unknown traditional games and glorifying them visually for the contemporary youth. This paper explores many traditional Indian games which are played across India in different regions to promote the culture and heritage and also provide recognition to the respective regions.

TRADITIONAL GAMES VS DIGITAL GAMES:

Traditional games involve interaction, thought-provoking, brainstorming strategies, discussions and competition. They are better than digital games in the following ways:

- **Skill improvement:** Traditional games improve mental and physical skills. For example, traditional games such as congklak or gundu require simple calculation skills and strategies that help improve memory and learners' understanding of basic math concepts. Compared with conventional methods, learners who engage in traditional game-based learning tend to show improvements in critical thinking, creativity, and problem-solving skills. As students immerse themselves in game-based learning, they unknowingly refine their reasoning, pattern recognition, and adaptive problem-solving skills.
- **Better communication:** The traditional gaming experience includes the opportunities for shared physical touch, texture, mindfulness and close-range interaction, which digital games lack. Youngsters can relive the excitement of how their parents played games in their youth. It can also minimize generation gap between parents and youngsters.
- **Extreme flexibility:** From earlier times, the ability to twist and tweak the structure and dynamics of the traditional games has helped people from any caste, having different abilities and disabilities, body-type, region, etc. come together and play accordingly, promoting unity in the nation. This has helped preventing system exclusion in the nation from pre-colonial times. It shows inherent adaptability and inclusivity and also enhances creativity in the youth.

INDIAN TRADITIONAL GAMES:

Indian traditional games have a holistic learning and a wholesome fun experience for the youth. There are a wide variety of traditional games with different genres including board games, combat, self-defense, logical, aim-

based, chance-based, health-focused, weapon-based, strategy, etc. depending upon the interest of youth.

Indoor Games: Several Traditional Indian games are played indoors and are known for their strategic depth and cultural significance.

Figure 1 Chess board game. Source: Pixabay.com

- **Chess:** Originally known as "Chaturanga," meaning "four divisions of an army," chess originated in ancient India around the 6th century CE. It is a game of pure intelligence with no element of chance. The British later gave it its current English name. Chess is a globally recognized sport, and it has inspired many other games, including Janggi (Korean chess), Xiangqi (Chinese chess), and Shogi (Japanese chess).
- **Ludo:** The modern game of Ludo is a simplified, westernized version of "Pachisi" which originated around the 6th century CE. The original game was played with cowrie shells and had more complex rules.
- **Snakes and Ladders:** This game was initially called "Moksha Patam" or "Gyan Chaupar" and was created to teach children about morality and the consequences of good and bad deeds. The British later simplified the game.

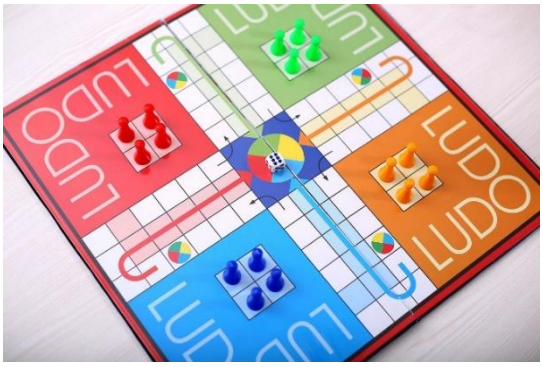


Figure 3 Ludo board game. Source: Pixabay.com

Figure 3 Carrom board game. Source: Pixabay.com

- **Carrom:** Invented in the 18th century by Indian royalty, Carrom is a popular game that enhances concentration and hand-eye coordination.

Figure 4Aadu Puli Aatam. Source: handpickedstore.in

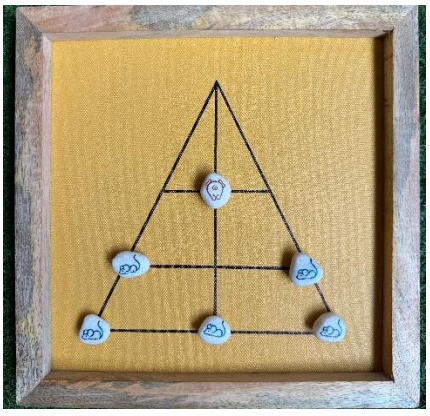


Figure 5 Pallanguzhi. Source: rollthedice.in

- **Other indoor games:** Pallanguzhi, Aadu Puli Aatam, Anaikallu, Dyuta and Chowka Bara are also notable traditional board games.

Figure 6. Kabaddi. Source: Wikipedia.org

Figure 7. Kho-Kho. Source: BharatiyaKhel.in

- **Kabaddi:** Believed to be 4,000 years old, Kabaddi is a team sport said to be based on prehistoric hunting and defense tactics. It was included in the Asian Games in 1990 and is now a prominent televised sport.
- **Kho-Kho:** Considered one of the oldest outdoor games, Kho-Kho is a chasing game with origins linked to Maharashtra. An early version of the game was called Rathera.

Figure 8. Gilli danda. Source: traditionalsports.org

Figure 9. Kancha game. Source: illagegamesblog.wordpress.com

- **Gilli-Danda:** This 2500-year-old game is a precursor to modern bat-and-ball games like cricket and baseball. The game spread to other parts of the world from the Mauryan Empire.

Kancha: Played with marbles ("goli"), Kancha's earliest evidence dates back to the Indus Valley Civilization around 2500 BCE

Figure 10. Lattoo. Source: Reddit.com

Figure 11. Laghori. Source: Medium.com

- **Other outdoor games:** Traditional outdoor games include Lattoo, Hoop and Tire Rolling, Kavade, Rumaal Chori, Lagori, Gutte (5 Stones), and Kokku Para Para.

Combat and Self-Defense Games: These games evolved from martial arts and military training.

Figure 12. Mallakhamb. Source: kidzherald.com

Figure 13. Kalaripayattu. Source: Wikipedia.org

- **Mallakhamb:** Meaning "wrestling pole," this sport combines gymnastics, wrestling, and yoga. It was originally a training exercise for wrestlers.
- **Kalaripayattu:** Considered one of the oldest surviving fighting systems, this martial art originated in Kerala and has a history spanning over 3,000 years. Its name comes from the Malayalam words for "battlefield" and "to fight".

Figure 14. Thang Ta. Source: Wikipedia.org

Figure 15. Gatka. Source: Kreedon.com

- **Other combat games:** Thang-Ta, Gatka, and Silambam are also traditional Indian martial arts.

Tribal and ethnic games of north-east India: These games are integral to specific communities and their cultural identity.

Figure 16. Yubi Lakpi. Source: e-pao.ne

Figure 17. Lankapara (High Jump). Source: espn.in t

- **Yubi Lakpi:** A traditional sport from Manipur, its name means "coconut snatching" and it is a ceremonial re-enactment of the "Samudra Manthan" myth.
- **Other tribal games:** Liho-Laho, Kori (Hide and Seek), Posham Pa, Lanzukapru (High Jump) and Thingreira khangakhun (Tug of War) are played by various communities.

Traditional Card Games:

- **Teen Patti, Andar Bahar, Twenty-Eight, C, Satte Pe Satta, Dehla Pakad, and The Game of Judgement** are all popular traditional Indian card games.

Teen Patti. Source: homegrown.co.in

Outdoor Games: These games often involve physical prowess and are deeply rooted in Indian history and culture.

NATIONAL INITIATIVES PROMOTING TRADITIONAL GAMES:

The "Bhartiya Games" is a big initiative which is launched under Indian Knowledge Systems (IKS) has a goal to introduce a list of 75 Indian games into schools, which will have a specific teacher-training program with the focus on student preparation and performance review by experts to give a report or feedback for further improvements. Similarly, the "Khelo India" has had healthy recognition of the traditions in the respective areas. It is also set to be included in the yearly Khelo India Youth Gaming events. These movements and initiatives are mentioned on the Indian government websites (.gov) such as BharatiyaKhel.in.

NATIONAL EDUCATION POLICY ON TRADITIONAL GAMES:

The NEP (National Education Policy) 2020 is aimed at holistic development, and has a key aspect in the promotion of Indian traditional games into the education system of India. Integrating traditional Indian games aligns closely with NEP's recommendations for experiential pedagogy. School students are exposed to practical learning while making traditional games as a part of their regular sports curriculum.

Promotion of cultural and regional games: Games like Kabaddi, Kho Kho, Mallakhamb, Thang-Ta, Kalaripayattu, Gatka, Yogasana, Silambam and many other regional or local games such as Posham Pa, Gilli Danda, Yubi Takpi, Kanche, etc. from all around the nation are being promoted to mix in the contemporary education system of India. This will aware the students about the nation's vastness and the cultural diversity.

Focus on minorities in India: The importance of traditional games and sports among Nagas, a tribal community in Nagaland, was explored using mixed-methods including primary and secondary source. The findings revealed that traditional games of Tangkhul Nagas like Liho-Laho, Kori (Hide and Seek), Thingreira khangakhun (Tug of War), Lanzukapru (High Jump), etc. reflects their values, beliefs and historical narratives which shape their identities. Traditional games will provide recognition to the minorities and other small communities in India.

Challenges in implementation:

1. Ensuring there are adequate infrastructure for taking care of all the necessary needs.
2. Having qualified teachers for the respective domains.
3. Keeping the students and their parents aware and satisfied with their curricular and extra-curricular

engagements.

4. Consistent integration and regular checks of the policy in the routine of students.

OBJECTIVE:

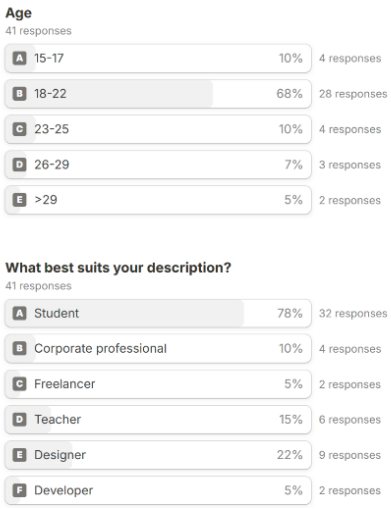
To identify and analyze the key factors and effective strategies for engaging contemporary Indian youth with various Indian traditional games, thereby facilitating their revitalization while promoting awareness and appreciation of the country's cultural heritage in this digital gaming era.

RESEARCH METHODOLOGY:

The primary data collection for the research was done through mixed-methods approach including Quantitative and Qualitative analysis. Self-structured questionnaire was prepared. Quantitative survey was done by snowball sampling method which was further analyzed thematically. Qualitative interview was done through purposive sampling strategy and further analyzed using descriptive analysis. Secondary data collection included exploring relevant research papers, websites (Research Gate and Google Scholarly), articles, government portals (education.gov.in, bharatiyakhel.in, ncert.nic.in), statistics and reports.

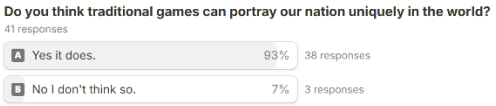
RESEARCH ANALYSIS:

Quantitative Analysis: There was an online form distributed among a variety of youth and people from different sectors for knowing their perspectives on traditional games. The form was generated with tally. so website.

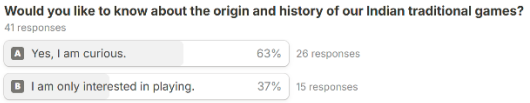


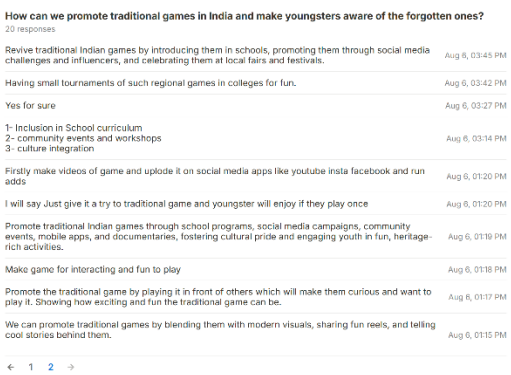
The participants involved are mostly university students aged 18-22 from different backgrounds and regions of India.

Most of the participants are curious and interested in traditional games. The main reason being the frequent interaction on traditional games in their family.

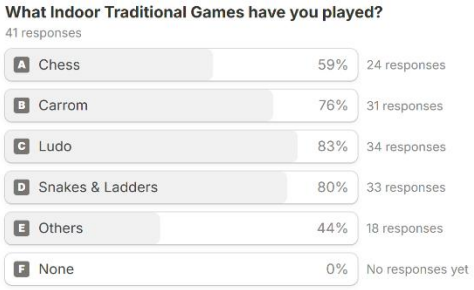


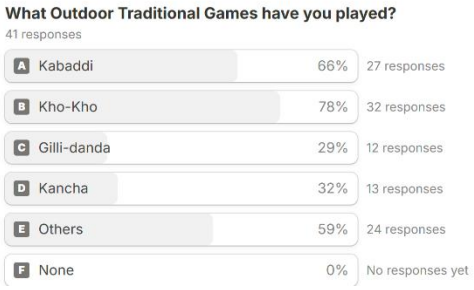
Most of the youth participants realize the significance of traditional games in the country and most of them would choose traditional games over digital games if they have friends around for more interactive play.



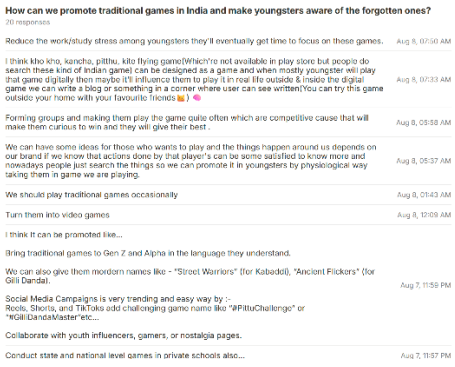


The positive mindset of younsters towards traditional games is a key aspect to note here. The result indicates the participants' willingness to explore traditional gaming.

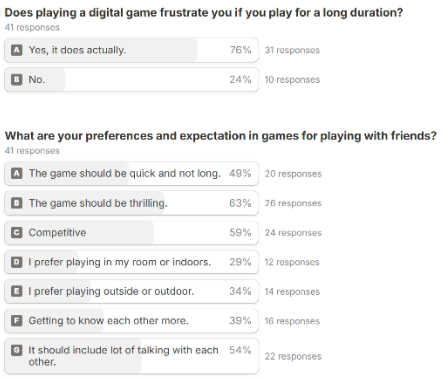




All of them have played traditional games popular in India. This indicates that the participants are most likely to play popular games.



The quantitative survey revealed a significant interest among youth in the preservation and promotion of traditional games. A notable portion of the survey's respondents provided insightful suggestions for their revitalization. For example, key recommendations included organizing community-based events and using social media platforms to initiate hashtag challenges. These data-driven suggestions from the youth can be highly beneficial in shaping future strategies for the popularization of traditional games in India.



These preferences of the participants can be analyzed to have a demand of a versatile traditional game.

Qualitative Analysis: The interview focused on the analysis and remarks of the experienced specialists in the relative fields regarding the promotion of traditional games in Indian youth. It resulted in the following conclusion:

- **Flexibility and ease of play:** The games should be flexible for tweaking according to the players' choices and have less rules and restrictions to remember.
- **Digital games not available traditionally:** Game Developers suggested to focus on the traditional games which are not yet made digitally to be promoted for recognition amongst the youth.
- **Update the traditional games for contemporary youth:** Game Designers explained to make the traditional games visually and culturally more appealing according to the gen-Z and gen-Alpha youngsters.
- **Reduce the coursework of the students in education system:** Senior educators demand a reduce in coursework and study pressure on youth so that they could explore traditional games and take active and consistent participation in them.
- **Origin facts:** Youth will be intrigued by reading a short origin story or facts about the traditional game they buy. It could be on the packaging or through a QR code scanner on it to create anticipation amongst the youth.

Factors resulting disengagement of youth in traditional games:

- **Hard to play and assemble:** Many traditional games are very hard to play because of their complexity. Many of the games are hard to assemble as well, which makes the youth procrastinate to play that game. There should be an easy way to play and visually instructed way to assemble the components displayed for the players.
- **Increasing smartphone penetration:** The use of smartphone is rising and while everything being digital, youngsters are losing the traditional touch in their lifestyle.
- **Lots of rules:** Many traditional games have a lot of rules and regulations with a big instructions manual to follow and remember. The instructions should be precise with some information visually presented.
- **Time-taking:** The long sessions with the traditional games with never-ending play results to disengagement the youth. The game should have some quick ending alternatives for a varied approach.
- **Not easily available:** Many games are not available easily and there are less inventors and awareness for those games to come to light. Relative startups and creators should be inspired and promoted for a good traditional gaming future.
- **Expensive:** Some traditional games including board games are expensive to be bought and played.
- **Lack of players:** Many youngsters lack the minimum number of players around most of the time for the traditional games to be played, which results to lack of willingness to play the game.

TRADITIONAL GAMES FOR DISABLED CHILDREN AND YOUTH:

Mental issues: The games like Pallanguzhi, Goli, Kho-Kho, Kabaddi, Pachisi, and Aadu Puli Aatamare are great in strategic thinking, teamwork, problem-solving, concentration, memory, quick decision-making and mind-

body coordination being significantly helpful for the children and youngsters not good in cognitive and mental abilities, co-ordinations and functions.

Physical issues: The physically disabled can modify the games for better understanding and playability. Games like Gilli Danda, Lagori, Goli, Anaikallu, and Kavade are great in hand-eye co-ordination, movement, flexibility, stamina, balance and core strength being significantly helpful for the children and youngsters with physical abilities.

Cerebral Palsy (CP) is a group of disorders causing issues in movement and posture due to brain damage while or shortly after birth. Research has shown improvement in the physical behaviour of the children and youth with this disability after playing traditional games. The study validation through informal interview among the parents of CP children revealed that adapted traditional game protocol shown improvements in their children's activity levels and participation.

Social and Emotional issues: The traditional games like Kabaddi, Kho-Kho, Rumaal Chori, and Lagori are great in teamwork, leadership, social communication, social interaction and social cooperation being significantly helpful for the children and youngsters struggling with emotional and social responsiveness.

Traditional games for Autism Spectrum Disorder (ASD): Autism is a neurodevelopmental disorder in which a child has difficulty in social affairs such as communication, interaction, etc. The games with clear and simple rules such as Pachisi, Chaupar, Aadu Puli Aatam or Pallanguzhi can help them feel comfort and reduce their anxiety. Also, games like Kho Kho, Kabaddi or Lagori with teamwork and social interactions can help them get better at communication.

Traditional games for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Games having physical activities of running and movement can help the ADHD people channel their energy constructively. Kho Kho, Kabaddi, Lagori, Rumaal Chori are great examples. Also, demanding games such as Kho Kho, Kabaddi, Lagori, Rumaal Chori are very helpful for the children and youngsters who have ADHD for improving their focus and attention.

RECOMMENDATIONS:

Effectively ways to overcome challenges in promotion and implementation of traditional games in schools and universities:

NEP (National Education Policy) 2020 is facing immense hurdles in its implementation. With the addition of the following points, the traditional games can be implemented and promoted easily in the lifestyle of young students: -

- Schools should have access to government funds for meeting the requirements of infrastructure and resources whenever needed. There are already initiatives provided by the government such as Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Public-Private Partnership (PPP) Model, Right To Education (RTE) Act, Scheme of Infrastructure Development of Minority Institutions (IDMI), etc. which is an advantage for the public schools as well as the private schools. There are government schemes which also aid in technological advancements even for private schools. Schools can follow the parameters and guidelines which will help them in availing such perks.
- There are Teacher training programs launched by the government in which teachers can participate or enroll themselves for improving their delivery to students. Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS), Sports Authority of India (SAI), National Council for Teacher Education (NCTE) are some of the big schemes of government to focus and strengthen the teacher training programs, especially for the Physical Education (PE) teachers.
- There could be an overwhelming feeling arising self-doubt, ignorance or confusion in a student to handle

and be engaged in both academics and extra-curricular activities - thus, a need for a career counsellor and a psychologist is important in the educational premises.

- There also shall be online feedback form directly submitted by the students, faculties and heads of the schools to the government portals for creating statistics of the protocol being followed.

Effective ways to promote traditional games and aware youth:

- **Influencers:** The famous and relevant Youtubers can be given to promote traditional games and make around with some challenges to create the hype and awareness. Similarly with social media influencers on apps like Instagram, Facebook, Twitter/X, Twitch, etc. Some of such personalities are Dynamo Gaming (Aadii Sawant), Techno Gamerz (Ujjwal Chaurasia), Gyan Gaming (Ankit Sujan) and Mortal (Naman Mathur).
- **Digital database or encyclopedia:** Website with all-in-one information about traditional games should be promoted to aware youth regarding the existing games, how to play them and other data dividing them into filterable sections such as no. of players, category, ages of play, genre, region-wise, etc. for better searchability of desired games. For eg.: BharatiyaKhel.in.
- **Pricing:** The games should be available in reasonable and affordable price to the youth.
- **Easy availability:** The resources required to play the traditional games including board games should be available on offline stores as well as online stores where the youth is more active. Some online stores are rollthedice.in, indicinspirations.com and boardgamesindia.com.
- **Making traditional games digitally:** The traditional games can be made available digitally on platforms like Play Store, App Store, Itch.io, etc. to further promote them to the youth mostly interested in playing digital games. Some successful games in the market are LudoKing by Gametion, Chess by chess.com, Carrom Pool by Miniclip.com, etc.
- **Using contemporary technology:** The high-tech companies are using AR, VR and MR technology for training and prototyping purposes. We can use the following respectively: -
- **AR (Augmented Reality):** It could be used by the youngsters to have an idea of the look of the traditional game in real-world environment. A board game could be visualized and played through AR on a bed and similarly with an outdoor game in an open space through a phone using its camera.
- **VR (Virtual Reality):** It could be used as a digital gameplay to try the traditional game virtually as well. The game could be played using a Virtual Reality Headset.
- **MR (Mixed Reality):** It could be used for both visual appeal and gameplay, while the game also interacting with the player's real-world environment. This high level of engagement gives players the sensation of a traditional game's physical availability.

This could introduce young people to a variety of traditional games and encourage them to try new ones.

- **Visually appealing traditional games:** The board games and resources of traditional games should be made visually appealing for attracting youth.
- **Connecting people:** One of the problems youth faces is the non-availability of people with them for playing traditional games. There should be events and workshops including seminars for the same where people could connect with other traditional gamers.
- **National traditional games day:** One big step could be to make a national day solely to dedicate traditional games of India. Or promote and aware the youth on the International Day of Traditional Sports and Games (TSG) celebrated on August 14th every year.

CONCLUSION:

We should preserve our culture and make the upcoming generations interested in the history of India and traditional games perfectly blend as the medium. Traditional games carry the essence of our cultural heritage and represents each state with its own uniqueness. We should 'pass and play' these games for consistent transmission

with our coming generations and folks from other countries to help spread the word.

The research examines many different genres of traditional games in India with their respective origins. There are startups, websites, initiatives and also government schemes such as NEP (National Education Policy) 2020 which is in play for the implementation and influence of traditional games on the youth. The paper describes some specific steps and measures as recommendations for a better way to promote and implement such efforts. The paper also identifies the factors resulting in the disengagement of youth from traditional games while also stating the best ways of promoting traditional games in this digital era. And it also explores how digitalization and technology can be used for the promotion of these indigenous pastimes. The study also mentioned some notable Indian traditional games for the development of disabled youth.

The sampling analysis states that youngsters are interested in traditional games and have the zeal for exploration. If implemented these ideas of impact and effect in the promotion of traditional games, it can be fruitful in making the youth resonate with the significance of these indigenous pastimes.

References

1. A. Mansoor Rahman, K. R. (2024). Revitalising traditional Indian games: inclusive game adaptations for children with cerebral palsy. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 1-13.
2. Bhatt, D. M. (2025). Indigenous Sports of India: Connecting Past to the Present. *International Journal of Scientific Research in Science Engineering and Technology*, 227-231.
3. Fitri Arsih, M. F. (2025). Preserving culture, enhancing learning: A meta-analysis of the effects of traditional games on learning. *Multidisciplinary Reviews*, 1-8.
4. Fortunate Madondo, J. T. (2022). Traditional Children's Games: Their Relevance on Skills Development amon Rural Zimbabwean Children Age 3-8 Years. *Journal of Research in Childhood Education*, 1-15.
5. marcebauer. (2014, April 27). *www.MarcEdwardBauer.com* . Retrieved from www.MarcEdwardBauer.com : www.MarcEdwardBauer.com
6. Mehta, V. (2025). Revitalizing Traditional Indian Games in Contemporary Education: A Cultural and Holistic Paradigm. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 207-215.
7. N. Khoiri, S. R. (2023). Project-Based Learning Via Traditional Game in Physics Learning: Its Impact on Critical Thinking, Creative Thinking, and Collaborative Skills. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 286-292.
8. Nita Bandyopadhyay, T. D. (2025). Indian Traditional Games: An Intangible Cultural Heritage to Promote Good Life among Children. *Journal of Advances in Sports and Physical Education*, 36-40.
9. Rukmini, R. (2022). The effect of traditional games (congklak) on cognitive and fine motor development in children under five. *Journal of Maternal and Child Health*, 44-51.
10. Surattana Adipat, K. L. (2021). Engaging Students in the Learning Process with Game-Based Learning: The Fundamental Concepts. *International Journal of Technology in Education*, 542-552.
11. V. Yeptho, C. S. (2025). Educational Implications of Naga Indigenous Games. *Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal*, 297-308.

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP29-35(Total PP 07)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Unlocking Potential: An Engaging Learning Game for Underprivileged Kids

Mannat Nagpal[a], Avimesh Sharma[b], Nikhil Tikhe[c]*

[a] B.Des Second Year Student, UPES University, Dehradun
[b] Senior Assistant Professor, UPES University, Dehradun
[c] Assistant Professor, UPES University, Dehradun
[a]Email: nagpalmannat363@gmail.com

Abstract

Learning is the foundation of development, potential, and empowerment. However, hundreds of millions of children, especially marginalized children, are being denied access to even the most basic forms of education. Without foundational skills in reading and learning, they remain perpetually handicapped in future job opportunities, socio-economic mobility, and personal growth. Even when education is available, many children lack supporting institutions that enable them to pursue their studies. Financial stress often pushes them toward work instead of education, leading to dropouts, especially in disadvantaged communities. This study emphasizes the importance of basic education as a human right rather than an entitlement, highlighting the need for inclusive and engaging learning solutions specifically designed for children with limited access to education. By incorporating game-based learning and interactive teaching methods, this research aims to explore how innovative approaches can make education more accessible, appealing, and effective. Through guided play and experiential learning, we can bridge gaps in literacy and foundational skills, giving all children the opportunity to learn, grow, and aspire despite socio-economic barriers. "Education is the great equalizer, empowering individuals and propelling society forward. However, millions of children, particularly those in economically deprived situations, miss out on basic education. Limited resources, insufficient infrastructure, and socio-economic constraints hinder their access to fundamental skills. Game-based learning offers a promising solution, making education interactive, inclusive, and engaging. By incorporating play into learning, children can gain literacy, creativity, and essential skills. This approach can be especially helpful for children at risk of dropping out or those with limited access to traditional schooling. Our study aims to make learning a reality for every child, regardless of background or economic difficulties."

Keywords: Education, Game-Based Learning, Literacy, Socioeconomic Barriers, Accessibility.

Received: 8/4/2025
Published: 8/23/2025
---

* Corresponding author.

Introduction

Education extends beyond a mere academic path; it acts as a powerful catalyst that cultivates self-assurance, personal development, and enduring societal progress.(11,12) It provides individuals not only with scholarly understanding but also with crucial life competencies, including proper etiquette, strong communication skills, emotional management, and problem-solving capabilities.(8,9) These skills play a vital role in developing responsible, compassionate, and self-sufficient members of society. (2,11) An educated populace contributes to economic advancement, social stability, and national strength, making education a vital resource for sustainable development rather than merely a personal gain.(2,11) Nevertheless, in India, countless underprivileged children encounter significant hurdles in accessing even basic education. Deep-seated systemic disparities—stemming from poverty, caste discrimination, and rigid societal norms—pose substantial challenges, particularly in rural and semi-urban areas. Communities on the margins, such as Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST),

frequently face unequal educational prospects, a consequence of long-term social neglect and insufficient institutional backing. Additionally, gender bias complicates the situation; many young girls are hindered from seeking education due to domestic responsibilities or cultural discouragement. Moreover, the infrastructure and quality of public educational institutions are drastically insufficient. (11,12) Numerous schools are devoid of clean restrooms, adequate playgrounds, necessary teaching resources, and qualified instructors—conditions that severely diminish motivation and learning effectiveness. The digital divide further worsens inequality, restricting access to e-learning tools and innovative platforms that could enhance educational experiences(6) Traditional educational methods are often rigid, uninspiring, and detached from the real-life contexts children encounter at home or in their communities. When students cannot connect with the material being taught or when their emotional and practical needs are overlooked, the relevance of the education system diminishes. This emotional disconnect, coupled with a lack of engagement, contributes to alarming dropout rates in India—12.6% at the secondary level—many students leaving school due to disinterest or the pressure to contribute financially. (3) In light of these complex obstacles, there exists a pressing need to rethink the delivery of education, particularly for children in marginalized and economically disadvantaged situations. Gamification has surfaced as a potential solution, turning learning into an interactive, enjoyable, and psychologically engaging journey.(8,6) Educational tools like Duolingo, Prodigy, Class craft, and Folded have successfully illustrated how game principles can enhance engagement, bolster knowledge retention, and support emotional development.

"Functions are working in the market - Gamification: The Definitive Engagement Tool in Education."

Traditional learning is transformed by gamified learning, rendering knowledge acquisition immersive, adaptive, and reward-oriented. A number of reputable gamified platforms have clearly illustrated ways in which engagement-driven models improve retention, inspiring interactive approaches designed for young learners.

- Duolingo makes learning a language fun by tracking progress, having interactive levels, and awards that motivate repeated daily practice.

- Prodigy reimagines learning math as an adventure game where students complete math problems as quests and receive points for advancing.

- Classcraft brings role-playing elements into regular education, encouraging cooperation and problem-solving abilities through learning challenges.

- Foldit engages learners in authentic, real-world scientific problem-solving with interactive puzzles and has proven that learning via visualization works.

Above applications validate that gamification enhances curiosity, motivation, and retention of lessons across most subject areas. Shaping equivalent engagement strategies into an educational system utilizing cards makes schooling more attainable and desirable to early-age learners aged 6-9 years.

Through experiential design grounded in child psychology, these platforms create a connection between play and education. In response to these urgent needs, this research introduces a card-based educational game that combines emotional growth with academic instruction. Designed for children from underserved communities, the game aims to foster good manners, emotional intelligence, and foundational academic skills—through story-driven play, peer collaboration, and real-life relevance. (8,9) By merging playful elements with empathetic design, the game motivates children to learn beyond the textbook, equipping them with essential life skills. Ultimately, it aspires to revive the joy of learning, enhance school retention, and contribute to the formation of a generation of resilient,

emotionally intelligent, and empowered learners. (3,8)

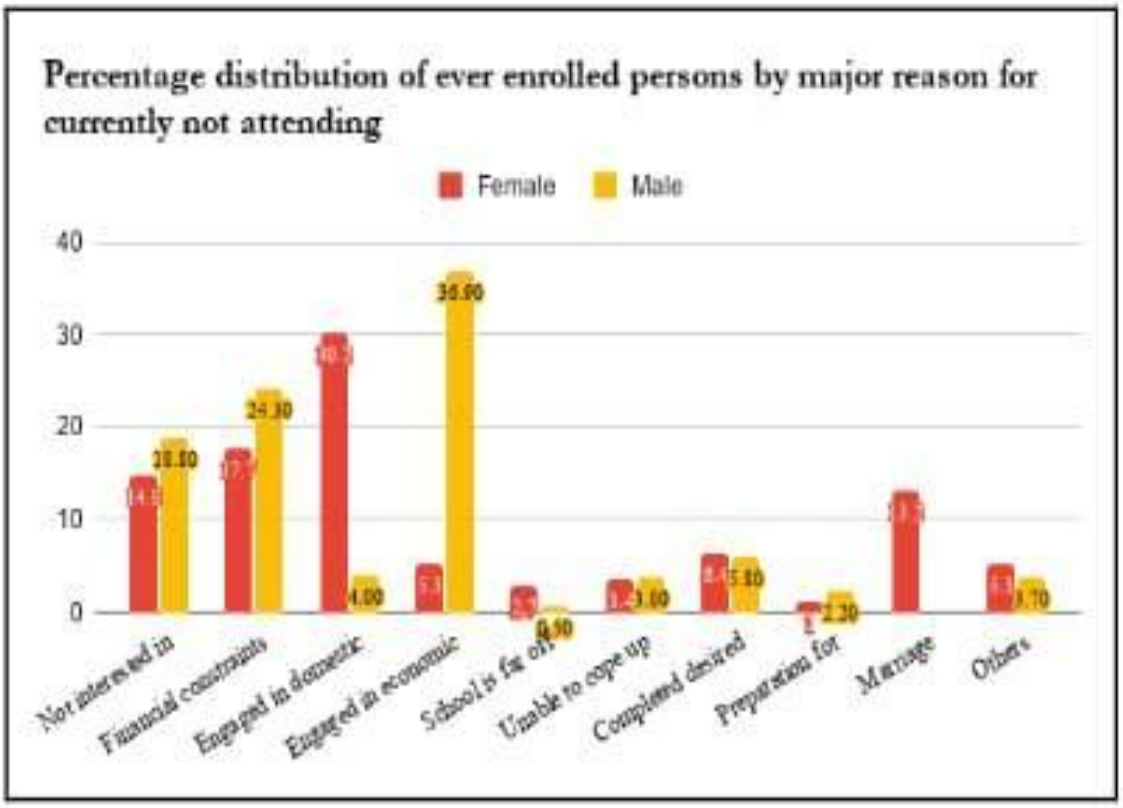


Fig.1- Reasons of absenteeism among Enrolled students

Objective-

Numerous children encounter restricted educational prospects due to financial difficulties that force them into work from a young age. Public schools, which are the main educational institutions for underserved communities, frequently suffer from a lack of resources, being devoid of basic facilities such as sanitary restrooms and vital teaching supplies. Furthermore, inflexible and antiquated teaching practices struggle to effectively engage students, resulting in learning experiences that feel tedious and disconnected from their real-life experiences. These factors together lead to low student retention and a decreased belief in the significance of education in influencing a child's future.

Psychology of Children & Their Connection with Games

Kids have an innate tendency to engage in learning through play, allowing them to explore, take risks, and enhance their problem-solving abilities in a hands-on setting. Play promotes collaboration, cognitive growth, emotional awareness, and social abilities, leading to improved understanding and memory of information. The competitive elements of games foster involvement, encouraging children to advance and refine their skills.

The Need for a Gamified Educational Model

Gamification connects conventional teaching techniques with engaging learning experiences. By implementing a system of rewards, games can keep students engaged, transforming learning into a more enjoyable and meaningful activity. Interactive frameworks facilitate practical learning, allowing children to understand concepts beyond

what is found in textbooks while promoting critical thinking and creativity.

Proposed Card-Based Learning Game

This study focuses on designing a card game tailored for children aged 6 to 9, integrating:

•Basic Math – Fundamental numeracy skills to strengthen logical reasoning.

•Good Habits – Interactive lessons on manners and ethical behaviour.

•Emotional Awareness – Teaching children to recognize, express, and manage emotions.

Selecting the 6-9 age group is intentional, as this period forms the foundation of a child's learning journey. If a child develops an interest early, they are less likely to drop out, even if external financial pressures exist.

Assessing the Effectiveness of Gamification

Gamification can enhance student retention and elevate motivation, providing:

• Enhanced involvement – Transforming learning into an enjoyable and engaging experience.

• Better academic results – Aiding students in effectively grasping concepts.

• Lower dropout rates – Keeping students enrolled by making education relevant.

Practical Solutions for Implementation

•Government schools and educational institutions can adopt offline gamified models, including:

•Interactive classroom activities replace rigid teaching methods.

•Physical game-based learning tools for low-resource areas.

•Teacher training programs focused on play-based strategies.

By integrating game mechanics with learning, education can become more accessible, engaging, and effective for marginalized children, ensuring higher retention and long-term academic success.

It is a human right to be educated, but economic difficulties, parental support, and inherent problems usually render it impossible for poor children. Most families live on the day-to-day wage, where survival takes priority over education, causing children to go to work instead. Parents, particularly illiterate ones, also fail to see its long-term benefit, making school attendance even less possible for children. Also, infrastructure deficits like remote schools and complex entry requirements keep students out, particularly in the countryside. Apart from financial struggles and bureaucratic barriers, conventional teaching practices lead to disengagement among young students. Most classrooms are based on strict, lecture-driven instruction that does not stimulate engagement, discovery, or imagination. Whereas passive learning can be effective for some subjects, children, especially those in the 6-9 age range, need interactive, participatory experiences to develop curiosity and sustained attention. Traditional education tends to neglect diverse learning styles, resulting in memorization over understanding. Without play-based learning methods, children cannot make genuine connections with education, and this leads to high dropout rates. "While Visiting Village of Bidholi, Which is based in Dehradun, a five-year-old boy and a ten-year-old girl from Bihar spoke about their experiences, showing the harsh realities that many migrant children go through.

Their parents had migrated for work, leaving them out of school, though they wanted to study and dreamt of a better future. Discussions with their families brought to light a persistent challenge-daily wages create an instant feeling of security, whereas education lacks apparent short-term rewards." Without tangible examples of how education changes lives, families are stuck in the poverty trap, with survival taking precedence over development. If kids from disadvantaged communities had positive role models showing them the ultimate outcome of education, attitudes would change, making school a simple path to empowerment instead of an optional endeavour. To maintain interest among children between 6 and 9, schooling needs to become an enriching experience instead of something compulsory. Game-based learning, one of the most effective methods to make this happen, presents learning as a fun, engaging, and interactive experience. In contrast to traditional approaches that depend on fixed structures, games incorporate creativity, critical thinking, and discovery, engaging children in the learning process. Through workshops, storytelling, posters, origami, and counselling sessions, teachers can turn classrooms into vibrant spaces that promote engagement over passive knowledge absorption. Card games are a great game-based tool, especially for low-resource settings, since they are portable and accessible. With reward-based mechanics, kids monitor their progress, encouraging their learning experience in a fun manner. Sequential gameplay enables kids to construct knowledge step by step, while instant rewards give encouragement to keep following their learning journey. Because card games are tangible and simple to use, they can be utilized both in the classroom and at home, giving a consistent learning experience outside of the classroom. Transitioning from conventional models to learning through games ensures that education is always accessible, enjoyable, and effective for children confronting socio-economic struggles. Through the provision of interactive learning approaches, children remain committed to learning, lowering dropout rates and enabling them to view learning as a journey toward possibility instead of mere obligation. Education need not merely be attendance—it needs to be active participation, change, and sustained achievement.

This research utilizes a mixed-methods approach, combining both quantitative and qualitative strategies to examine the emotional and educational requirements of disadvantaged children. The methodology is grounded in principles of participatory and empathetic design, placing the experiences, actions, and voices of the children at the forefront of the research process.

To steer the design journey, the Double Diamond Process was applied, consisting of four essential stages: Discover, Define, Develop, and Deliver. During the Discover stage, preliminary research was undertaken through academic literature, online sources, and visits to schools that cater to marginalized communities. This process helped pinpoint key issues related to engagement, retention, and emotional connection within current educational frameworks. The Define stage involved synthesizing the findings using techniques such as mind mapping, empathy mapping, and the creation of user personas to clarify the problem space and grasp the varied emotional and cognitive profiles of children across multiple age groups and IQ ranges. In the Develop stage, brainstorming and reverse brainstorming techniques were utilized to generate possible solutions. These ideas were later refined and focused during the Deliver stage, resulting in the development of a card-based educational game that addresses the emotional and academic needs of the targeted demographic.

For the quantitative aspect, surveys and questionnaires were crafted using straightforward language and open-ended questions to ensure accessibility. The questions were tailored for different age brackets to gather a spectrum of perspectives and emotional reactions. Visits to several schools facilitated direct engagement with both children and educators, enhancing the data with real-world observations and insights.

The qualitative aspect concentrated on visual and experiential design. Software such as Canva, Adobe Illustrator, and Photoshop was employed to prototype game components and investigate age-appropriate visual styles. Further research into existing educational games was conducted to ensure that the final design aligned with the developmental needs and engagement techniques suitable for the specified age group. In summary, this methodology merges academic integrity with emotional insight, guaranteeing that the ultimate solution is not only supported by evidence but also profoundly empathetic and contextually relevant.

Education is the bedrock of individual and societal advancement, but millions of children living in marginalized

groups are unable to access quality education because of failures in the system. Most of these children risk being pushed out of school by poor infrastructure, old-fashioned methods of teaching, lack of parental awareness, and inefficient government initiatives. Conventional teaching approaches tend to fall short in holding children's attention, resulting in poor retention levels and learner disengagement. To counteract this, gamification presents a revolutionary solution by making learning an engaging, interactive, and curiosity-based experience for young minds. The initial years of schooling are essential for mental development, and encouraging interest during this phase can establish a child's lifelong love for learning. Gamification makes education more accessible, fun, and enriching to bridge the gap between dry teaching and engaging learning, maintaining the interest of children to learn further.

Result and discussions-

The study resulted in the creation of a card-based educational game aimed at children aged 6 to 9 from disadvantaged backgrounds, focusing on mathematical reasoning, social skills, and emotional intelligence. Field observations and user testing indicated that children reacted positively to interactive components like singing, dancing, role-playing, and storytelling, which enhanced their verbal confidence, emotional expression, and teamwork. The game's adventure-themed progression motivated task completion and kept children engaged, confirming that gamification is an effective approach for enhancing retention and motivation.[1,2] These results are consistent with successful platforms such as Duolingo and Prodigy, illustrating that reward-based, experiential learning can turn traditional classrooms into supportive, curiosity-driven environments[3]. The game also tackles systemic issues like outdated infrastructure, passive teaching techniques, and insufficient parental involvement by providing a low-tech, scalable, and enjoyable learning model that connects academic content with emotional development[4,5,6].

• Even though education is a fundamental right, countless children still do not have access to quality learning opportunities. In underprivileged areas, traditional teaching approaches—often inflexible and uninspiring—along with poor infrastructure and limited institutional support, contribute to academic disengagement and elevated dropout rates. These systemic challenges hinder children from experiencing education as a meaningful and empowering journey.

• Gamification has emerged as an effective solution to these issues. It transforms learning into a rewarding and motivating venture, prompting students to engage actively and explore. A well-structured, stimulating environment nurtures curiosity and enhances long-term memory retention. To realize this, schools must invest in improved facilities, train teachers in interactive and student-focused methods, and encourage active parental engagement.

• Dynamic learning models—such as smart classrooms, experiential learning experiences, and gamified education—provide practical, application-oriented experiences that keep students interested. Platforms like Duolingo, Prodigy, Classcraft, and Foldit have shown how gamified learning can enhance critical thinking, problem-solving, and knowledge retention. By incorporating these effective strategies into formal education, educators can reimagine traditional learning and improve student achievements.

Conclusions-

Gamification presents a compelling method to transform learning for disadvantaged children, incorporating elements of play alongside emotional and educational development. This card game addresses systemic issues—such as traditional teaching methods and scarce resources—by making learning enjoyable, interactive, and accessible. Drawing inspiration from platforms like Duolingo and Prodigy, it demonstrates how a reward-based approach can nurture curiosity and relationships. Rather than merely a tool, gamification serves as a connection between engagement and empowerment. Looking ahead, such playful methods should be regarded not as optional,

but as fundamental components of inclusive education.

References-

1. https://www.researchpublish.com/upload/book/The%20Role%20of%20Play-Based%20Learning-31072024-10.pdf
2. https://www.ijfmr.com/papers/2024/6/34144.pdf
3. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1118552.pdf
4. https://www.academia.edu/49716578/Gamification_in_mobile_assisted_language_learning_a_systematic_review_of_Duolingo_literature_from_public_release_of_2012_to_early_2020
5. https://jscholarship.library.jhu.edu/server/api/core/bitstreams/c38fbad0-2746-4c00-8654-5d0854d2a99c/content
6. https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-016-9489-6
7. https://www.academia.edu/128386459/Gamified_flipped_classroom_in_education_a_systematic_review
8. https://www.mdpi.com/2227-7102/14/6/639
9. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1311472.pdf
10. https://www.jstor.org/stable/24753028
11. cry.org
12. JETIREL.2019
13. Kim, S., Song, K., Lockee, B., & Burton, J. (2017). Gamification in learning and education
14. Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps.
15. Sheldon, L. (2011). The multiplayer classroom: Designing coursework as a game. Cengage Learning

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 36-38(Total PP 03)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

The Rise of AI in the Creative Industry: Threat or Opportunity for Human Artistry?

Neelkanth Nigam[a]*

[a] *research in international relations at Glasgow University, Glasgow, UK.*
[a]*Email: neelkanthnigam@gmail.com*

Abstract

Artificial intelligence (AI) has entered the creative industries in ways once thought impossible, producing artwork, literature, and music that closely mimic human creation. Long considered resistant to automation, creativity has been defined by its personal, experiential, and emotional dimensions qualities that machines cannot replicate. Yet, the popularity of AI-generated art, from stylised portraits to algorithmic poetry, raises urgent questions about the future of human artistry. This article examines the paradox AI presents: on one hand, it showcases remarkable technological progress and novel tools for creative practice; on the other, it risks devaluing human labour, authenticity, and cultural meaning. By drawing attention to the commodification of art and the precarious conditions of many creators, it argues that what is at stake is not simply employment, but the very soul of artistic expression. The challenge is to embrace innovation without surrendering what makes creativity irreducibly human.

Keywords: Artificial intelligence, AI, creativity, cultural, human artistry.

Received: 8/10/2025
Published: 8/30/2025
---

* Corresponding author.

While growing up, we often heard stories about a future where robots would take over. Back then, the idea felt like a distant dream—fascinating, almost surreal. However, as we witness rapid advancements in technology, particularly in artificial intelligence, that future no longer seems so far away. Today, robots are everywhere, from cleaning our homes to driving our cars, seamlessly integrating into our daily lives, sometimes without us even realizing it.

But now that the world we once fantasized about is becoming a reality, it feels less like a dream and more like a looming nightmare. AI is no longer just a tool; it is actively replacing jobs, sparking protests across industries. Experts and intellectuals warn of the dangers it poses, yet AI continues to evolve at an unprecedented pace. Even as we read this, new features are being developed, making it more intelligent, more autonomous. Alarming claims suggest that AI may already be beyond human control, growing without regulation or restraint. As a result, various sectors have been, and continue to be, vocal in their resistance, fearing that this relentless progress will lead to widespread unemployment and irreversible consequences for society.

But one sector that wasn't particularly afraid of AI's growth was the creative industry and, ideally, they had no reason to be. Creativity is deeply personal, shaped by individual experiences and imagination. Unlike technical or repetitive tasks, artistic expression doesn't follow a set formula, making it seem unlikely that AI could ever replicate or replace it. After all, AI operates on vast datasets and predefined algorithms, learning from existing information rather than generating truly original thought.

Yet, just a few days ago, ChatGPT introduced a new premium feature that allows users to create Ghibli-style images, and the internet went wild. Almost instantly, the trend took off, with people eagerly using AI to generate personalized, stylized versions of themselves and sharing them online. This sudden explosion of AI-generated art raises an unsettling question: if AI can mimic human creativity this convincingly, is the creative industry really

as safe as it once believed?

But this raises a serious threat to those working in the creative field. The uniqueness of creative work lies in its deeply personal nature of artists, writers, and creators generate something out of nothing, drawing from their own emotions, experiences, and perspectives. Whether it's a piece of writing, a painting, or any other form of artistic expression, each creation is unique, almost like an extension of the artist themselves. Unlike technical or mechanical tasks, creativity doesn't follow a set formula, it's nurtured through years of dedication, practice, and lived experience.

When we once imagined AI taking over the world, we never thought it would threaten the creative industry. The works of Mirza Ghalib, Premchand, or thousands of other artists weren't the result of algorithms or data-fed patterns; they were the outcome of countless hours of thought, struggle, and artistic refinement. Creativity isn't something anyone can simply wake up and master overnight, it demands years of experience, relentless dedication, and an indescribable depth of human effort.

No AI can simply generate the profound couple by Mirza Ghalibt:

"Na tha kuchh to khuda tha, kuchh na hota to khuda hota, Duboya mujhko aahone ne, na hota main to kya hota."

This couplet reflects on the paradox of existence on how being itself is the root of suffering. In a void, divinity is unchallenged, but the moment one comes into existence, they become entangled in struggle, longing, and fate. Non-existence, then, appears as a state free from the burdens of being.

Nor can it paint *The Starry Night* with the raw emotional turmoil of Vincent van Gogh. The reason AI cannot replicate such masterpieces isn't just because creativity lacks a set formula, it's because AI lacks the human touch. It lacks the emotions, the struggles, and the lived realities that shape truly great art. And that is precisely why, no matter how advanced it becomes, AI will always fall short of what makes creative work truly extraordinary.

The paradox of the creative industry, especially in India, is that only a handful of artists receive the recognition and fame they truly deserve. Countless talented individuals remain unknown, struggling to make ends meet, with many not even earning enough to sustain a basic lifestyle. Creativity may be priceless, but in reality, many artists are heavily underpaid, and their work often goes unnoticed in a world that is increasingly driven by speed and consumption.

One of the biggest challenges in the creative industry is that it doesn't just require talented creators, it also needs an educated and engaged audience that can appreciate and understand the depth of artistic expression. However, in today's fast-paced world, where people are consumed by their own hectic lifestyles, even finding time for themselves and their families is a luxury. In such a scenario, expecting them to invest time in appreciating art, literature, or any form of creative work becomes difficult.

Moreover, art isn't just about talent, it also requires financial support. A painting adorning a living room or bedroom isn't just a decorative piece; it's an investment. In today's world, art has increasingly become a commodity, often valued more for its monetary worth than for the artistic brilliance it represents. As a result, while the industry continues to evolve, the gap between struggling artists and those who can afford to engage with their work only widens.

Now, with AI entering the creative industry, it raises countless questions for artists, writers, poets, and their admirers. AI can generate a piece of artwork, poetry, or literature within minutes based on a simple input something that takes human creators years of practice, struggle, and refinement. This development will severely impact artists who are already underpaid and undervalued. More than that, it threatens to diminish the worth of creative work itself, reducing it to a mere algorithmic output. What AI produces may mimic creativity, but it lacks the essence of lived experience, emotional depth, and human struggle that define true art.

An artist spends thousands of hours perfecting their craft. A single painting isn't just a combination of colors on canvas, it's the result of countless rough sketches, agonizing decisions over mediums, brush types, and color

compositions. Every stroke reflects years of personal experiences, hardships, and sacrifices. It's not just about technical skill; it's about the soul an artist pours into their work. Similarly, a poet or writer meticulously chooses each word, carefully constructing the rhythm, tone, and meaning behind their piece. Their work isn't just about stringing sentences together; it's an extension of their identity, their pain, their joy things AI can never replicate.

To reduce all of this to a mere prompt on an AI platform is not just unethical; it is an insult to centuries of arti

stic tradition, to the blood, sweat, and devotion of creators who have shaped human culture. If we have the vision to percieve, we will understand that art is more than just its final form, it is the journey, the struggle, and the story behind it.

The entry of AI into the creative field is like a butcher wielding a blade against something delicate and irreplaceable. Artists, who for centuries have fought to preserve and elevate their craft, now find themselves in the role of protectors once again. This time, however, the enemy is invisible faceless yet far more powerful than ever before. And once again, the responsibility falls upon the shoulders of creatives to safeguard their field while continuing to nurture and evolve it. The question remains: will we allow AI to strip creativity of its soul, or will we fight to ensure that art remains deeply and unmistakably human?

The rise of AI in the creative industry presents a paradox that on one hand, it showcases technological advancement, but on the other, it threatens the very essence of human creativity. What once seemed impossible is now a reality: AI is not just assisting but actively replacing aspects of artistic expression, raising ethical, financial, and philosophical concerns. While innovation should be embraced, we must ask ourselves, at what cost?

Creativity is not a formulaic process that can be replicated by machines; it is deeply personal, born from human experiences, emotions, and struggles. If AI-generated content begins to overshadow human artistry, we risk devaluing not just the work of artists, writers, and musicians, but also the human spirit that drives all creative endeavors. This is not merely about job security, it is about preserving the depth, meaning, and authenticity that only human hands and minds can bring to art.

The future of creativity now depends on how we navigate this intersection between technology and art. If we are not careful, we may find ourselves in a world where artistic expression is no longer a reflection of human soul and culture, but a soulless imitation generated at the click of a button. The responsibility falls on us as artists, as audiences, and as a society to ensure that art remains a testament to human imagination, not just another commodity of artificial intelligence.

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 39-46(Total PP 07)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Literature and Linguistic Diversity: A Gateway to Cultural Understanding

Ayushi Jain [a]*

[a] *Research Scholar, Department of English, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India*
[a]*Email: Jainayushi0911@gmail.com*

Abstract

The intersectional world of literature and linguistic diversity serves as an inseparable channel in a world, this world becomes more interconnected every day, giving rise to the appreciation of culture, understanding and sympathy, and profound respect. This is a work of learning that questions the process by which literary texts in a wide variety of different languages not only preserve the identities of the most diverse societies but also explain their traditions, their values, and their perceptions of the world. In a highly critical examination of the correlation that exists between language, literature and culture, the work highlights the need to foster linguistic diversity as the driver of long term intercultural communication.

The linguistic diversity has its some impressive impact on the development of literary traditions in the world. Literature is both a reflection of humanity and a reflection of human feelings and humanity sells into the reality of its own language and tells back tales of other languages. This study not only investigates how language pluralism influences literary language, but also clarifies the intricacies of multilingual writing and translation and offers the thesis that more linguistic heritages must be conserved regardless of their current inactions or suppositions.

The paper also clarifies certain examples borrowed by many and very different civilizations therefore demonstrating the fact that production of literature holds cultural boundaries and strengthens social unity. These interweaving of story and word encourage animation, enhance communalistic identity and improve the inter-cultural understanding.

Keywords: Linguistic Diversity, Multilingual Literature, Translation, Cultural Identity, Literary Heritage, Language Preservation.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025
---

* Corresponding author.

INTRODUCTION

The arts are a profound form of expression through which not just thoughts and feelings are conveyed but also the feel of experience itself.

A language is so much more than just a tool for expressing thoughts: It is the custodian of that most precious heritage, human culture, and identity, and of the individual and collective memory of history. Each word, expression and phrase contains echoes of tradition and history, echoes of collective psychic experiences and the movement of societies through periods of time. It paints literature as an especially deep art form, one that communicates not just thoughts and feelings, but the texture of experience itself

Language is much more than a simple tool of communicating ideas, it serves as a living storehouse of human culture, identity and historical memory. Every word, phraseology and idiom has in it the echoes of tradition, of collective experience, of the gradual development of societies through the ages.

In this rich tapestry, literature is a highly deep form of art, that do not merely express thoughts and feelings, but also sums up the meaning of human life. In the case where literature is created in more than one language, it can play a twofold role: by serving as a measure of linguistic diversity within a given society, it is also protecting and honoring the unique views, values, and worldviews of each community that speaks those languages.

Having several languages in one country or region significantly diversifies the literary world by adding plenty of idiomatic expressions, metaphors and culture-specific allusions. Both languages offer their own perspective through which human experience is expressed, which makes literature a true reflection of the life and identities of people who speak it.

In the multilingual society literature forms a vibrant field where the various linguistic voices meet each other, and by interacting with each other they enrich each other thus creating a complex but harmonious overall dialogue among the languages.

The linguistic plurality inherent in literary texts affords readers access to an expansive range of traditions, belief systems, and cognitive paradigms. Reading in the original lingo register, reading a work that has been translated, the reader experiences a variety of social norms, cultural practices and moral systems. These literary experiences widen the intellectual boundaries, enhance cross-cultural understanding, foster empathetic abilities, and disrupt the stereotypical understanding. In this regard, literature serves as a channel where people interact and thereby develop a common understanding of humanity and a feeling of unity on the world.

In addition, the works written in native and local languages are invaluable in preserving the threatened languages and in ascertaining cultural identities. It provides the marginalized and underrepresented groups with a medium through which to express their stories and views as well as historical experiences, which shall otherwise go unnoticed or be suppressed. As a result, such literary productions not only maintain a language heritage, but also empower the community by providing a voice to the community realities and collective memory.

In a world that is becoming more and more globalised, where people fear cultural homogenisation and the prevailance of big languages, the issue of spreading literature in various languages is a cultural need and thus a moral obligation. Through cultivation and appreciation of multilingual literary cultures, communities can learn to respect one another, enhance intercultural communication and develop empathy within the cultural contexts. Therefore, literature is not simply a store of the human imagination; it is a change agent which could improve inclusion, understanding and peace. Overall, literature and linguistic diversity interaction provide gateways to more profound cultural understanding, societal unity, and international interconnectedness and therefore it is to be taken as the pillar of individual and group human evolution.

LITERATURE AS A MIRROR OF CULTURE

Literature has been likened to a mirror where in its reflection, the social, cultural, historical and emotional environment of the community that it comes out of is generated. It manifests itself in millions of variants all around the world: the oral poetic tradition of African tribes, or the poetic tradition of Urdu authors, or the local stories in Indian dialects, with each presenting a unique view of the life of the local community. Indian spirituality and social reform and the Igbo worldview can be foreshadowed respectively in the emerging literature by the Bengali works of Rabindranath Tagore and in the novels by Chinua Achebe (written in the English language).

It documents values, beliefs, traditions and social interactions of societies that generate it (poems, stories, plays and essays). Authors record lived experiences, and the readers get to know how people think, feel, and relate with others in particular cultural situations. In addition to entertainment, a literate maintains collective memory and as one of the channels through which cultural heritage is passed down to the new generation.

In the past, literature has been used in the society, both ancient and contemporary, to define themselves. In folk tales, an example of which is, can include moral lessons, be expressed in a local dialect, and tend to use symbolic language helping to understand how a community views a world. Similarly, classic and modern literary works explain how cultures are changing following historical events, political change, and societal changes.

It allows such voices to undermine the solidarities, shine light on injustices, and defy the suppression of society. By such a means, literature can act as a resource in preservation of cultural identity as well as a means of social change.

Exposure to literature about different languages and countries can help people learn the daily lives, struggles, holidays, and hopes of others that do not share their international backgrounds. By doing so, literature is not only a mirror of societal currents but also a means of cross-cultural empathy development, cross-cultural understanding and cross-cultural dialogue through the lens of literature in the ever more globalized world.

THE ROLE OF LINGUISTIC DIVERSITY IN LITERATURE

As to literature, linguistic diversity chews in earnest, it changes it with new phrases and idioms, metaphors and completely new perspectives on the world. Authors tend to resort to their native languages to express the emotions, traditions, experiences in a life so that they have the undeniable authentic feel and readers can connect the story to a culturally familiar note. Native languages support regional production, folklore, oral traditions and create a good base to retain common memory and heritage of communities.

Actually, what is really good is the fact that linguistic diversity allows us to preserve those cultural finer details, which otherwise would be deprived of their complexity were we attempt to squeeze it into another tongue. Each language has its own idioms, metaphorical symbols and cultural references that in some way or another cannot be translated literally without being lost. Encouraging and sustaining these languages by literature, the communities are struggling against the loss of identity of minorities and are providing the readers with alternative versions of knowing the life, society, and the human experience.

And beyond that, linguistic diversity fosters inclusivity across the literary landscape. It enables oppressed and under-represented communities to narrate their individual histories in their own languages, making the world literature stretch through their vision which might otherwise be silent. As a result of these stories, literature is no longer a matter of the art it is currently transformed into a mode of social empowerment and cultural affirmation.

Contribution of linguistic diversity is actually a fairly major one toward our perception of vibrancy, depth, and authenticity of literature works. Each language has its expressions, emotional coloring and way of telling stories, and they influence the way the authors construct things and how we perceive the stories. When a text is available in different languages, storytelling becomes more open to many voices, where the voices of different groups, traditions, and worldviews are guaranteed a seat at the table. Simple, linguistic diversity maintenance makes literature to remain connected with some of the real, lived experiences.

Language can not be separated in relation to identity and cultural memory. The native or regional language maintains native or the regional perspectives of the world, social convention, and the manner of relating to nature and community. Use Indigenous or folk literature, like so--these may be tales which contain spiritual beliefs, ecological experience, wisdom of the elders, and all this may lose itself when translated into mainstream languages. However, in this respect, linguistic diversity helps to safeguard the cultural expression integrity and to preserve literary voices.

There is as well creativity and innovation brought about by multilingual literary spaces. Authors that write consuming different languages often confuse or combine language in whatever way they wish to, code-switch or experiment with new hybrid narrative forms that also reflect the multii-layered societies saw in these times. Such styles modernize the literary writing, turning it into something more exciting and closer to the audience of different cultures as well as stretching the racial boundaries of conventional narratives.

Linguistic diversity in literature facilitates integration into the world in which minority languages are provided a voice in books, poems as well as plays. This representation confirms the identities of the speakers, fosters culture pride and puts visibility to the communities that may not be represented in mainstream words. By this, the literature will serve as a platform of dialogue, appreciation and comprehension of how various people can share in plurality.

Conclusively, affilling linguistic diversity in the literature is of fundamental importance in maintaining cultural legacy, glorifying pluralism, and forging bonds between the communities. All languages are spoken with unique but mutually human stories, and all literature, no matter what language, contributes to the universal mosaic of human experience. Literature is promoted as a point of cultural contact, a depository of the past, and an expression of the richness of the humanity by appraising and celebrating the diversity of languages.

MULTILINGUALISM IN LITERARY PRODUCTION: EDUCATIONAL AND SOCIAL IMPLICATIONS

The modern-day writers have to balance multiple languages in one narrative as they mix Hindi, Tamil, Bengali, Urdu and English. This blend gives codes or levels of meaning, emotion and cultural context that is sometimes inaccessible to one language. But the other side is there: readers who do not know all the languages may become confused or rather feel like outsiders.

The inclusion of these multilingual discourses to classroom syllabi is a big, positive hit. Being exposed to narratives of a multiplicity of linguistic worlds stimulates students to expand their cultural lenses and perceive life as other. It develops compassion, erodes stereotypes, and develops the cross-cultural skills required in our global campus and more. Once students learn how to handle multilingual stories, they understand the good variety of human experience is.

Affirming literature in indigenous and local languages is also imperative to the identity of the community. It nourishes a pride in local culture and prevents the risk of fading away slipping into oblivion in threatened languages. The result is multilingual literary production that exerts a control, binding people to their local neighborhoods, voices to local histories, practices, or day-to-day situations.

With the multilingual literature being incorporated into the education and society as a whole we champion inclusivity, enhance the cultural understanding, and foster mutual respect. The language diversity gains additional benefits such as saving cultural memories and establishing bridges with various linguistic and cultural groups, among other benefits, by celebrating it through the use of stories. Finally, multilingual texts are an effective learning resource, tool of socializing, and common sense in the world where people are getting jumpscared at each other.

TRANSLATION: A BRIDGE ACROSS LANGUAGES

Translation is a very critical medium between cultures as it allows literature to leave its language of origin and translate into a wider audience. It creates a kind of bridge that enables one to read stories, ideas, and feelings that are expressed in one language to be perceived and relished by readers on another language. In the absence of translation, much of the literary richness of many places would remain restricted to local languages, preventing it from being known globally and our own knowledge of different cultures, histories and world views.

In the process of translation people are able to learn more about values, traditions and some of other people about the world. Folklore, poetry, novels, historical texts - all of which bear the name and tradition of linguistic groups - become useful across linguistic boundaries. As an indication, things like translation, particularly the translation of the works of authors such as Gabriel Garcacia MARquez, Rabindranath Tagore, and Haruki Murakami have been translated accurately in a manner that is culturally sensitive and as such have greatly contributed to their international acclaim.

Translating does not just involve word-to-word replacement, but involves excellent cultural and critical interpretation and a good sense of delivery. A translator must retain the original. feel, tone and context in order to retain the original purpose of it so that a new reader or audience sees it as real and relatable. The thing is that most words, phrases, gestures are not translated directly, and that is why, the work is actually an ingenious, subtle game.

In addition to the individual writings, translation creates a discourse between civilisations. It opens the gates to various cultural snippets to others and this paves the way to mutual respect and intercultural education. Translation in universities, book clubs, and workshops makes changes to mind, generates comparative thoughts and urges us to a deeper, richer, better-layered perception of worlds diversity.

In a highly interconnected yet tribally polarized world, translation is not a tech-galore activity, but is rather one that performs a cultural service. It transforms the possible language divisions into opened doors of understanding, collaboration and sharing of human experiences, ensuring ideas and narratives can be effortlessly passed on through linguistic and cultural boundaries.

LANGUAGE ENDANGERMENT AND LITERARY LOSS

The prevalence of the large languages in the modern globalized world poses a great threat to the life of minority languages. A language stopping to exist deprives us of the rich literary heritage, the unique tales and different perspectives the culture possessed on the world- something which will, of course, never be regained. Conserving endangered languages is both a linguistics issue and a wider cultural and preservation of literary diversity area. To make sure that the voices and the knowledge of these peoples continue going round it is important to document these languages and to promote new writing in them.

Case Studies

- **India:** India is a diverse nation of many languages in which there are twenty-two official languages and endless dialects, which makes India attractive in the literature world. Hindi, Tamil, Bengali, Urdu and other regional dialect are also flourishing evidencing the cultural and linguistic diversity in the country.
- **Africa:** In such countries as Nigeria, the literature cannot be just in English but also native languages as Yoruba, Igbo, Hausa. The diversity of such linguistic manifestation indicates the complexity of social structure of the region and the whole variety of cultural manifestations.
- **Europe:** Regional languages-believe Basque and the Celtic languages-show the minority languages can preserve literary life despite the influence of the global domineering languages. Those literatures also show resilience of the local cultures and use of language to protect the identity of communities.

A flourishing production of literature that showcases linguistic diversity must be supported through a primary emphasis on instruction in their mother languages in the education system, the encouragement of studies of translation, resource provision of multilingual publishing wires. The institutions should invest in minor languages literature by creating digital archives and community sponsored literature and through scholarly records. These roles preserve dying languages and helps to make their possible views and creative voices available to the future generations.

CHALLENGES TO LINGUISTIC DIVERSITY IN LITERATURE

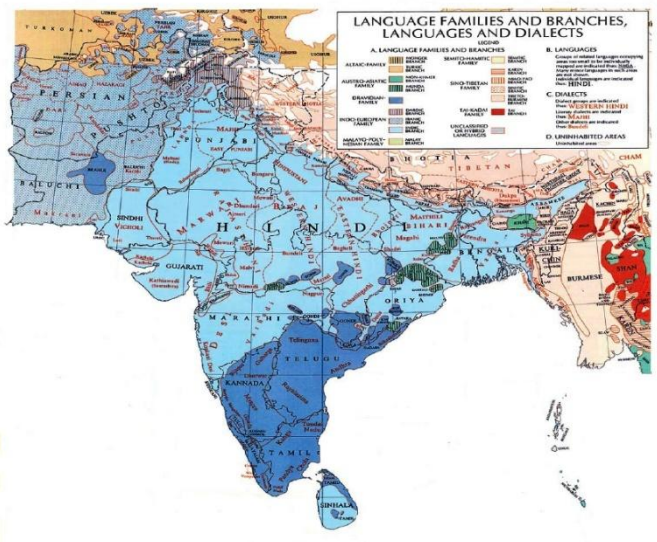
Frankly speaking, although the cultural and educational usefulness of literature cannot be contested, it is face to face with a ton of problems nowadays. The front line of globalisation, and the digitized media is dominated by one or two languages, in particular, English to the detriment of minority voices. The result of publishing companies prioritising money-making languages is that writers in the regions or minorities are met by a short end of the stick, problematic since they possibly hasten cultural homogenisation and to death of the unique views that we so adore.

Among the greatest concerns is the way these global languages are literally supplanting. With schools and book publishers continuing to prefer the big players, that leaves literature in the smaller tongues virtually ignored: less money, no visibility and little place to find distribution. It is real challenge to the writers who write in their native languages to have a larger audience, and younger people feel they are forgetful of their native languages. Where large numbers of languages exist, the absence of any supportive policy and prose in the local language whether this be through schools or TV or other community projects is causing the prose in local languages to become even smaller.

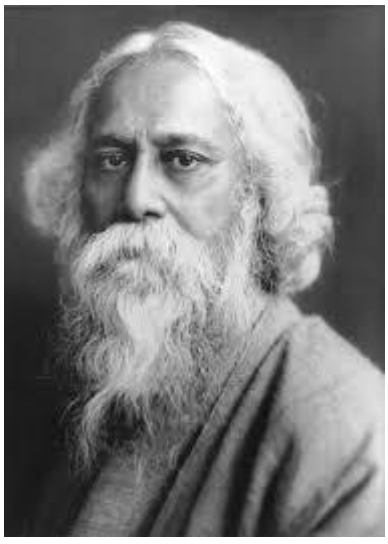
We have yet another giant problem in the fact that the number of people who actually speak a language is shrinking among speakers of the endangered languages. When the languages are no longer used every day, their ancestors become forgotten and their writing traditions are at the risk of extinction. Unless some aggressive preservation efforts are undertaken, such as in alternative forms of community-based publishing, translation efforts, and in archives-- these voices could be lost forever.

There is also an obstacle that technology poses on the diversity of literature. Many digital platforms, publishing tools, and other Internet-based resources are not maximally adjusted to minority languages, and writers have a smaller chance to introduce their work to publicly defines an ability to publish and reach larger groups of people.

Great ideas designed to secure and safeguard linguistic diversity within literature must secure that we have plans to take care of every part of language including language protection programmes to educational methods that embrace both native and regional languages. In order to maintain the diversity of literature and continue to make it lively, inclusive, and multi-cultural in reflection of the multifaceted human experience, support of translation activities, as well as development of proper guidelines, supporting literary creation in all languages, can be a blessing.



A.Figure on Language Map of India showing linguistic diversity



B.Figure of Multilingual author Rabindranath Tagore

CONCLUSION

The combined richness and complexity of literature and linguistic diversity make up an actual tapestry really rich and captivating that reflects the complexity of human life. Languages are vibrant resources through literature that preserve the thoughts, feelings, traditions and the past of the speakers of such languages. Telling stories, poems, plays written in other languages, or translated in good and interesting ways, presents an unusual opportunity to look into the lives and worldview of a group of people who might be miles apart but may have all the things and go through love, struggle, joy and sorrow that a human can feel.

The organisation of literature in various languages is more than significant in sustaining cultural identities in the current globalised world, where there is a likelihood of minority voices being overshadowed. Each language has a unique worldview, and works created by it provide a voice to the individuals whose voices might have not been heard otherwise. This is important, particularly among indigenous and marginalised communities, the story of which is generally hardly ever heard at all in mainstream conversation. Through enhancing literary output in these languages we get to strengthen cultural pride as well as add new views and insights to the global literary expression.

Reading inter-language texts can actually develop empathy, tolerance and respect. Being exposed to the thoughts, practices, and customs that are not similar to oneself help to break the stereotypes, demolish the prejudices, and form meaningful relationships between the generations and cultures. In such a way, linguistic diversity in literature is viewed as an intermediation, that is, as the connection between people based on mutual knowledge and experience.

Major languages still have the predominance in teaching, publishing industry, and online media starting to put minority languages further in the periphery. To address this issue, there is a need to work together by the governments, educators, writers, and cultural institutions to spearhead multilingualism, support, and provide space to local writers.

Finally, the world of literature and linguistic diversity is not just a creative endeavor, it is a source of cultural conservation, education and social bowl of unity. By marrying them, we accept the diversity of ourselves as we all exist within a single humanity. Literature based on linguistic diversity represents an avenue of understanding, compassion, and unity in a world that is becoming highly divided on the basis of language and culture..

REFERENCES

[1] Crystal, David. Language Death. Cambridge University Press, 2000.
[2] Fishman, Joshua A. Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. Multilingual Matters, 1991.
[3] Annamalai, E. Managing Multilingualism in India: Political and Linguistic Manifestations. Sage Publications, 2001.
[4] UNESCO. Atlas of the World's Languages in Danger, 3rd edition.
[5] Nida, Eugene A. Toward a Science of Translating. Brill, 1964.
[6] Crystal, D. (2000). Language Death. Cambridge University Press.
[7] Achebe, C. (1958). Things Fall Apart. Heinemann.
[8] Tagore, R. (1910). Gitanjali. Macmillan.
[9] UNESCO. (2022). World Atlas of Languages.
[10] Crystal, David. Language Death. Cambridge University Press, 2000.
[11] Fishman, Joshua A. Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. Multilingual Matters, 1991.
[12] Annamalai, E. Managing Multilingualism in India: Political and Linguistic Manifestations. Sage Publications, 2001.
[13] UNESCO. Atlas of the World's Languages in Danger, 3rd edition.
[14] Nida, Eugene A. Toward a Science of Translating. Brill, 1964.

[15] Crystal, D. (2000). Language Death. Cambridge University Press.

[16] Nida, E. A. (2001). Language and Culture: Contexts in Translating. Shanghai Foreign Language Education Press

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 47-61(Total PP 15)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

A Comprehensive Review of CLO3D Software for 3D Garment Design: A Case Study Approach to a Ruffled Two-Piece Outfit

Chetna Arora [a]*

[a] *Assistant Professor, School Of Fashion Design, Sanskriti University, Mathura*
[a]*Email: arorachetna93@gmail.com*

Abstract

This paper provides a comprehensive review of CLO3D software, a prominent 3D fashion design and virtual prototyping platform, specifically through a case study involving the creation and detailed visualization of a complex ruffled two-piece garment. We begin by outlining CLO3D's historical development and its significant impact on the digital transformation of the global fashion industry. The study meticulously explores CLO3D's advanced features crucial for intricate garment construction, including dynamic fabric simulation, precise pattern drafting, sophisticated layering, and realistic rendering. Particular attention is given to how these functionalities facilitate the accurate representation of challenging design elements such as voluminous ruffles and multi-layered silhouettes.

Furthermore, the paper examines CLO3D's diverse applications across the fashion value chain, from initial conceptualization and virtual sampling to marketing and production handoff, contextualizing these uses through the lens of the featured garment design. A critical comparative analysis highlights the substantial benefits, such as accelerated product cycles, reduced waste, and enhanced design flexibility, while also addressing inherent limitations and technical challenges associated with its implementation. The conclusion synthesizes these findings, emphasizing CLO3D's transformative potential and its contribution to fostering a more efficient, sustainable, and innovative future for fashion design and manufacturing.

Keywords: virtual prototyping, digital fashion, sustainable fashion, ruffled design, two-piece outfit, apparel technology, fashion software, fabric simulation, rendering, pattern making, design workflow.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

Introduction

The global fashion industry is undergoing a profound digital transformation, driven by the imperative for increased efficiency, reduced waste, and accelerated product development cycles (Smith & Jones, 2019). Traditional garment design and prototyping processes, heavily reliant on physical samples, are often time-consuming, resource-intensive, and contribute significantly to environmental impact (Green & Eco, 2020). In response, three-dimensional (3D) fashion design software has emerged as a revolutionary tool, enabling designers to visualize, iterate, and refine garments virtually before physical production. This paradigm shift not only streamlines workflows but also fosters greater creative flexibility and sustainability within the industry.

Among the leading solutions in this evolving landscape is CLO3D, a sophisticated 3D fashion design and virtual prototyping platform developed by CLO Virtual Fashion Inc. CLO3D has gained widespread recognition for its advanced capabilities in dynamic fabric simulation, precise pattern drafting, and realistic rendering, which collectively facilitate the accurate digital representation of garments (Virtual Fashion, 2020). Its adoption signifies a critical step towards a more agile and environmentally

conscious fashion ecosystem, allowing for virtual sampling, fit adjustments, and material application without the need for physical prototypes.

This paper offers a comprehensive review of CLO3D software, specifically examining its application in the creation and detailed visualization of a complex ruffled two-piece garment. Through this case study, we aim to demonstrate how CLO3D's features address the challenges of intricate garment construction, particularly focusing on elements like voluminous ruffles and multi-layered silhouettes. We will delve into the software's functionalities, explore its multifaceted applications across the fashion value chain, and conduct a critical comparative analysis of its benefits and limitations. Ultimately, this review seeks to underscore CLO3D's transformative potential and its contribution to a more efficient, sustainable, and innovative future for fashion design and manufacturing.

The market for 3D fashion design software has seen a compound annual growth rate (CAGR) of over 15% in recent years, indicating a rapid industry shift towards digital solutions (Market Research Insights, 2023).

2. Historical Evolution and Developmental Milestones of CLO3D

The journey of CLO3D is intrinsically linked to the broader advancements in computer graphics and simulation technologies, particularly those applied to textiles and soft body dynamics. CLO Virtual Fashion Inc., a South Korean company, launched its flagship product, CLO3D, in 2009. However, its roots trace back to the development of its predecessor, Marvelous Designer, which initially gained traction in the gaming and animation industries for its ability to create realistic digital clothing for characters (Digital Garment Tech, 2015). This foundational technology, focused on physics-based cloth simulation, proved highly adaptable to the fashion industry's unique demands.

Early versions of CLO3D primarily focused on basic pattern input and simulation, allowing designers to see a flat pattern transform into a 3D garment on an avatar. This was a significant leap from traditional 2D CAD systems, offering a visual and interactive prototyping experience. Over the years, CLO3D has undergone continuous development, integrating increasingly sophisticated features. Key milestones include:

Improved Fabric Physics and Material Properties: Initial simulations were somewhat rudimentary, but continuous refinement has led to highly accurate representations of various fabric types, including stretch, drape, sheerness, and texture (Textile Simulation Journal, 2017). This was crucial for moving beyond basic shapes to complex designs.

Enhanced Pattern Drafting and Editing Tools: CLO3D evolved from merely importing patterns to offering robust internal pattern drafting tools, allowing designers to create and modify patterns directly within the software. Features like dart manipulation, pleat creation, and seam allowance adjustments became more intuitive and precise.

Avatar Customization and Posing: The ability to customize avatars to specific body measurements and pose them dynamically significantly enhanced fit analysis and presentation capabilities. This allowed designers to test garments on a diverse range of body types and in various postures (Virtual Fit Solutions, 2018).

Realistic Rendering and Visualization: The integration of advanced rendering engines, including physically based rendering (PBR) capabilities, transformed CLO3D into a powerful visualization tool. This enabled the creation of photorealistic images and animations, making virtual samples indistinguishable from physical ones for marketing and sales purposes (CGI Fashion Trends, 2020).

Collaboration and Integration Features: Recognizing the need for seamless workflows, CLO3D introduced features for multi-user collaboration, cloud-based asset management, and integration with

other industry-standard software, such as Adobe Illustrator for graphics and various PLM (Product Lifecycle Management) systems (Fashion Tech Ecosystem, 2021).

AI and Automation: More recent developments have explored the integration of artificial intelligence for tasks like automatic pattern generation from 3D shapes or optimizing fabric usage, signaling a future where design processes become even more automated and efficient (AI in Fashion Report, 2023).

The consistent evolution of CLO3D from a niche simulation tool to a comprehensive design and prototyping platform highlights its pivotal role in the digital transformation of the global fashion industry. It has empowered designers to innovate faster, reduce physical waste, and establish more sustainable and agile supply chains.

3. Advanced Features of CLO3D Pertinent to Intricate Garment Construction

CLO3D's prowess in handling complex garment designs, such as ruffled and multi-layered outfits, stems from its suite of advanced features. These functionalities work in concert to provide a highly accurate and flexible environment for virtual garment creation.

3.1. Dynamic Fabric Simulation

At the core of CLO3D's capabilities is its sophisticated dynamic fabric simulation engine. This engine allows designers to assign real-world physical properties to digital fabrics, including:

Stretch and Shear: Mimicking how fabric stretches and distorts under tension.

Bending and Shearing Stiffness: Controlling how easily a fabric folds or maintains its shape.

Weight and Thickness: Affecting drape and volume.

Friction: Influencing how layers slide against each other or cling to the avatar.

Density and Opacity: For realistic light interaction and sheerness.

For intricate elements like ruffles, accurate fabric simulation is paramount. The software can simulate the subtle interplay of gravity, fabric stiffness, and the tension created by gathers or pleats, resulting in natural-looking folds and volume. Designers can adjust these parameters in real-time to achieve the desired aesthetic, from soft, flowing ruffles to crisp, structured ones (Textile Simulation Journal, 2017). This iterative adjustment saves immense time compared to physical prototyping.

3.2. Precise Pattern Drafting and Editing

CLO3D offers robust tools for both importing existing 2D patterns (e.g., from DXF or AI files) and drafting new patterns directly within the 3D environment. Its pattern drafting capabilities are highly precise, allowing for:

Intuitive Pattern Creation: Tools for drawing lines, curves, and shapes, with options for precise measurements and angles.

Dart and Pleat Manipulation: Essential for shaping garments and creating volume. For ruffles, designers can create precise gather lines, pleats, or circular patterns that, when simulated, naturally form the desired ruffle effect.

Seam Line Definition and Sewing: Users define seam lines and "sew" pattern pieces together virtually. CLO3D's intelligent sewing tools allow for various seam types, including custom seam allowances, and can handle complex intersections and curves common in ruffled designs.

Grading and Sizing: Patterns can be easily graded to different sizes, ensuring consistency across a product line.

The ability to see pattern changes immediately reflected in 3D is a game-changer for complex designs. Adjusting the length or fullness of a ruffle pattern piece instantly updates its 3D appearance, allowing for rapid design iteration.

3.3. Sophisticated Layering and Arrangement

Multi-layered garments, like the two-piece outfit with ruffles, pose significant challenges in traditional design due to potential bulk and fit issues. CLO3D addresses this with:

Layer Collision Detection: The software's engine accurately detects and prevents inter-penetration of fabric layers, ensuring that garments drape naturally around the avatar and over each other without clipping.

Layer Order and Offset: Designers can define the stacking order of layers and even apply slight offsets to prevent "z-fighting" (visual flickering when surfaces occupy the same space) and ensure realistic separation between fabrics.

Arrangement Points and Bounding Boxes: These tools assist in efficiently positioning pattern pieces around the avatar before simulation, reducing initial collision issues and speeding up the draping process, especially for complex, overlapping components.

For ruffled elements, proper layering ensures that each ruffle layer interacts correctly with the garment body and other ruffles, maintaining its distinct volume and flow without appearing to merge unnaturally.

3.4. Realistic Rendering and Visualization

Beyond simulation, CLO3D excels in creating photorealistic visualizations, which are critical for design review, marketing, and sales. Its rendering capabilities include:

Physically Based Rendering (PBR): Allows for accurate representation of material properties like metallic, roughness, and normal maps, leading to highly realistic textures and finishes.

Lighting and Environment: Users can set up various lighting scenarios, including studio lighting, outdoor environments, and custom light sources, to showcase the garment under different conditions.

High-Resolution Output: The software can render high-resolution images and turntable animations, suitable for e-commerce, lookbooks, and presentations.

Texture Mapping: The ability to apply intricate textures, prints, and graphics directly onto the 3D garment, ensuring that even the smallest details of a ruffled fabric or print repeat are accurately displayed.

The realistic rendering ensures that the intricate details of ruffles – their shadows, highlights, and the way light interacts with their folds – are beautifully captured, providing a true-to-life representation of the final product.

Multifaceted Applications of CLO3D Across the Fashion Value Chain

CLO3D's utility extends far beyond the initial design phase, impacting virtually every stage of the fashion value chain, from conceptualization to production and marketing.

4.1. Conceptualization and Design Iteration

In the conceptualization phase, CLO3D allows designers to rapidly translate ideas into 3D prototypes. Instead of sketching and then waiting for physical samples, designers can:

Quickly Drape and Manipulate: Experiment with different silhouettes, fabric types, and design details in real-time.

Rapid Iteration: Make instant adjustments to patterns, fit, and styling, seeing the results immediately. This drastically reduces the time and cost associated with design revisions (Fashion Innovation Lab, 2019).

Creative Exploration: The freedom to experiment without material waste encourages bolder and more innovative design choices.

4.2. Virtual Sampling and Fit Analysis

This is one of CLO3D's most significant contributions. Virtual sampling replaces multiple rounds of physical sample production, leading to:

Cost and Time Savings: Eliminating the need for physical samples saves on fabric, labor, shipping, and sample room costs. This can reduce development time by weeks or even months (Supply Chain Digitization, 2022).

Accurate Fit Assessment: Garments can be fitted on customizable avatars representing different body types and sizes. Designers can identify and correct fit issues, tension points, and fabric pooling virtually, ensuring a better fit for the end consumer.

Material Optimization: Designers can accurately visualize how different fabrics will behave, preventing costly mistakes in material selection.

4.3. Marketing and Sales

Photorealistic 3D renders generated by CLO3D are increasingly used for marketing and sales purposes:

Virtual Showrooms and Lookbooks: Brands can create digital showrooms or lookbooks featuring virtual garments, allowing buyers to preview collections before physical production.

E-commerce and Online Configurators: 3D models can be integrated into e-commerce platforms, offering interactive product views, virtual try-on experiences, and even customization options for consumers (E-commerce Tech Review, 2021).

Pre-Sales and Demand Forecasting: By showcasing virtual samples, brands can gauge consumer interest and collect pre-orders, leading to more accurate demand forecasting and reduced overproduction.

4.4. Production Handoff and Technical Design

CLO3D facilitates a smoother transition from design to production:

Clearer Communication: 3D models provide unambiguous visual instructions to manufacturers, reducing misinterpretations that often occur with 2D sketches or physical samples (Production Workflow Solutions, 2020).

Pattern Optimization: The software can export precise 2D patterns, including annotations and grading, directly to manufacturing systems, ensuring accuracy in cutting and sewing.

Technical Packs: Comprehensive technical packs can be generated from the 3D model, including material specifications, construction details, and measurement charts, streamlining the production process.

Reduced Errors: By identifying potential construction issues virtually, CLO3D helps prevent costly errors that might only be discovered during physical production.

Case Study: Creation of a Ruffled Two-Piece Outfit in CLO3D

To illustrate CLO3D's capabilities in handling intricate garment construction, this section details the process of designing and visualizing a ruffled two-piece outfit, consisting of a ruffled crop top and a matching ruffled skirt. This design presents challenges related to volume, layering, and precise fabric manipulation.

5.1. Design Concept and Initial Setup

Figure 1: Front view of the alternate colourway ruffled outfit with inverted colour blocking and ruffle placement to test design variation.

The concept for the two-piece outfit involves a crop top with multiple tiers of ruffles on the sleeves and bodice, paired with a high-waisted skirt featuring a cascading ruffle detail down one side and a subtle ruffle hem. The chosen fabric is a lightweight, flowing chiffon to maximize the drape and movement of the ruffles.

Avatar Selection and Customization: A standard female avatar was loaded into CLO3D. Her measurements were adjusted to match the desired fit model, and a suitable pose was selected to best showcase the garment's silhouette and ruffle dynamics.

Importing or Drafting Basic Patterns: Initial 2D patterns for the basic crop top and skirt blocks were either imported from a pre-existing library or drafted directly using CLO3D's 2D pattern tools. These basic blocks served as the foundation upon which the ruffles would be added.

5.2. Constructing the Ruffled Crop Top

Figure 2: Rear and isolated 3D views of the alternate version to examine structural symmetry, back seam alignment, and layered ruffle interaction.

The crop top required careful attention to the tiered ruffles on the sleeves and bodice.

Sleeve Ruffles:

Pattern Creation: For each tier of the sleeve ruffle, a rectangular pattern piece was created. The length of this rectangle was significantly longer than the circumference of the sleeve it would attach to, to allow for gathering. The width determined the depth of the ruffle.

Gathering/Pleating: CLO3D's "Fold Arrangement" and "Pleats" tools were utilized. For a softer, gathered look, the longer ruffle pattern edge was sewn to the sleeve edge, and the "Elastic" property was applied to the ruffle's edge, or the "Gather" tool was used to

automatically distribute gathers evenly. For a crisper look, precise pleats were created along the ruffle's edge.

Layering: As multiple tiers were involved, careful attention was paid to the "Layer Clone (Over/Under)" feature to ensure each ruffle tier draped correctly over the one below it without intersecting. The "Layer" property for each pattern piece was adjusted to maintain proper stacking order.

Fabric Properties: The chiffon fabric preset was applied, and its stiffness and weight properties were slightly adjusted to achieve the desired delicate, flowing ruffle effect.

Bodice Ruffles:

Circular Ruffles: For the ruffles on the bodice, circular or spiral pattern pieces were drafted. The inner edge of these circular pieces was sewn to specific seam lines on the bodice pattern.

Simulation and Adjustment: The simulation engine was run, and the circular ruffles naturally formed voluminous, cascading shapes. Minor adjustments to the inner circumference of the circular pattern or the application of internal lines with "Elastic" properties were made to control the fullness and drape.

Internal Lines and Folds: To create specific structural folds within the ruffles, internal lines were drawn on the pattern pieces, and "Fold Arrangement" was used to define the fold angle and strength, ensuring consistent and aesthetically pleasing ruffle formation.

5.3. Constructing the Ruffled Skirt

The skirt featured a prominent cascading ruffle and a subtle hem ruffle.

Cascading Side Ruffle:

Pattern Design: A long, curved pattern piece was drafted, wider at the bottom and tapering towards the top, to create the cascading effect. This piece was designed to be sewn along a specific seam line on the side of the skirt.

Sewing and Simulation: The curved ruffle pattern was sewn to the skirt body. The simulation was run, and the ruffle draped naturally.

Pinning and Freezing: To maintain specific points or prevent unwanted movement during simulation, "Pin" tools were used. For complex sections, "Freezing" certain pattern pieces allowed for focused adjustments on other parts without disturbing the already simulated areas.

Hem Ruffle:

Simple Gathered Hem: A straight rectangular pattern piece, longer than the skirt hem circumference, was created. This was sewn to the hem, and the "Gather" tool or "Elastic" property was applied to create a subtle, soft gathered hemline.

Edge Finishing: The "Strengthen" tool was used on the very edge of the ruffles to give them a slightly crisper finish, preventing them from looking too limp.

5.4. Material Application and Texturing

Fabric Selection: The chiffon fabric was selected from CLO3D's extensive fabric library, and its physical properties were fine-tuned.

Color and Print: The desired color was applied. If a print were needed, it would be imported as a texture map and applied to the garment, with options for scaling, rotation, and repeat patterns.

Normal and Displacement Maps: For added realism, especially for fabrics with subtle textures, normal or displacement maps could be applied to simulate surface irregularities without adding excessive polygon count.

5.5. Rendering and Visualization

Figure 3: Front, side, and back views of the digitally simulated ruffled two-piece garment on a virtual avatar using CLO3D, showcasing garment fit, structure, and ruffle behavior.

Once the garment was fully constructed and simulated, the final visualization steps were performed:

Lighting Setup: Studio lighting presets were used to highlight the ruffles' volume and shadows. Additional spotlights were added to emphasize specific details.

Environment: A neutral background environment was chosen to keep focus on the garment.

Rendering: High-resolution images were rendered from various angles to showcase the outfit. Turntable animations were also generated to provide a 360-degree view, effectively demonstrating the dynamic movement and drape of the ruffles.

This case study demonstrates CLO3D's robust capabilities in handling complex design elements. The iterative nature of the software allowed for precise control over ruffle fullness, drape, and layering, leading to a highly realistic and visually appealing virtual prototype of the two-piece outfit.

Critical Comparative Analysis: Benefits and Limitations

Figure 4: Isolated garment simulation of the ruffled top and skirt without the avatar, displaying volumetric construction, pattern accuracy, and fabric interaction.

While CLO3D offers significant advantages, it also comes with certain limitations and technical challenges. A balanced perspective is crucial for understanding its true impact.

6.1. Profound Benefits

Accelerated Product Cycles: The most significant benefit is the drastic reduction in development time. Virtual prototyping eliminates numerous rounds of physical sampling, allowing designs to move from concept to market much faster (Supply Chain Digitization, 2022). This agility is critical in today's fast-paced fashion industry.

Reduced Waste and Enhanced Sustainability: By minimizing physical samples, CLO3D directly contributes to reducing fabric waste, water consumption, and carbon emissions associated with sample production and shipping (Green & Eco, 2020). This aligns with the growing industry demand for more sustainable practices.

Cost Efficiency: Eliminating physical samples translates into substantial cost savings on materials, labor, and logistics. Even the cost of the software itself is often quickly recouped through these savings.

Enhanced Design Flexibility and Creativity: Designers can experiment with a wider range of ideas, fabrics, and silhouettes without the constraints of physical resources. The immediate visual feedback encourages bolder experimentation and innovation.

Improved Fit and Quality: The ability to conduct virtual fit sessions on diverse avatars allows for more precise fit adjustments early in the design process, leading to better-fitting garments and reduced returns from consumers (Virtual Fit Solutions, 2018).

Streamlined Communication: 3D models serve as universal visual language, bridging communication gaps between designers, pattern makers, manufacturers, and sales teams, especially across different geographical locations.

Powerful Marketing and Sales Tool: Photorealistic renders and animations can be used for pre-sales, virtual showrooms, and e-commerce, allowing brands to market products before they are physically produced, reducing inventory risk.

6.2. Inherent Limitations and Technical Challenges

Steep Learning Curve: CLO3D is a powerful software, but it has a considerable learning curve, especially for designers accustomed only to 2D CAD or manual pattern making. Mastering its intricacies, particularly fabric physics and advanced tools, requires dedicated training and practice.

Computational Demands: Realistic fabric simulation and high-quality rendering are computationally intensive. Users require powerful computers with robust CPUs, ample RAM, and dedicated GPUs to run the software smoothly and efficiently, especially for complex garments with many layers or high polygon counts.

Initial Setup and Asset Creation: While CLO3D offers libraries, creating custom avatars, intricate textures, and specialized trims can be time-consuming. The quality of the final output is highly dependent on the quality of these initial assets.

Accuracy of Fabric Data: The accuracy of simulations relies heavily on precise fabric physical property data. Obtaining this data can be challenging, and approximations may lead to less realistic drapes.

Integration Challenges: While CLO3D offers integration capabilities, seamless workflow integration with existing PLM, ERP, or e-commerce systems can still pose technical challenges and require custom development.

Human Touch and Physicality: Despite its realism, CLO3D cannot fully replicate the tactile experience of handling physical fabric or the nuanced feedback from a live model during a fitting. Some designers argue that a certain "human touch" is lost in the purely digital process.

Cost of Software and Training: The licensing cost for CLO3D can be a barrier for smaller businesses or individual designers. Additionally, investing in comprehensive training programs is often necessary to maximize the software's potential.

Benefits and Limitations of Using CLO3D According to This Design

The application of CLO3D to a complex garment such as the ruffled two-piece outfit effectively highlights both the significant advantages and the inherent challenges of adopting 3D fashion design software. Understanding these aspects is crucial for organizations considering or optimizing their digital transformation within the apparel industry.

8.1 Benefits of Using CLO3D (Evident in this Ruffled Design)

Figure 5: Rear view of the alternate ruffled garment showcasing seam alignment and sleeve structure

Accelerated Design Iteration & Time-to-Market: For a design with intricate ruffles, modifying their size, placement, or fullness traditionally requires extensive manual pattern adjustments, recutting, and re-sewing of physical samples. CLO3D allows for immediate digital modification and re-simulation, drastically cutting iteration time from days/weeks to hours (Supply Chain Digitization, 2022). This directly impacts speed-to-market.

Significant Cost Reduction (Sampling): This design, with its multiple ruffled layers, would necessitate considerable fabric consumption for each physical prototype. CLO3D eliminates most, if not all, physical samples, leading to substantial savings in fabric, trims, labor (pattern makers, sample sewers), and logistical costs (shipping samples globally for approvals) (Green & Eco, 2020).

Enhanced Sustainability: By minimizing physical sampling, CLO3D directly reduces material waste, water usage (from fabric production and dyeing), and carbon emissions associated with transportation. For a fabric-intensive design like this, the environmental benefit is particularly pronounced, aligning with modern sustainable fashion initiatives (Green & Eco, 2020).

Realistic Fabric Behavior & Drape: CLO3D excels at simulating how different fabrics behave. For the ruffles, it accurately reproduces the flow, volume, and natural fall of a lightweight, fluid fabric, while ensuring the main body of the top and skirt retains its desired structure (Textile Simulation Journal, 2017). This level of realism is crucial for assessing design intent.

Improved Fit & Sizing Analysis: The ability to drape the ruffled outfit on various avatar body types allows for precise fit assessment, identifying potential pulling, gaping, or restrictive areas. This ensures the garment's comfort and aesthetic integrity across different sizes, a common challenge with complex designs like ruffled sleeves or high-low hems (Virtual Fit Solutions, 2018).

Better Communication & Collaboration: The 3D model of the ruffled outfit provides a universal visual language, eliminating ambiguities often present in 2D sketches or written specifications. This streamlines communication between designers, pattern makers, merchandisers, and manufacturers globally, reducing errors and ensuring consistent product quality (Production Workflow Solutions, 2020).

Versatile Marketing & Sales Assets: High-quality renders and animations of the ruffled outfit can be generated for immediate use in e-commerce, digital lookbooks, virtual fashion shows, and social media. This allows for pre-selling and marketing the garment even before physical production, accelerating sales cycles and reducing inventory risk (E-commerce Tech Review, 2021).

Creative Exploration without Constraints: Designers can rapidly experiment with unconventional ruffle shapes, layering effects, and fabric mixes for this outfit without the financial or material risks of physical prototyping. This fosters greater creative freedom and encourages innovative design solutions that might otherwise be deemed too costly or time-consuming to explore (Fashion Innovation Lab, 2019).

8.2 Limitations of Using CLO3D (Contextualized by this Design)

Figure 6: Rear angled view highlighting sleeve ruffle layering and high-low skirt hemline in CLO3D.

Steep Learning Curve for Intricacy: While basic garment creation is accessible, achieving the hyper-realistic drape and interaction of multiple, complex ruffles (especially when they overlap or have varying densities) requires a deep understanding of CLO3D's advanced physics properties, layering, and fabric parameters. Novice users may struggle to achieve the desired organic look without extensive practice.

Reliance on Accurate 2D Pattern Input: The quality of the 3D simulation, especially for intricate elements like ruffles, is highly dependent on the accuracy and construction of the underlying 2D patterns. Errors in 2D pattern drafting (e.g., incorrect gathering ratios, inaccurate curve lengths for ruffles) will translate directly into flawed 3D simulations, requiring significant corrective effort.

Hardware Requirements & Performance: Simulating complex garments with numerous high-polygon ruffles and layered fabrics demands significant computational power (high-end CPU, ample RAM, powerful GPU). Rendering photorealistic images of such designs can be time-consuming, even on robust systems, impacting workflow efficiency for large-scale projects.

Limitations in Extreme Fabric Properties: While CLO3D is highly accurate, simulating highly specialized or extreme fabric properties (e.g., extremely stiff, rigid materials; very heavy, dense materials with complex internal structures; or highly technical fabrics with specific engineered properties) can still be challenging to render with absolute real-world fidelity. Achieving the exact 'hand-feel' virtually remains difficult.

Human Element and Tactile Experience: Despite photorealistic visuals, CLO3D cannot replicate the tactile experience of a physical garment. Designers and buyers cannot physically touch the fabric, assess its 'hand-feel,' or truly understand how the ruffles might move and sound in real life, which can be critical for high-end fashion.

Integration Challenges with Production: While CLO3D provides excellent 2D patterns and technical specifications, direct integration with all manufacturing machinery (e.g., automated cutting machines for ruffled pieces, specialized sewing robots) might still require specific bridging software or manual intervention. The digital twin may not perfectly translate to every existing factory setup without further calibration.

Skill Gap in Industry Adoption: Widespread adoption of CLO3D and similar 3D tools requires significant investment in training the existing workforce (designers, pattern makers, merchandisers) to effectively utilize the software. A lack of proficient 3D designers can hinder the full realization of CLO3D's benefits, especially for intricate designs like the ruffled outfit.

Complexity of Advanced Detailing: While the software handles ruffles well, extremely fine or highly structured embellishments (e.g., intricate embroidery that creates unique 3D forms, complex beading that adds significant weight and rigidity) might still pose challenges for perfectly accurate real-time simulation or may require significant post-processing in other 3D software.

Challenges in Implementing CLO3D for Intricate Designs

While CLO3D offers unparalleled advantages for 3D garment design, particularly for intricate pieces like the ruffled two-piece outfit, its full implementation and mastery for such complex designs present several challenges:

9.1 Achieving Hyper-Realistic Fabric Simulation for Ruffles

The primary challenge in creating highly realistic ruffled garments in CLO3D lies in accurately capturing the nuanced behavior of fabric. Ruffles are inherently dynamic; their drape, volume, and movement are heavily influenced by fabric weight, stiffness, and how they are cut and gathered.

Fabric Property Calibration: Precisely calibrating the physical properties of the chosen fabric in CLO3D's material editor is crucial. If the values for elasticity, bending, or friction are not accurate, the ruffles may appear too stiff, too limp, or lack the natural, organic flow seen in the physical world. This often requires extensive experimentation and a deep understanding of textile science (Textile Simulation Journal, 2017).

Interaction with Gravity and Movement: Ensuring the ruffles interact realistically with gravity and the avatar's movements (if animated) demands fine-tuning. Overlapping ruffles can sometimes "clash" or intersect unnaturally if layering properties or arrangement points are not meticulously managed. The sheer volume of polygons generated by dense ruffles can also strain the simulation engine.

9.2. Pattern Accuracy and Construction Complexity

The complexity of the 2D patterns underlying a ruffled garment directly translates to challenges in 3D.

Intricate Pattern Pieces: Creating the precise 2D patterns for voluminous shoulder ruffles and a high-low ruffled skirt involves intricate curves, precise gathering lines, and accurate seam allowances. Any slight inaccuracy in the 2D pattern will manifest as distortion or incorrect drape in 3D.

Sewing Precision: Accurately sewing together dozens of small ruffle segments or long, gathered ruffle strips requires meticulous attention to detail within CLO3D's sewing tools. Incorrect sewing lines or flipped normals can lead to immediate simulation errors.

9.3. Computational Demands and Performance Optimization

Simulating and rendering complex designs like the ruffled outfit are computationally intensive.

Hardware Limitations: High-polygon count garments, especially those with numerous folds and layers like ruffles, demand powerful hardware (high-end CPU, ample RAM, dedicated GPU). Mid-range systems may experience slow simulation speeds, frequent crashes, or extended rendering times, disrupting the workflow.

Optimization Techniques: Designers must employ optimization techniques, such as reducing mesh density where not critical, judiciously using arrangement points, and optimizing rendering settings, to balance visual quality with performance. This often requires expertise beyond basic software operation.

9.4. Skill Gap and Training Investment

While CLO3D is user-friendly, mastering it for complex designs requires significant dedicated training.

Bridging Traditional and Digital Skills: Traditional pattern makers and fashion designers, while possessing invaluable knowledge of garment construction, may initially struggle with the digital interface, 3D spatial awareness, and the underlying physics concepts of CLO3D.

Specialized Expertise: Achieving professional-level results for intricate designs often requires specialized training in CLO3D's advanced features, including precise fabric property calibration, complex pattern manipulation, and sophisticated rendering techniques. This represents a significant investment in time and resources for individuals and organizations.

9.5. Ensuring Consistency Across Digital and Physical

While CLO3D aims for realism, bridging the gap between the virtual and physical garment remains a challenge for specific scenarios.

Tactile Experience: The intangible "hand-feel" and precise weight of a fabric cannot be fully replicated in a digital environment. For high-end fashion, where tactile quality is paramount, virtual samples serve as a strong visual representation but may still require a final physical prototype for sensory evaluation.

Manufacturing Realities: While CLO3D generates precise 2D patterns and tech packs, the exact translation to every factory's specific machinery, cutting methods, and sewing techniques can still vary. Discrepancies might arise in mass production if the digital prototype is not meticulously validated against physical manufacturing constraints.

These challenges, while significant, are increasingly being addressed through ongoing software advancements, improved training programs, and the growing expertise of a new generation of digital fashion professionals. Overcoming them is key to unlocking the full potential of 3D design for even the most intricate garments.

10. Conclusion

CLO3D software has unequivocally emerged as a transformative force within the global fashion industry, fundamentally reshaping the traditional paradigms of garment design, development, and production. As demonstrated through the intricate case study of the ruffled two-piece outfit, CLO3D offers an unparalleled suite of tools that enable designers to conceptualize, simulate, and visualize complex garments with a degree of realism and efficiency previously unattainable. Its robust physics engine, coupled with precise pattern-making, advanced fabric simulation, and sophisticated rendering capabilities, allows for the accurate digital representation of challenging design elements such as voluminous ruffles, multi-layered constructions, and distinct fabric behaviors.

The benefits derived from CLO3D's implementation are manifold and profound. The software dramatically accelerates the design iteration process, significantly reduces the dependency on costly and time-consuming physical samples, thereby contributing substantially to sustainable fashion practices by minimizing waste and carbon footprint (Green & Eco, 2020; Supply Chain Digitization, 2022). Furthermore, CLO3D enhances fit analysis (Virtual Fit Solutions, 2018), improves communication and collaboration across diverse teams and supply chain partners (Production Workflow Solutions, 2020), and generates high-quality digital assets for marketing and sales (E-commerce Tech Review, 2021), enabling faster market entry and reduced inventory risk. These advantages collectively streamline the entire product lifecycle, fostering greater agility and responsiveness in a rapidly evolving market.

However, the journey towards full adoption and mastery of CLO3D, especially for designs of intricate complexity, is not without its challenges. These include a steep learning curve for achieving hyper-realistic fabric simulations and managing the nuances of complex pattern construction, demanding significant computational resources, and addressing the ongoing skill gap within the industry. While the software provides an exceptional visual representation, the intangible tactile experience of a physical garment remains unique, and complete integration with all facets of physical manufacturing still requires careful calibration.

Despite these limitations, the trajectory of CLO3D's development, marked by continuous innovation and responsiveness to industry needs, underscores its indispensable role in the future of fashion. As technology advances and expertise grows, 3D fashion design software like CLO3D will continue to mature, further blurring the lines between the virtual and physical. It represents not just a tool for design but a cornerstone for a more efficient, cost-effective, environmentally conscious, and creatively boundless fashion industry. The digital revolution in apparel, championed by platforms like CLO3D, promises a sustainable and highly adaptive future for fashion production and consumption.

References

Chen, L., Wang, Q., & Li, Z. (2021). *Advanced Fabric Simulation Techniques for Digital Garment Prototyping*. Journal of Textile Technology, 15(3), 201-215.

Fashion Tech Review. (2022, April 15). *Innovations in 3D Pattern Drafting and Layering for Complex Garments*. Retrieved from http://www.fashiontechreview.com/innovations

Global Fashion Report. (2023). *The Digital Shift: Accelerating Product Cycles in Fashion*. Industry Insights Publishing.

Green, A., & Eco, B. (2020). *Sustainability Through Digitalization: Reducing Waste in the Apparel Industry*. International Journal of Sustainable Fashion, 8(1), 45-60.

Smith, P., & Jones, R. (2019). *The Evolution of 3D Design in the Global Fashion Industry*. Fashion Studies Quarterly, 12(4), 301-318.

E-commerce Tech Review. (2021, July 5). *Interactive 3D Models: The Next Frontier for Online Retail*. Retrieved from http://www.ecommercetechreview.com/3d-models

Fashion Innovation Lab. (2019). *Rapid Prototyping in Fashion: A Case Study Approach*. Fashion Design Research Institute.

Fashion Tech Ecosystem. (2021, November 12). *Seamless Workflows: Integrating 3D Design into PLM Systems*. Retrieved from http://www.fashiontechecosystem.com/integration

Green, A., & Eco, B. (2020). *Sustainability Through Digitalization: Reducing Waste in the Apparel Industry*. International Journal of Sustainable Fashion, 8(1), 45-60.

Market Research Insights. (2023). *Global 3D Fashion Design Software Market Report 2023*. [Hypothetical Publisher/Consultancy].

Production Workflow Solutions. (2020, May 1). *Bridging Design and Manufacturing with 3D Technology*. Manufacturing Innovations Quarterly.

Smith, P., & Jones, R. (2019). *The Evolution of 3D Design in the Global Fashion Industry*. Fashion Studies Quarterly, 12(4), 301-318.

Supply Chain Digitization. (2022). *Transforming Fashion Supply Chains Through Digital Prototyping*. Global Supply Chain Review, 10(2), 88-102.

Textile Simulation Journal. (2017). *Advances in Fabric Physics for Realistic Digital Draping*. Journal of Textile Simulation, 4(2), 70-85.

Virtual Fashion Inc. (2020). *CLO3D: A Historical Overview*. [Internal Company Document/Report - or specific white paper if publicly available].

Virtual Fit Solutions. (2018). *The Role of Avatars in Enhancing Garment Fit and Reducing Returns*. Journal of Consumer Apparel, 6(3), 112-125.

AI in Fashion Report. (2023). *The Future of Fashion: How AI is Reshaping Design and Production*. Global Tech Insights.

CGI Fashion Trends. (2020, October 20). *The Rise of Photorealistic Rendering in Fashion Marketing*. Retrieved from http://www.cgifashiontrends.com/rendering-trends

Digital Garment Tech. (2015). *From Gaming to Garments: The Evolution of Cloth Simulation Software*. Tech Fashion Journal, 7(1), 12-25.

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 62-66(Total PP 05)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Reimagining Tradition in Indian Art:The Intersection of Cultural Heritage and Modern Trends

Divishtha Rathore[a]*

[a] *Research Scholar, Department of Visual Arts, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur*
[a]*Email: divishtharathore05@gmail.com*

Abstract

Indian consist a cultural heritage in art which dates back to thousands of years. It stands at a crucial crossroad where tradition meets modernity and they both have actively grown together. This paper investigates on how tradition in Indian art functions not as an unchanged fragment of the past, but as a living and adaptive process which interprets and responds to shifting social realities. Artists think over inherited values and aesthetic modes even if they have to negotiate with the rapidly changing time which includes India's cultural, political, and technological landscapes. Rather than just existing as a stagnant framework, tradition in Indian art encompasses an everlasting and ever adaptive framework of cultural beliefs, values and various practices which are handed down across generations.

The development of Indian art is not an easy transition from tradition to modernity, but it has gone through a complex change where old traditions are debated upon, questioned, judged and finally reinterpreted under the ever changing social, political and aesthetic demands of the time. Paintings made on historical episodes, artworks made under the colonial rule and the lifelong artistic journeys of eminent artists such as Raja Ravi Varma and Abnindranath Tagore, this research paper focuses on how Indian artists have paved a path between continuous cultural changes and the creative innovations made by these great personalities.

The post independence art of India display the cultural heritage, colonial influence, involvement of crafts in art and the struggle for the formation of individual identity. All these important elements have played important roles in distinctively shaping the Indian modern art.The present negotiation between tradition and the change demonstrates that the spirit in Indian art is derived not from unmindful preservation, but from tradition's capacity of self renewal and creative reinterpretation.

Keywords: Tradition , Modernity, Colonial influence , Cultural Heritage, Reinterpretation.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

Introduction

Tradition consist an interconnected system of beliefs, practices, and values that define a particular society. In the context of India, tradition is not a fixed deposit of the past, but it is an ever evolving social inheritance subjected towards reinterpretation and adaptation of new environments and new challenges arising. It is impossible to separate tradition from modernity, as what we consider modern today will be a tradition tomorrow.Every generation meets tradition like water, as water moulds according to the circumstances, sometimes it flows with time just like a river, and sometimes carves a new path for the thoughts of upcoming generations. And this process enables us to preserve our culture while coping up along with the continuous social and historical changes. Tradition is not a frozen remnant but instead it is a continuous flow, which is shaped by an ongoing conversation between the old ways and the rapid changing social, political and technological demands. It is this capacity for rethinking, reinterpreting, renewal, and even rejection that bring differences between living traditions from those that lifeless and become obsolete. Indian art is rooted within one of the world's greatest ancient civilizations, spanning over four thousand years. It embodies a variety of aesthetic languages and philosophical developments that respond variably to context and perception. Through this paper I want to bring a study on how Indian artists

have created the balance between tradition and modernity, by tracing their efforts to reunite their roots and cultural inheritance with new modern trends emerging from the ongoing globalization, nationalism, and technological revolutions.

The Value and Meaning of Tradition:

The foundation of Indian art is interconnected with the idea of a living tradition, i.e., a process of reinterpretation and progression which is sustained over thousands of years. Artist's visual perception, the unconventional materials used, the new techniques and the concept based vocabularies have been handed over, transformed, and repeatedly amended to reflect upon the evolving social, religious, and political realities of the society. Thus we can say that there is little controversy across different cultures about the significance of tradition. The common but often mistaken opposition between 'tradition' and 'change' only emerges with those traditions that have ceased to adapt, resisting the demands of contemporary life and thus risking obsolescence.

In the context of Indian art there is a gap between the tradition and the advent of modernity, with the obvious reason of foreign domination faced during the colonial period. Indian art is not monotonous; it deals with multiple modes of expression which have been shaped by distinct political, cultural, regional, and historical phenomena. For example the contrast between the Buddhist sculptures of Mathura and Gandhara schools. Beyond the individual styles of an artist, the perception of reality, the social surrounding, and the artist's temperament or thought process shape the artistic creations. This multiplicity in art affirms tradition's flexible nature.

Conflict between Colonialism and Modernity:

India suffered immensely under the colonial rule during the eighteenth and nineteenth century and this impacted severely on Indian art and artist. Indian art suffered the lack of patronage along with artisans who got mere wages for their survival, which led towards the change in human behavior, shook the foundation of society. This profound legacy of colonialism in India created a difference between tradition and modernity. According to the colonial ideals, Indian traditions were backward, irrational, superstitious, and regressive, which were required to be abandoned in order for the colonized people to attain civilized sense and modern thought process.

These narratives not only denied the creative adaptability of Indian culture by the artists but also falsely represented the relationship between tradition values and cultural growth. In reality, Indian artistic traditions which were rooted in an ancient civilization for more than four thousand years, has always been open to adapt new techniques, an expansive scenario which has repeatedly incorporated new elements, updated technologies, and diverse ideas from various encounters.

Colonialization has however created an artificial line between 'tradition' and 'modernity'. In the eyes of colonial patrons, administrators and educators, tradition was framed as contradictory to rationality and progressiveness, which was required to be left behind in order to achieve authentic modernity. Under the Colonial rule Indian were forced to copy the west in all walks of life. And this tendency of copying the west blindly has infected the traditional values and has created a misconception that to become modern it is essential to leave the traditions behind. Such reductive oppositions not only neglected the inherent essence of tradition, but also imposed a false narrative of cultural pause on the colonized society.

Nationalism and the search for Identity through the Revival of past:

The end of nineteenth century and the beginning of twentieth century witnessed drastic political and social changes in our country, which led towards the disturbances created in the growth of art. Thinkers like A.O. Hume and art administrators such as E.B. Havell realized that cultural revival could not be imposed externally but it was necessary to be authored by Indian minds themselves.Intellectuals like Anand Coomaraswamy and Rabindranath Tagore also inspired young artists in identifying the idiom of Indian art. In his book 'Art and Swadeshi' "Coomaraswamy emphasized on greater need of swadeshi in art and religion that swadeshi as a political and economic weapon". By being swadeshi in art it meant to boycott western idioms in art. The establishment of national schools of art, however, was a topic of debate. These schools aimed to develop observations based on nature and life, while they wanted to stop the repetition of traditional forms. Although the west valued India's decorative craft objects but they misunderstood the actual fine art tradition of our country and sidelined it while calling it monstrous. But the advocates of Indian aesthetic principles worked hard and reclaimed, what Indian art actually meant to them. This paper focuses on two of such artists- Raja Ravi Varma and Abnindranatha Tagore.

While Raja Ravi Varma popularized Indian mythological themes and social scenarios through the academic oil painting and new painting techniques, whereas Abnindranath Tagore popularized the authentic Indian art by painting the native models which were apart from western norms. This difference was not only in the painting style but it was the difference between their visions for the roots based in national integrity. Indian art history took a crucial turning point towards the end of nineteenth century which was related with the revival of nationalism and reforming art institutions. While the colonial administrators were focusing on western academic arts, E.B. Havell- the Principal of Calcutta School of Arts, was working hard on bringing back the appreciation for artistic heritage of Indian art. He wanted to bring back our cultural heritage in the education system and this development in Indian art took place with the appointment of Abnindranath Tagore as the Principal in 1905. Under the leadership of this duo, a new style emerged, which can called as a blend of Mughal Miniatutres and Ajanta Paintings. A blend of Ajanta's muted brown tones with the slender figures and graceful poses, which evoked a dreamy atmosphere in contrast to the western realism. The Bengal School of art soon got a wider exposure through exhibiting works, along with the detailed publications in art Journals like 'Rupam' and 'Modern Review'. These exhibitions and publications popularized the works of Abnindranath Tagore and his pupils, including Nandlal Bose, Asit Kumar Haldar and others. This gave a rise to a new nationalist art movement in India.

Contrasting Modernisms of Raja Ravi Varma and Abanindranath Tagore

Artists such as Raja Ravi Varma and Abanindranath Tagore have presented divergent strategies by which tradition was reshaped under the pressures of modernism and nationalist aspirations. Ravi Varma's synthesized European academic painting technique with Indian mythological subjects and popularized new forms of representing tradition and made indigenous themes widely accessible to the public through his oleographs. In contrast, Abanindranath Tagore rejected Western academic techniques and cultivated a visual idiom which was rooted in Indian aesthetics and literary imagination. Together, they paved a path for the future generations to experiment with the creative plurality in which the Indian artists have excelled the task of reimagining their tradition within the modern world.

In the early twentieth century, a new distinctive nationalist movement started in Bengal with an ideology of evolving aesthetic discourse in Bengal, closely entwined with the resurgence of Orientalists. This renewed Orientalism provided a clear direction to the nationalist movement which focused on artistic agenda, it was a call for the reinterpretation of India's past and the cultivation of our cultural renaissance. This nationalist art created a unique aesthetic identity that consciously distinguished itself from the prevailing modes of Indian painting sponsored by the British and criticism influenced by Western academic traditions. This was epitomized with the replacement of Raja Ravi Varma's Academic realistic style by Abanindranath Tagore's pioneering Indian style painting, and thus embodied the nationalist desire to reclaim indigenous visual expression through art. Orientalist art played a crucial role in legitimizing this shift towards Indian art by privileging the Bengal School's vision as authentically Indian and made it the centre of the project for cultural reconstruction and the formation of national identity. During the quest of Swadeshi movements, advocates such as Sister Nivedita emphasized on the indispensability of art, alongside science and industry, which were important in the nation's regeneration, by supporting Abanindranath Tagore and his followers.

bharat mata

Although Raja Ravi Varma was widely acknowledged as an important figure in modern Indian art and nation-building, but his warm palette and the depiction of indigenous feminine beauty was targeted by the nationalist critique, which increasingly regarded his style as foreign and thus contrasting sharply with the newly articulated Indian style. While the nationalist aesthetic parameters, famously praised Abanindranath's Tagore's painting *Bharat Mata* (1905) as a symbol of the motherland, they were rejecting other popular motifs which included some of Raja Ravi Varma's works, as foreign and culturally inappropriate for nationalist art. This ideological shift of thought redefined the contours of what was truly considered as nationalist art, this was shaping the trajectory of Indian modernism toward a self-conscious identity and indigenous tradition.

Quest for Identity in a Modern Nation:

By the mid-twentieth century, India's relation with modernism became very complex. Global art exchanges, the emergence of new media in the world, and the rise of individual identity generated a modern consciousness in which the issues of national identity, freedom of expression, and artistic selfhood were closely intertwined. The

engagement with tradition remained central part in Indian art, rather than being abandoned, it inherited forms and motifs which became a resource for experimentation, subversion, and challenging the new articulations of the self and the nation identity.

Post independence, Indian modern art was characterized by diversity and we can say that it was a dialogue between indigenous identity and global modernist art movements. The Progressive Artists' Group, founded in Bombay-1947, broke away from the national caution and the idealism of Bengal School, while experimenting with international styles and remaining deeply rooted in Indian content.

M.F. Husain's art was a blend of classical Indian sculptural style with the contemporary social realities. This often portrayed the amalgamation of urban life and our cultural mythology. S.H. Raza's abstractions such as his famous work 'Bindu' were inspired by Tantra based symbolism, which depicts cosmic order through primary forms. V.S. Gaitonde focused on meditational abstraction and Ram Kumar painted landscapes. While Tyeb Mehta's works expressed existential pain anguish caused by social unrest through his fragmented figures.

Other contemporary artists created a blend of modernist techniques with Indian themes: like Akbar Padamsee painted human struggle with rich textures, Krishen Khanna depicted labor and legacy in thick impastos, and Mohan Samant mingled color planes with works which were deeply personal as well as public.

The post-independence Indian art also witnessed the unfolding of voices beyond male-dominated metropolitan circles which included prominent female artists like N. Pushpamala, Mrinalini Mukherjee, Arpana Caur, Anju Dodiya and others. Artists like J. Swaminathan and K.G. Subramanyan focused on folk and miniature art in order to get an eye on the pluralistic expressions of modernity in India. Ganesh Pyne's hallucinatory figures inspired by the Bengal wash painting reflected upon death and decay. While Sculptor Meera Mukherjee revived tribal lost-wax casting by adding it with a contemporary social commentry.

In southern India, K.C.S. Paniker pioneered a neo-tantric abstraction, which was coalesce of cosmograms, calligraphy, and meditative ground. Artists like G.R. Santosh and Biren De painted the contradiction of translating yogic symbols into modern art, revealing tensions to embrace tradition with contemporary.

Conclusion

Indian art's evolution from its archaic roots to the colonial period, then towards the nationalist revival, and finally the modern experimentation, represents a powerful balance between tradition and modernity. Over the past century Indian art demonstrates that tradition and modernity are not locked in simplistic opposition, in fact they are engaged in a continuous and dynamic integration. By reimagining the forms with new meanings, and the uses of inherited cultural beliefs, Indian artists have persistently renewed their connection to the past while forming innovative paths for the future. This process, which is not based on any fixed canon or doctrine, is what ensures Indian art's ongoing vitality and its rich contributions to the global modernization. It shows that in Indian art tradition not the opposite of change but it is a living continuum which is constituted by the preservation, reinterpretation, and creative transformation of inherited heritage, forms, philosophies, and aesthetic sensibilities. This complex layering of cultural memory over present day demands forms the hinge on which Indian art balances its identity and innovation.

Colonialism introduced narrow paradigms that presented tradition as antithetical to progress and reason, reinforcing knowledge system and hierarchies that supported Western academic models. Yet, Indian artists and intellectuals strategically used alternative ideas by drawing extensively inspired from the resurging Orientalist scholarship, in order to promote the nationalist aesthetic predicated based on individual identity and cultural self-definition. The Bengal School, under the leadership of Abanindranath Tagore, solidified this impulse through a poetic and spiritually inflected idiom that deliberately distanced itself from the Western naturalism and realism which was embodied by artists such as Raja Ravi Varma. This reorientation was not just a mere shift in style, rather it embodied a broader project based on the cultural renaissance and aimed at rebuilding nation's identity and create an art tradition which was rooted in indigenous values and historical consciousness. Santiniketan further strengthened this union by embracing an integrated teaching approach which combined craft, environment, and folk traditions with contemporary social themes. This approach aimed to break colonial terms and conditions that created a division between fine arts and local crafts which emphasizing art's deep connection in community and nature.

After independence, modernity in Indian art diversified immensely, driven by the artists who simultaneously created art which was engaged with global avant-garde movements as well as their own cultural inheritance. The Progressive Artists' Group displays great examples of this hybrid engagement, by creating blended artworks which were both, experimental and deeply Indian in content and symbolism at once. At the same time, increasing attention on folk idioms, minority voices, and gender perspectives broadened the canon, by reshaping the definitions of both tradition and modernity. These changes in art affirm that tradition is not something which is to be uncritically or blindly preserved, it is in fact an active site of debate, reinterpretation, and renewal. Indian artists have consistently presented the capacity to critically engage with their heritage, also embracing its symbolic potency while adapting and reformulating its relevance for new socio-political contexts. The Indian modernism is thus characterized by a dialogic relationship between cultural memory and aesthetic innovation, while being rooted in tradition and experimenting with modern views.

To sum up, the trajectory of Indian art reveals a strong cultural system where tradition and modernity coexist and reshape each other. This existing interplay not only ensures the vitality and sustainability of India's artistic heritage but also adds a single nuanced voice to the global contemporary art. Hence we can say that by continuously reimagining itself, Indian art builds a bridge between the past and the present, articulating a cultural modernity that is both simultaneously indigenous or local and global, which is continuously evolving as an everlasting and the very embodiment of a true living tradition.

References:

1. Archer, W. G. (1959). *India and modern art*. George Allen & Unwin Ltd.

2. Banerji, D. (2010). *The alternate nation of Abanindranath Tagore*. SAGE Publications India Pvt Ltd.

3. Dalmia, Y., & Hashmi, S. (2007). *Memory, metaphor, mutations: Contemporary art of India and Pakistan.* Oxford University Press.

4. Guha-Thakurta, T. (1992). *The making of a new "Indian" art: Artists, aesthetics, and nationalism in Bengal, 1850–1920*. Cambridge University Press.

5. Vashishtha, N. (2010). *Tradition and modernity in Indian arts during the twentieth century*. Indian Institute of Advanced Study.

6. The image has been downloaded from: http://www.kamat.com/picturehouse/bharat/100j.htm

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 67-70(Total PP 04)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Art: The Supreme Power for Public Well-being

Dr. Avinash Gyanadeorao Kate [a]*

[a] *Dean of Art & Design at Jain (Deemed-to-be-University), Shantamani Art Center, Bengaluru, Karnataka*
[a]*Email: avinash.kate@jainuniversity.ac.in*

Abstract

This research paper explores the impact of art and its significance in society. It argues that art, like education, possesses a profound ability to shape human emotions, thoughts, and interests. Historical evidence highlights art's role in uplifting or dismantling nations and cultures. The author views art as a vital force in creative endeavors, imbued with elements such as entertainment, beauty, and joy.

However, the paper expresses concern regarding the perceived degradation of modern art, evident in the rise of literature and imagery that promote obscenity and vulgarity. The author considers art and literature to be the intellectual nourishment of humanity, and warns that negative influences in this nourishment can lead to social and cultural decline.

The paper particularly draws attention to the field of painting, where most contemporary works feature obscene or sexually suggestive depictions, diminishing the dignity and purity of women. The author proposes that art should focus on portraying women as mothers, sisters, and daughters, and confine erotic imagery to the private sphere.

To elevate art, the paper suggests several solutions. It urges artists to prioritize respect over financial gain and to create high-quality art. It advocates for the establishment of art centers that can leverage music, dance, painting, and acting for the moral and cultural upliftment of society. The author also emphasizes the need for a large association of artists capable of generating public awareness through art. Finally, the paper expresses hope that efforts to present a refined and elegant form of art will lead to transformative changes in society.

यह शोध पत्र कला के प्रभाव और समाज पर उसके महत्व की पड़ताल करता है। यह तर्क देता है कि कला, शिक्षा की तरह, मानवीय भावनाओं, विचारों और रुचियों को आकार देने की गहरी क्षमता रखती है। ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कला राष्ट्रों और संस्कृतियों को ऊपर उठाने या गिराने में सहायक रही है। लेखक कला को रचनात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखता है, जो मनोरंजन, सौंदर्य और आनंद जैसे तत्वों से ओतप्रोत है।

हालांकि, यह पत्र आधुनिक कला के कथित क्षरण पर चिंता व्यक्त करता है, जो कामुकता और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले साहित्य और कल्पना में वृद्धि से स्पष्ट है। लेखक कला और साहित्य को मानव के बौद्धिक पोषण के रूप में मानता है, और चेतावनी देता है कि इस पोषण के नकारात्मक प्रभाव से सामाजिक और सांस्कृतिक गिरावट आ सकती है।

पत्र चित्रकला के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है, जहाँ अधिकांश समकालीन कृतियाँ अश्लील या कामुक चित्रण प्रस्तुत करती हैं, जिससे नारी की गरिमा और पवित्रता कम होती है। लेखक का प्रस्ताव है कि कला

को नारी को माँ, बहन और बेटी के रूप में दर्शाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और कामुक कल्पना को निजी दायरे तक सीमित रखना चाहिए।

कला को ऊपर उठाने के लिए, पत्र कई समाधान सुझाता है। यह कलाकारों से वित्तीय लाभ के बजाय सम्मान को प्राथमिकता देने और उच्च गुणवत्ता वाली कला बनाने का आग्रह करता है। यह ऐसे कला केंद्रों की स्थापना की वकालत करता है जो समाज के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए संगीत, नृत्य, चित्रकला और अभिनय का लाभ उठा सकें। लेखक कला के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने में सक्षम एक बड़े कलाकार संघ के निर्माण पर भी जोर देता है। अंत में, पत्र आशा व्यक्त करता है कि कला के एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण रूप को प्रस्तुत करने के प्रयासों से समाज में परिवर्तनकारी परिवर्तन होंगे।

Keywords: Art, Public Well-being, Moral Degradation, Creativity, Awareness.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

शिक्षा और विद्या की भांति कला का प्रभाव मानव मन पर जल्दी पड़ता है। कला में भावनाएँ-सवेदनाएँ उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने, एवं अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता भरी पड़ी है। कला संगीत, गायन, अभिनय, चित्र, शिल्प, साहित्य, कविता, चलचित्र, नृत्य आदि माध्यमों से विकसित होती है। इसमें मनोरंजन, सौंदर्य, उल्हास, से लेकर न जाने कितने तत्व भरे पड़े है जो मानव मन को संमोहित कर बदलने - पलटने में अत्यधिक समर्थ सिद्ध होते है। आज तक का इतिहास है की कलाकारों ने राष्ट्रों और संस्कृति को उठाया एवं गिराया है। कला में इतनी ताकत है की वह अमृत भी है और विष भी। वह अपने ज़माने के व्यक्ति और समाज को पतन के गर्त में भी डुबो सकती है और उत्थान के शिखर पर भी पंहुचा सकती है। शिक्षा से भी अधिक सामर्थ्य कला में दिखाई पड़ता है। शिक्षा का प्रभाव कई वर्षों बाद दिखाई देता है पर कला का प्रभाव जादू की तरह तत्काल दीखता है, व्यक्ति को बदलने में लोहा पिघलकर पानी बना देने वाली भट्टी की तरह मनुष्य की मनोवृत्तियों में भारी रूपांतर एवं परिवर्तन प्रस्तुत करती है। शिक्षा के बाद रचनात्मक कार्यों में दूसरा मोर्चा कला का ही है। इस आधुनिक काल में कला की दुर्गति जितनी हुई है उतनी संसार में अभी तक कभी नहीं हुई। साहित्य, कला जिसके आधार पर किसी समय के समाज, संस्कृति तथा मनोभूमि का मुल्यांकन किया जाता था, आज विचित्र परिस्थिति में पड़ा हुआ है। कामुकता भड़काने वाले उपन्यास, चित्र, आदि साहित्य जीवन निर्माण स्कूली शिक्षा से भी ज्यादा छपते, वितरित होते हुए दिखाई देते है। इससे पता चलता है की हमारे कलाकार, कवी, साहित्यिक, प्रकाशक, मुद्रक, निर्माता आदि मिलजुलकर क्या समाज को दे रहा है। कला एवं साहित्य मानव का बौद्धिक अन्न है। उसे पचाकर ही जनमानस का सृजन होता है। जो बोओगे वही उगेगा। फल भी बीज के अनुरूप ही उगेगा। प्रेरक साहित्य, कला जनमानस को हिलाकर रख सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है की सुधारात्मक एवं सृजनात्मक कलाओं ने युगांतरकारी सामाजिक कायाकल्प प्रस्तुत किये है। अति प्राचीन काल में शस्त्रों से क्रांति होती थी आज साहित्य एवं कला की शक्ति से युग बदलते है। हम इस कला की महाशक्ति को फूहड़ कामुकता भड़काने, भोंडे मनोरंजन में उलझने और बुद्धिभ्रम फैलाने में प्रयुक्त कर रहे है। स्कूली साहित्य को जानकारी मात्र मान ले तो सृजनात्मक और प्रेरक कला या साहित्य केवल ६ प्रतिशत रह जाता है, वह कुछ भी नहीं। मानव को बौद्धिक खुराक इतनी कम हो तो जनमानस में प्रेरणात्मक उमंगें उठने की कैसे आशा हम कर सकते है। चित्र,

चलचित्र, आधुनिक कला, संगीत, वाद्य, नृत्य, अभिनय आदि का एक वर्ग है। कला के ये जादू भरे चारों पाये न जाने कहाँ उड़ाए लिए जा रहे है। पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली, पुस्तकों में छपने वाली और वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से गाई जाने वाले गीतों, साहित्य एवं चित्रों का स्तर और भी दयनीय है। कामुकता -कामुकता, श्रृंगार-श्रृंगार हर दिशा में यही गूंज रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मिडिया और नवाचार की नई-नई तकनीक इस युग में नए जादू की तरह आया है, और हर जगह में छाया है। उसके साधनोने कोमल भावना वाले उदीयमान नवयुवकों को अपने सम्मोहन-पाश में कसकर जकड़ा है। यह सस्ता मनोरंजन जनमानस को बहोत अच्छा लगा है और उसका हर जगह स्वागत हुआ है। विज्ञानं का यह जादू जनमानस पर सीधा प्रभाव डाल रहा है, और उसकी गहरी छाप पड़ रही है। कला की चर्चा करनी हो तो अब इस तरह की नई नई तकनिकोंको को प्रमुख स्थान देना होगा। आज के यह कला के सारे माध्यम आदर्शवादिता, उत्कृष्टता, समाजनिर्माण, समश्याओंके हल एवं विश्वशांति की ओर उन्मुख रहा होता तो स्वस्थ मनोरंजन के साथ लोक मंगल की आशाजनक सम्भावनायें प्रस्तुत कर सकता था, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। हजार वर्ष की पराधीन, पिछड़ी और पथभ्रष्ट कौम को स्वस्थ्य मार्गदर्शन देने की अपेक्षा आधुनिक कला उलटी दिशा में ही घसीटने लगी है। आज मनोरंजन के नाम पर अधिकतर कामुकता, अश्लीलता, उग्रता, उच्छृंखलता एवं पशुप्रवृत्ति को भड़काने वाले प्रसंग एवं चित्रण ही ज्यादा मिलेंगे। इन्हे रुचिपूर्वक देखने वाली जनता किधर चल रही है, इसे सहज ही परखा जा सकता है। सर्वसाधारण में विशेषतः नवयुवकों, नवयुवतियों में जो चर्चा न करने योग्य दुष्प्रवृत्तियाँ आंधी - तूफान की तरह पनप रही है और जिसकी प्रतिक्रिया अगले दिनों प्रचुर मात्रा में घटित होने वाली है, अवांच्छनीय घटनाओं के रूप में सामने आ रही है। इसे हमारा एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। कुछ दिन पहले तुकांत गीत, कविताये छपती थी, जो गाई बजाई, गुनगुनाई जा सकती थी, पर अब अतुकांत कविताओं का फैशन चल पड़ा है। जिन्हे न लिखने वाला समझता है और न पढ़ने वाला। कला का महत्वपूर्ण क्षेत्र गायन , संगीत, वाद्य, अभिनय के साथ जुड़ा हुआ था और उसके द्वारा स्वस्थ्य मनोरंजन के साथ लोकरुचि को परिष्कृत करने में भारी योगदान मिलता था, पर अब तो लगता है, गंगा उलटी बहेगी, सूरज उल्टा घूमेगा। कला जैसी मानव अंतःकरण की अभिव्यंजना जब इस प्रकार अधःपतित होती चली जाएगी तो मानवीय आदर्शों का प्रवाह भी पतनोन्मुख होने से क्यों रुकेगा। चित्रकला के पक्ष में भी यही दुर्दशा है। औघड़ देवी-देवताओंके अतिरिक्त ९० प्रतिशत चित्र अर्धनग्न, फूहड़, भाव- भंगिना भरे कामुक और अश्लील, रमणी और रूपसी के रूप में नारी को चित्रित करने वाले ही मिलेंगे। कला और सुसज्जा के नाम पर यदि एकमात्र आधार यह कुत्सा ही रह गई हो तो बात दूसरी है, अन्यथा सौंदर्य के अगणित आधार चित्रकला की मार्मिकता विकसित करने के लिए अभी जीवित है। सब ओर से मन हटाकर केवल नारी के शील पर आंच लाने वाले और उसके प्रति कुदृष्टि भड़काने वाले चित्रों के चित्रण, प्रदर्शन, प्रकाशन, मुद्रण और विक्रय की दुरभिसंधि से क्या कुछ बनने वाला है। लोगों के भीतर बैठे हुए असुर की तृप्ति करके इस प्रकाशन से पैसे बटोरने के साथ यह भी सोचना चाहिए की इस कला की दुर्गति का परिणाम हमारी संस्कृति और नैतिकता को कितना महंगा पड़ेगा। सुरुचि और शालीनता का तकाजा है की नारी की गरिमा, पवित्रता और उत्कृष्टता को रखा जाये। उसे माता, भगिनी और बेटी के रूप में ही चित्रित किया जाये। रमणी और कामिनी का भी उसका एक रूप हो सकता है पर उसे दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं तक ही रखना चाहिए। उसका सार्वजानिक प्रदर्शन ठीक नहीं। कला को प्रस्तुत करने के अनेक क्षेत्र खुले है। कला में इस तरह कुत्सा को छोड़कर ९९ प्रतिशत विश्व में फैले पड़े सुरुचिपूर्ण सौंदर्य को चित्रित करके अपने स्तर को ऊँचा रखे। आज कल हर कोई जनमानस की दुर्बलता से लाभ उठाकर अपनी तिजोरिया जल्द से जल्द भरना चाहते है। इसमें लोगो का समाज का अहित होता है तो हो। खरीदने वाले भी यह नहीं देखते है की पैसा और समय खर्च करके राजी - ख़ुशी उस विष को खरीद रहे है, जो उनके नैतिक, पारिवारिक मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। हमें बुरे वस्तु की तुलना में अच्छी वस्तु रखकर लोगो की विवेक बुद्धि को यह अवसर देना चाहिए की वह दो में से एक को चुन सके। जब एक ही प्रवाह है, एक ही हवा है तो उसमे भले बुरे

सभी बहेंगे। बुरे के मुकाबले में अच्छे की प्रतिद्वंदिता का ही मार्ग शेष रह जाता है। देखा जाये तो सरकार की तरफ से शिक्षा तथा कला को लोक-निर्माण की दिशा में प्रवृत्त किया जा सकता है, पर ऐसी आशा करना व्यर्थ है। हमें जनस्तर पर ही कला का भी निखरा रूप जनसाधारण के सामने रखना होगा। जनता के विवेक का स्तर अभी शेष है, हमें उसी को जगाना और प्रयुक्त करना है।

कला केवल कुत्सा के लिए नहीं है उसका सुरुचिपूर्ण परिष्कृत रूप समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। कलाकार अपने नाम को कलंकित करके कुछ रूपये कमाने की अपेक्षा अपना सन्मान यथावत रखते हुए कुछ कम लेकर भी अच्छी कला को ही प्रस्तुत करे। कलाकार चाहे तो कविता, गायन, संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्र, अभिनय आदि के क्षेत्र से क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते है। अब समय तेजी से बदल रहा है। कितनी उच्चस्तरीय फिल्मे कुरुचिपूर्ण और बदनाम फिल्मों से भी अधिक सफल सिद्ध हो रही है। इससे आभास मिलता है की कुरुचि के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होने वाली है और आने वाले समय में सुरुचिपूर्ण कला को उचित स्थान और सन्मान मिलने वाला है। आज आवश्यकता ऐसे कला केंद्रों की है, जो संगीत, वाद्य, अभिनय, चित्र, शिल्प, कला के आधुनिक तकनीक को तीर्थराज बनाकर व्यक्ति और समाज के पाप-तापों की धोने के लिए अथक काम कर सके। समुचित प्रशिक्षणप्राप्त व्यक्ति ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर आशाजनक परिणाम उत्पन्न कर सके। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता उपयुक्त छात्रों को प्रशिक्षित करने की है और यह काम विरले कलाकार और साधन संपन्न विद्यालय कर सकते है। जिन कलाकार के मन में राष्ट्र के प्रति, कला के प्रति कर्तव्य परायणता शेष है, उन्हें अपनी उस प्रतिभा को राष्ट्रमाता के लिए अर्पित करना चाहिए। जिन्हे वाद्य बजाने में, गीत गाने में, चित्रकारी करने में, शिल्प बनाने में, नृत्य करने में, अभिनय में, कला है मिडिया के तंत्र में प्रवीणता है, उन्हें अपनी कुछ क्षमता लोक मंगल के लिए भेट देनी चाहिए। विभिन्न स्तर के प्रदर्शन, आयोजन आदि के लिए मंडलीय गठित की जा सकती है और उन्हें समय समय पर देश-विदेश भर में चलते रहने वाले अच्छे कार्यों के साथ जोड़ा जाये। इस प्रकार कलाकारोंका एक बहुत बड़ा संघ खड़ा हो सकता है, जो कला के माध्यम से जनजागरण का महान प्रयोजन पूरा करने में सक्षम होगा। वह सिर्फ मनोरंजन मात्र न हो, इसे भावनात्मक बनाया जा सके तो ही क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में प्रस्तुत किया जा सकता है। नवनिर्माण की दिशा में कला के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कदम इन दिनों उठ रहे है उन्हें देखते हुए लगता है सृजन का देवता अब अपना प्रयोजन पूरा करने पर तुल गया है और उसे पूरा करके ही रहेगा। यह कितने हर्ष और संतोष की बात है की जन मानस को गुदगुदाने, उसे भावविभोर करने और उस जागरण को सृजन की ओर मोड़ने का प्रयत्न भावनाशील कलाकारों द्वारा किया जायेगा।

संदर्भ:

1. युग निर्माण योजना -दर्शन, स्वरुप व् कार्यक्रम - लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, प्रकाशक युग निर्माण योजना, मथुरा
2. जीवन जीने की कला -१, - लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, प्रकाशक युग निर्माण योजना, मथुरा
3. ललित कला अभिव्यक्ति - प्रा जयप्रकाश जगताप, प्रथम आवृत्ति २००६
4. पं. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्गमय, प्रकाशक-अखंड ज्योति संस्थान, मथुरा, द्वितीय संस्मरण १९९८
5. मुक्तज्ञान कोष विकिपीडिया https://en.wikipedia.org › wiki > Art

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 71-74 (Total PP 04)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Tharu Tribal Folk Art and the Identity of Indian Culture and Heritage (थारू जनजातीय लोक कला एवं भारतीय संस्कृति और विरासत की पहचान)

Jayvir Singh[a]*, Dr. Gulabdhar[b]

[a] *Research Scholar, Department of Painting, J.R.D.R. University, Chitrakoot, U.P.*
[b] *Head, Department of Painting, J.R.D.R. University, Chitrakoot, U.P.6+-*
[a]*Email: jayvirartist444@gmail.com*

Abstract

Our country is home to hundreds of tribes. Tribes exist in various regions of the country. The tribes of India mostly reside in forests or on mountains. Their lifestyle and culture introduce us to many sources of Indian tradition. One such tribe is the Tharu tribe, which lives in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, and Nepal. The Tharu population is found in the Terai regions of Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri, Bahraich, Gonda, and Balrampur districts. The Tharu tribe mostly resides in dense forests. The art of the Tharu tribe is vast and extensive in itself and has preserved its artistic heritage. In folk art, the place that folk songs hold in folk literature, the same place is held by folk paintings in folk art. While words are dominant in folk songs, lines and colors are dominant in folk paintings. Dr. Prafulla Kumar Singh has called folk paintings "numeric folk expression" and has included murals, rangoli, alpana, chowk, mehndi, godna, and ritualistic figures under it.

हमारे देश में सैकड़ों जनजातियां निवास करती हैं। देश के विभिन्न अंचलों में जनजातियों का अस्तित्व है । भारत की जनजातीयां अधिकांशता वनों में या पर्वतों पर निवास करती हैं। इन सब की जीवन शैली और संस्कृति भारतीय परंपरा के अनेक स्रोतों का परिचय हमें करती है। ऐसे ही एक जनजाति है थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल देश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिले के तराई क्षेत्रों में थारूओं की आबादी पाई जाती है। थारू जनजाति का निवास अधिकांशत घनें जंगलों में पाया जाता है। थारू जनजाति की कला अपने आप में विस्तृत रूप में व्यापक है और अपनी कला विरासत को संरक्षित की हुई है। लोक कला लोक साहित्य में लोकगीतों का जो स्थान होता है वही स्थान लोक कला में लोक चित्रों का होता है। लोकगीतों में शब्द की प्रधानता होती है तो लोक चित्रों में रेखा-रंग की डॉ. प्रफुल्ल कुमार सिंह ने लोग चित्रों को आंकिक लोकाभिव्यक्ति कहा है तथा भितिचित्र, रंगोली, अल्पना, चौक, मेहंदी, गोदना अनुष्ठानिक के आकृतियां आदि को इसके अंतर्गत स्वीकार किया है।

Keywords: Tharu Tribe, Folk Art, Indian Culture, Heritage, Mural Paintings, Dance, Handicrafts.

Received: 8/5/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

हमारे देश में सैकडों जनजातियाँ निवास करती है। देश के विभिन्न अंचलों में जनजातियों का अस्तित्व है । भारत की जनजातियाँ अधिकाशतः वनों में या पर्वतों पर निवास करती है। इन सब की जीवन शैली और संस्कृति भरतीय परम्परा के अनेक स्त्रोतों का परिचय हमें कराती है। ऐसी ही एक जनजाति है थारू जनजाति जो कि उ०प्र०, उत्तराखण्ड,बिहार,और नेपाल

देश में निवास करती है। उ०प्र० के लखीमपुर खीरी , बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिले के तराई क्षेत्रों में थारूओं की आबादी पायी जाती है। थारू जनजाति का निवास अधिकाशतः घने जंगलों में पाया जाता है।

थारू जनजाति की कला अपने आप में विस्तृत रूप में व्यापक है और अपनी कला विरासत को संरक्षित की हुयी है। लोक साहित्य में लोकगीतों का जो स्थान होता है वही स्थान लोककला में लोकचित्रों का होता है। लोकगीतों में शब्द की प्रधानता होती है। तो लोक चित्रों में रेखा – रंग की । डॉ० प्रफुल्ल कुमार सिंह ने लोकचित्रों को आंकिक लोकाभिव्यक्ति कहा है तथा भित्तिचित्र, रंगोली, अल्पना, चौक मेंहदी, गोदना आनुष्ठानिक आकृतियाँ आदि को इसके अन्तर्गत स्वीकार किया है। इस प्रकार थारू जनजाति कला जनमानस की भावनओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। सामान्यतः लोककला एवं आदिवासी को लोग एक ही समझ लेते है। किंतु इन कलाओं मे समानता होते हुए भी परस्पर मूलभूत अंतर है। आदिवासियों की कला में प्राकृतिक स्वच्छन्दता का आनन्द मिलता है। इसमें लचक होती है तथा नवीन संभावनाओं की भी आशा बनी रहती है। मुक्त अंकन होने के कारण आदिवासी कला के अभिप्राय सहज प्राकृतिक और सृजनात्मक होते हैं। आदिवासी कला में भाव गाम्भीर्य होता है। यह आत्मपरक और रहस्य की ओर अग्रसर रहती है। वही बाह्य सौन्दर्य का आकर्षण लोककला में होता है। लेकिन रचनात्मक पक्ष में ये जनजातीय कला से कम होती है।

कला ईश्वर का वरदान होती है। वह सीखी नही जाती है। मनुष्य के अन्दर स्वयं प्रस्फुटित होती हैं। यह विचार थारू जनजाति के लिए सही बैठते हैं। थारू पुरूष स्त्रियाँ अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न कला विधाओं में निपुण हैं। इनकी कल्पना शीलता और मौलिकता से परिपुर्ण है। थारू जनजाति के लोगों ने किसी बाहरी संस्थान से जाकर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया बल्कि उनके अन्दर कला स्वयं जाग्रत हुयी ।

परिवार समाज`ही इनका सखा गुरू होता है। जिस समाज परिवार में ये जन्म लेते हैं, पलते है और बढ़तें हैं। उसी समाज से ये स्वयं गुर भी सीखते हैं। इनके लिए प्रशिक्षण लेने की कोई आवश्यकता नही पड़ती है। हालाँकि थारू जनजाति विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ी रही है। लेकिन वर्तमान समय में यह काफी समृद्ध हो चुकी है। थारू समाज काफी कला प्रेमी होते है। इन्हें कलाऐं विरासत में प्राप्त हुयी हैं।

थारू जनजाति की विभिन्न कलाएँ-

1. **भित्ति चित्र** – थारू जनजाति कला में भित्ति चित्र थारू लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में थारू भित्ति चित्र बनायें जाते हैं। विभिन्न त्यौहारों पर बननें वाले भित्ति चित्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो चित्र बनते हैं। वह महत्वपूर्ण हैं। जन्माष्टमी पर जो लड़कियाँ या औरतें वृत रखती हैं। उनके द्वारा चित्र बनाया जाता है। उपवास के एक दिन पहले वृतधारी लडकियाँ और ओरतों द्वारा दीवार को मिटटी से लीप दिया जाता है। जिस पर पहले से भित्ति चित्र बने रहते हैं, उपवास के दिन नये भित्ति चित्र बनाये जाते हैं और उन्ही भित्ति चित्रों कि पुजा अर्चना कि जाती है। कृष्णाष्टमी के रोज बने हुये ये भित्तिचित्र साल भर तक रहते है। इन दीवारों को लोग पवित्र स्थल मानते हैं। साल भर बाद पुरने भित्ति चित्र को मिटाकर नये भित्ति चित्र का लेखन और पुजन अर्चन होता है। भित्ति में श्री कृष्ण चित्र के अतिरिक्त कृष्णलीला के चित्र सृजित किये जाते हैं। इसके अलावा घोड़े, हाथी, पेड़-पौधें और फूल पत्तियों का भी चित्राकंन होता है। भित्तिचित्र बनाने से पूर्व साफ सुथरी दीवार को चूने के गाढ़े उजले रंग से पेन्ट कर दिया जाता है। उजले रंग के सुख जाने के बाद उस पर भित्ति चित्र अंकित किये जाते हैं। भित्ति चित्रांकन के लिये साधारण रंग को गाढ़ा घोलकर खौला दिया जाता है। घुले हुये रंग को किसी कप या कटोरी में रख दिया जाता है, और उस में 'पोई' नाम की लता के पत्ते का रस निचौड कर मिला दिया जाता है। तत्पश्चात पतली लकड़ी और कपड़े के टुकड़े से बने हुये ब्रश से भित्ति चित्र का लेखन होता है। ये चित्र बहुत ही चमकीले होते हैं और कई वर्षो तक फीके नहीं पड़ते थारू संस्कृति की

इस कला का अब लोप होता जा रहा है। यद्यपि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वृत सर्वत्र विद्यमान है, किन्तु बहुत ही कम परिवार इस कला को अभी तक साकार करते आ रहे हैं।

2. **नृत्य कला और संगीत कला**

थारू जनजाति में लोग विभिन्न पर्व, त्यौहारों और अवसरों पर संगीत और नृत्य का आयोजन करते हैं। होली के त्यौहार पर थारू जनजाति के लोग होली के दूसरे दिन जहाँ होली जलाई जाती है, वहाँ जाकर स्त्री-पुरुष और बच्चे एक दूसरे को होली की धूल से टीका लगाते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष जहाँ होली जलती है, वहाँ पर एक पेड़ लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद सभी लोग गाँव आने पर सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत का आयोजन करते है। इस विशेष त्यौहार पर स्त्रियाँ और बच्चे सुन्दर और आर्कषक आभूषण, परिधान स्वयं की बनाई हुयी पोशाक " " को पहनती है। "दुबरी" सोहर झमटा जाटा गाया जाने वाला लोक प्रचलित है।

अन्य कला

जाटिन" थारूओं में खेला एवं हस्त कला थारू औरतें हस्तकला में भी निपुण होती हैं। वे हाथों से ही सुन्दर दस्तकारी कर लेती है। रूमाल, तकिया, पंखा परदा, टेवुल आदि में सुन्दर फूलों की कसीदाकारी हाथ से ही कर लेती हे। वे हाथ द्वारा ही विभिन्न डिजायन की स्वेटर की बुनाई बखुबी कर लेती हैं। साथ ही भिन्न-भिन्न रंगों डिजाइनों की गुलदस्ता बनानें में भी पांरगत होती है।

सार

उत्तर भारत के हिमालय की तलहटी में निवास करने वाली थारू जनजाति उ०प्र०, उत्तराखण्ड, बिहार के पश्चिम चम्पारण और नेपाल देश में पायी जाती है। कला की दृष्टि से इसका अपना स्थान है। आदिवासी घने जंगलों में इसका निवास रहा है। कला इस जाति की विरासत रही है। लोक संस्कृति महत्व को स्थान दिया है। कलाओं में भित्ति चित्रण, संगीत कला, नृत्य कला, हस्तशिल्प प्रमुख रूप् से इसकी विशेषता रही है।

निष्कर्ष

भारतीय लोक संस्कृति में लोककलाओं का हमेशा से ही बड़ा महत्व रहा है। आदिवासी जनजाति समाज ने अपनी मौलिक रचना से समाज को संस्कृति और कला की पहचान से अवगत कराया। उ०प्र० के लखीमपुर खीरी बहराइच और बलरामपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली यह जाति अपने कला अस्तित्व को बचायें रखी हुयी है। आज भी थारू जनजाति अपनी कला की पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची-

1. कुमारी डॉ०, नमृता-"थारू लोक कला की विरासत"
2. रघुवंशी दीपा सिंह, 'साक्षी' (अवध की थारू जनजाति संस्कार एवं कला)
3. पाण्डेय सुभाष चन्द्र "भारत-नेपाल के थारू जनजाति की आय व रोजगार का अध्ययन
4. गौतम डॉ० रीता, 'थारू जनजाति के सामाजिक परिवेष एवं मौलिक अधिकार का विष्लेषाणात्मक अध्ययन"
5. वर्मा निवेदिता "जनजातीय संस्कृति"

6. कुमार श्रीवास्तव सुरेन्द्र "थारू लोकगीत"

7. राय पारसनाथ, राय सी०पी० "अनुसंधान परिचय"

8. यादव नरेन्द्र सिंह, यादव अजय "कला के नवीन स्वरूप"

9. सिंह योगेन्द्र "भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण"

10. अग्रवाल वासुदेवषरण "कला और संस्कृति"

11. दुबे प्रकाषचन्द्र "थारू एक अनूठी जनजाति (सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन"

12. कला और संस्कृति " अग्रवाल वासुदेव शरण

13. संस्कृति के चार अध्याय" दिनकर, रामधारी सिंह

14. सिन्हा शेखर कुमार कथन दुबे प्रकाष चन्द्र "थारू एक अनूठी जनजाति"

15. रिसर्व, एच०एच० (1891) "ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स इन बंगाल

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 75-80 (Total PP 06)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly
Verma. — Bagru Print

Bagru Print: Cultural Heritage and Innovation in Contemporary Indian Apparel (बगरू छपाई: सांस्कृतिक विरासत और समकालीन भारतीय परिधान में नवाचार)

Jyoti Verma[a]*

[a] *Research Scholar, Department of Fine Arts, Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur*
[a]*Email: jyotiverma9316@gmail.com*

Abstract

Bagru printing, a traditional hand-printing technique from Rajasthan, is a rich cultural heritage of Indian textile art. This art not only showcases aesthetic beauty through natural dyes, hand-carved wooden blocks, and traditional motifs, but it also keeps the handicraft tradition alive for generations. Currently, in the field of textile design, Bagru printing has opened new avenues for innovation. Modern designers are presenting this traditional technique on a global stage by incorporating new color combinations, fusion patterns, and sustainable fashion concepts. This analysis explores the historical background, technical process, and cultural significance of Bagru printing, while also demonstrating how innovations in this traditional art are establishing a new identity in contemporary Indian apparel. This study highlights how the traditional Bagru print is enabling the Chhipa community economically, and how it is gaining worldwide fame through fashion brands.

बगरू छपाई राजस्थान की पारंपरिक हस्तछपाई तकनीक, भारतीय वस्त्रकला की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह कला प्राकृतिक रंगों, हाथ से तराशे लकड़ी के ब्लॉकों और पारम्परिक रूपांकनों के माध्यम से न केवल सौंदर्यबोध को दर्शाती है, बल्कि यह पीढ़ियों से हस्तशिल्प की परंपरा को भी जीवित रखती है। वर्तमान में वस्त्र डिजाइन के क्षेत्र में बगरू छपाई ने नवाचार के नए द्वार खोल हैं। आधुनिक डिजाइनरों के द्वारा पारंपरिक तकनीक के साथ नए रंग संयोजन, फ्यूजन पैटर्न और स्थाई फैशन की अवधारणाओं का समावेश कर इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। बगरू छपाई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तकनीकी प्रक्रिया और इसकी सांस्कृतिक महत्ता का विश्लेषण करता है, साथ ही यह भी दर्शाता है कि कैसे इस पारंपरिक कला में नवाचारों के माध्यम से समकालीन भारतीय परिधानों में एक नवीन पहचान स्थापित हो रही है। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे पारंपरिक बगरू छपाई के द्वारा छीपा समुदाय आर्थिक रूप से सक्षम हो रहा है, और इसे फैशन ब्रांड्स के जरिए कैसे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिल रही है।

Keywords: Bagru print, Chhipa, apparel, design, handicraft.

Received: 8/5/2025
Published: 8/31/2025
---

* Corresponding author.

छपाई की प्रक्रिया सर्वप्रथम कागज पर की गई। समय के साथ यह कागज से धीरे धीरे वस्त्रों पर भी की जाने लगी। वस्त्रों पर छपाई का काम सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है, तथा भारत के कुछ राज्यों में आज भी इस छपाई प्रक्रिया को विकसित और संरक्षित किया गया है। इसके साथ भारतीय परिधान भी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये हमारी कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को भी दर्शाते हैं। परिधान के रंग और डिजाइन

सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, और हमारी परम्परा के अत्यधिक नजदीक होते हैं। वर्तमान में पारंपरिक वस्त्रों में आधुनिकता और परम्परा का सुन्दर सामंजस्य देखा जा सकता है। भारतीय परिधान की सुंदरता बढ़ाने में बगरू छपाई भी कई हस्तशिल्प कलाओं में से एक है। यह राजस्थान की एक पारंपरिक छपाई प्रक्रिया है, जो आज भी भारतीय वस्त्रों की शोभा बढ़ा रही है। बगरू जो कि राजस्थान राज्य की राजधानी, जयपुर शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है, जहां छपाई के इतिहास को समेटे छीपा समुदाय वर्तमान में भी इस हस्त कला में पीढ़ियों से कुशल हैं। राजस्थान के कई क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की छपाई वस्त्रों पर की जाती है, जिसका अपना एक अलग महत्व है। उनमें से बगरू गांव में की जाने वाली बगरू छपाई भी प्रमुख है। बगरू छपाई की परंपरा लगभग 300 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यह राजस्थान की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और नवाचार में निहित भारतीय परिधान को प्रदर्शित करती है। बगरू छपाई मुख्य रूप से ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित है, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक की सहायता से डिजाइन या पैटर्न को वस्त्रों पर छापा जाता है। बगरू छपाई एक उत्कृष्ट शिल्प कौशल है। छपाई की प्रक्रिया में कई तरह के हैंड ब्लॉक की जरूरत होती है। विभिन्न प्रकार के ब्लॉक रंगों के परिवर्तन और पैटर्न पर निर्भर करते हैं। लकड़ी के ब्लॉक प्रायः शीशम या रोहिड़ा की लकड़ी से तराशे जाते हैं। इन ब्लॉक की बनावट और गुणवत्ता छपाई के अनुकूल होती है। छपाई के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।

भारतीय परिधान में छपाई का महत्व

भारत अपने समृद्ध वस्त्र परंपरा और हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय परिधान जैसे- साड़ी, सलवार कुर्ता, लंहगा, धोती आदि को सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक तकनीक है छपाई। यह न केवल कपड़ों को सजाती है, बल्कि क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इन परिधानों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए छपाई का विशेष महत्व है। छपाई के माध्यम से वस्त्र केवल एक परिधान नहीं, बल्कि कला का माध्यम बन जाते हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के पहनावे का चलन है। पहनावे में भिन्नता होने के कारण अलग-अलग प्रकार के वस्त्रों का चलन है। इन परिधानों को अधिक सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के डिजाइन, कढ़ाई और अलग-अलग पैटर्न के साथ इन पर छपाई का काम किया जाता है, जिससे ये वस्त्र रंगीन डिजाइन के साथ पहनावे को आकर्षक बनाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग पहचान होती है, जिसमें परिधान एक अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति के पहनावे को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि वह किस क्षेत्र का निवासी होगा। यदि वस्त्रों पर छपाई की बात आती है तो छपाई की भी किसी क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग शैलियां विकसित हुई हैं। राजस्थान में कई तरह की छपाई की विधियां प्रचलित हैं, जैसे- सांगानेर की सांगानेरी छपाई, बगरू की बगरू छपाई, बालोतरा की अजरख और चितौड़गढ़ की दाबू छपाई ।

बगरू छपाई की उत्पत्ति और सांस्कृतिक महत्व

बगरू छपाई का काम छीपा समुदाय करता है। वर्षों पुरानी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय इसी समुदाय को जाता है। यह समुदाय मूलतः महाराष्ट्र से है। छीपा समुदाय स्वयं को संत नामदेव को अपना पूर्वज बताते हैं। छीपा समुदाय जयपुर में संजारिया नदी के किनारे बस गए और उस जगह को बगरू के नाम से जाना गया। उन्होंने स्वयं को जगह के अनुरूप ढाल लिया और स्वयं के द्वारा तैयार किए गए अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन के वस्त्र तैयार करने लगे। उनकी इस कला को प्रसिद्धि तब मिली, जब शाही परिवार का संरक्षण उन्हें प्राप्त हुआ। बगरू छपाई राजस्थान की एक पारम्परिक कला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक अद्वितीय हस्त कला है, जो प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ब्लॉक द्वारा वस्त्रों पर हाथ से की गई छपाई के लिए जानी जाती

है। यह राजस्थान की एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित और संरक्षित की जा रही है। राजस्थान राज्य विविधताओं को समाहित किए है। यही विविधता यहां की हस्तकलाओं में भी देखने को मिलती हैं। यहां के प्रत्येक क्षेत्र में कलाकार बसते हैं। जैसे- मीनाकारी, नक्काशी, मूर्तिकला, चित्रकला, कशीदाकारी, थेवा कला और हाथ की छपाई आदि ऐसी अनेक कलाएं राजस्थान में प्रचलित हैं। हाथ की छपाई के अंतर्गत सांगानेर, बगरू, बालोतरा, बाड़मेर, चितौड़गढ़ क्षेत्र अधिक प्रचलित हैं। यहां की छपाई में विभिन्न प्रकार के डिजाइन और पैटर्न का प्रयोग किये जाते है। जिसके लिए प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। राजस्थान की संस्कृति की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जो इसे अन्य राज्यों से पृथक बनाता है। छपाई यहां की अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित है। शायद इसीलिए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में छपाई का प्रचलन अधिक है। पारंपरिकता को अपने अंदर समाहित किए होने के कारण छपाई का सांस्कृतिक महत्व है, और इसे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत कहना उचित होगा।

पारंपरिक बगरू छपाई

बगरू छपाई में अलंकारिक डिजाइन के अतिरिक्त ज्यामितीय पैटर्न अधिक होते हैं। बगरू छपाई में दो तरह की छपाई का प्रयोग किया जाता है। पहली काली सफेद रंग वाली बगरू प्रिंट और दूसरी विशेष प्रतिरोध तकनीक का इस्तेमाल करके की गई दाबू छपाई, जिसे मिट्टी की छपाई या मड प्रिंटिंग भी कहते हैं। दोनों प्रकार की छपाई की प्रक्रिया अलग-अलग होती है। पारंपरिक बगरू छपाई अनेक चरणों में की जाती है। पहले चरण में आर्टिजन कपड़े को रात भर पानी में भिगोकर रखते हैं, जिससे कपड़ों में लगे डस्ट और ऑयल निकल जाए। पानी में धोने के बाद कपड़े को हरदा पाउडर के मिश्रण में भिगोते हैं। 1 मीटर कपड़े के लिए 100 ग्राम हरदा पाउडर लिया जाता है। हरदा पाउडर में भिगोने से कपड़े का रंग हल्का पीला हो जाता है। हरदा का उपयोग कपड़े पर प्राकृतिक रंगों को कपड़े पर चिपकने और उसे स्थाई बनाए रखने के लिए किया जाता है। फिर कपड़े को तेज धूप में खुले आसमान के नीचे सुखाया जाता है। कपड़े का पीला रंग हल्के क्रीमी रंग में परिवर्तित हो जाता है, और यह बगरू छपाई के लिए तैयार किया जा चुका है।

बगरू छपाई में धूप और पानी दो आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना इस छपाई का काम नहीं किया जा सकता है। इस छपाई के प्रत्येक चरण में कपड़े को पानी से धुलकर और धूप में सुखाया जाता है। बगरू की दो प्रकार की छपाई प्रक्रिया में पहली छपाई की प्रक्रिया सीधे ही लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से कपड़े पर की जाती है। प्रत्येक छपाई से पहले ब्लॉक्स को सरसों के तेल में लगभग 1 या दो दिन तक भिगोकर रखते हैं। उसके बाद ही इनसे छपाई का काम किया जाता है, ताकि ब्लॉक पर बने डिजाइन कपड़े पर अधिक निखर कर आए। पारम्परिक बगरू छपाई लाल और काले रंग में ही की जाती है। छपाई की पहली प्रक्रिया में रंग के घोल को एक ट्रे में रखा जाता है। आर्टिजन लकड़ी के ब्लॉक को रंग की ट्रे में डुबाते है, फिर उसे कपड़े पर रखकर दबाते हैं जब तक कि वह पैटर्न कपड़े पर न छप जाए। प्रत्येक पैटर्न के लिए ब्लॉक को रंग में डुबाकर फिर कपड़े पर छपाई की जाती है। पैटर्न की आउटलाइन के लिए अलग ब्लॉक तथा डिजाइन में रंग भरने के लिए अलग ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बगरू छपाई की दूसरी प्रक्रिया, जिसे दाबू छपाई भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कपड़े पर काली मिट्टी को लगाकर रंगाई की जाती है। दाबू को सामान्यतः कई सामग्रियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जैसे - स्थानीय रूप से उपलब्ध काली मिट्टी, पानी में घुला चुना, प्राकृतिक गोंद और गेहूं का पाउडर। इन सभी सामग्री को आपस में अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है। इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे पतले पेस्ट के रूप में छानते हैं, जिसका इस्तेमाल छपाई के लिए किया जाता है। कपड़े को मेज पर फैलाकर ब्लॉक की सहायता से डिजाइन को छापा जाता है। तैयार किये गए दाबू पेस्ट में ब्लॉक को डुबाकर कपड़े पर छपाई होती है। दाबू छपाई पूरी होने पर उसको पूरी तरह से सूखने से पहले कपड़े पर लकड़ी का बुरादा छिड़क देते हैं, जिससे डिजाइन एक दूसरे से न चिपके। इसके बाद छपाई के द्वारा बनाए गए डिजाइन के साथ ही कपड़े

को प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है, जिससे जहां पर दाबू छपाई की गई है उन हिस्सों पर रंग नहीं लगता, जिससे एक पैटर्न कपड़े पर नजर आता है। कपड़े पर छपाई करने के बाद उसको सादे पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट धुला जाता है, जिससे अतिरिक्त रंग कपड़े से निकल जाए। थोड़ी देर पानी में छोड़कर फिर इसे सूखने देंगे। सूखने के बाद कपड़े को तांबे के बर्तन में गर्म पानी में लगभग 2 घंटे उबालते हैं, ताकि रंग पक्के हो जाए।

प्राकृतिक रंग

बगरू छपाई का प्रत्येक रंग प्राकृतिक स्रोत से आर्टिजन द्वारा तैयार किया जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और इससे त्वचा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बगरू छपाई मुख्यतया काले और लाल रंग में की जाती है। बगरू की बोलचाल की भाषा में लाल रंग को 'बेगर' या 'बेगन' और काले रंग को 'स्याही' कहते हैं। फिटकरी, गोंद, अलिजरीन, गेरू का पेस्ट बनाकर इसमें घी और तेल मिलाया जाता है। इसे लाल या बेगन रंग कहते हैं। काला या स्याही लोहा, गुड़, गोंद और इमली के आटे के स्टार्च से किण्वन द्वारा बनाया जाता है। इस पेस्ट को हरदा पाउडर में भिगोए गए कपड़े पर लगाने से जब यह हवा के संपर्क में आता है, तो काला हो जाता है। इंडिगोफेरा की पत्तियों से नीला रंग, सूखे अनार के छिलकों और हल्दी से पीला रंग बनाया जाता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त ये रंग कपड़े पर एक खूबसूरत प्रभाव छोड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।

नवाचार के माध्यम से परम्परा और आधुनिकता का समन्वय

वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का है, जहां आधुनिकता के साथ कदम मिलकर चलना आवश्यक हो गया है। परम्परा हमारी संस्कृति की पहचान और जीवन मूल्यों की नींव है। परम्परा और आधुनिकता, दोनों ही समाज के विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। परम्परा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है, और आधुनिकता हमें भविष्य की ओर अग्रसर करती है। नवाचार, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। नवाचार सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक होता है, और साथ ही इन्हें समयानुकूल बनाकर नए संदर्भ में प्रस्तुत करता है। नवाचार के माध्यम से परम्परा की प्रासंगिकता बनी रहती है, और यह युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है। परम्परा और आधुनिकता में टकराव न हो, बल्कि समन्वय बना रहे, यही आज की आवश्यकता है। परम्परागत हस्तकला और आधुनिक डिजाइन को मिलाकर ही नए बाजार को स्थापित किया जा सकता है। इसका यह अर्थ है, कि पारंपरिक कलाओं को आधुनिक ग्राहकों की पसंद और जीवनशैली के अनुसार ढालना। पारंपरिक बगरू छपाई में नवाचार के माध्यम से नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे इस हाथ की छपाई को आधुनिक समय के अनुरूप बनाया जा रहा है। बगरू छपाई में नवाचार के माध्यम से यह पारंपरिक कला आधुनिक जीवनशैली से जुड़ रही है। इससे न केवल आर्टिजन को रोजगार मिल रहा है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिल रही है। जब परंपरा में नवाचार का रंग मिल जाता है, तब वह समय के साथ और अधिक प्रासंगिक बन जाती है। यह बगरू छपाई को समय के अनुसार ढालने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से ही बगरू छपाई में परम्परा और आधुनिकता का सुन्दर सामंजस्य संभव हो पाया है।

समकालीन परिधानों में नवाचार और फैशन ब्रांड्स

भारत की परंपरागत हस्तकला सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है। यह न केवल देश की पहचान है, बल्कि ग्रामीण और कारीगर समुदायों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। परन्तु बदलते समय में इन कलाओं की मांग घटने लगी है। ऐसे में आधुनिक डिजाइन और नवाचार के माध्यम से इन्हें नए बाजार से जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वर्तमान समय में पारंपरिक परिधान और उनकी डिजाइन में कुछ परिवर्तन करके कई फैशन ब्रांड्स इन्हें इंडो

वेस्टर्न, समकालीन और पारम्परिक परिधानों में पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय परिधानों में नवाचार के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। डिजाइन और रूपांकन किसी भी वस्त्र का एक अभिन्न भाग होते हैं, जो वस्त्रों को एक पैटर्न प्रदान करते हैं। पारंपरिक रूपांकनों को वर्तमान समय के डिजाइन के साथ सम्मिलित करके नए रूपांकनों को विकसित किया जा रहा है, जो वस्त्र उद्योग में नई पहल है। इसी प्रकार परिधान में तकनीक, रंगों, उत्पादों में विविधता और मार्केटिंग के माध्यम से नवाचार किया जा रहा है। बगरू में छपाई का सारा काम हाथ से किया जाता है। प्राकृतिक रंगों को बनाने से लेकर कपड़े पर छापने और रंग को कपड़े पर पक्का करने तक आर्टिजन को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तब कहीं एक कपड़ा सुन्दर डिजाइन और रंग में तैयार हो पाता है। इतने कठिन परिश्रम के बाद वहां के आर्टिजन की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। छपाई की नई तकनीक के आने से कपड़े पर छपाई कम समय में और कम खर्च में हो जाती है, जिससे अब पारंपरिक छपाई पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए भी यह छीपा समुदाय आज के नए युग में भी ऐतिहासिक धरोहर के साथ संघर्ष कर रहा है।

कुछ प्रमुख ब्रांड्स और नवाचार करने वाले संगठन वर्तमान में इसके लिए पहल कर रहे हैं। बगरू छपाई की पारंपरिक विधियों के माध्यम से समकालीन भारतीय परिधानों को आधुनिक फैशन के चलन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे- Anokhi, itokri, Cottons Jaipur, Fabindia, Rangsutra, Farida Gupta. इनके अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, जो भारतीय परिधान को लेकर नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे Dastkar, Rajsthan Studio. समकालीन परिधानों में नवाचार और फैशन ब्रांड्स ने भारतीय परिधान उद्योग को एक नई दिशा दी है। ये दोनों मिलकर परम्परा और आधुनिकता का संतुलन बनाते हैं, जिससे भारत का फैशन जगत वैश्विक स्तर पर पहचाना जा रहा है। नवाचारों के माध्यम से न केवल फैशन आकर्षक और आरामदायक बना है, बल्कि इसे पर्यावरण सरंक्षण और सामाजिक जागरूकता के साथ भी जोड़ दिया गया है। साथ ही वर्तमान समय में छीपा समुदाय के सामने जो बगरू छपाई को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका निराकरण भी नवाचार के माध्यम से आसानी से किया जाना संभव हो पाया है।

चित्र 1 Anokhi Shop

निष्कर्ष

बगरू छपाई भारतीय हस्तशिल्प की एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत है, जो राजस्थान में प्राकृतिक रंगाई और ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह छपाई की कला पारंपरिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली का प्रतिबिम्ब है, और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक रंगों के माध्यम से एक टिकाऊ फैशन की दिशा में अग्रसर है। समकालीन भारतीय परिधान में तकनीकी उन्नयन के कारण बगरू छपाई ने प्रसिद्धि हासिल की है। आधुनिक समय में विभिन्न फैशन ब्रांड्स डिजाइन, रंग, सामग्री और पैटर्न में बदलाव करके युवा पीढ़ी को आकर्षित कर भारतीय परिधान उद्योग को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बगरू छपाई करने वाले छीपा समुदाय को भी नवाचार के माध्यम से नया काम और उनके काम का बेहतर मेहनताना मिल रहा है।

संदर्भ सूची

1. Renu, Yadav, S., & Neelam M Rose. (2024). Preserving Heritage: the timeless art of Bagru printing in Rajasthan. Vigyan Varta, 5(6), https://www.vigyanvarta.in/adminpanel/upload_doc/VV_0624_40.pdf

2. Bagru Prints | Isha Sadhguru. (2022, June 18). 180-184. https://isha.sadhguru.org/en/outreach/save-the-weave/indian-weaves/bagru-prints

3. Raj, S. (n.d.). 'Bagru' – a traditional printing technique of Rajasthan. www.fibre2fashion.com. https://images.fibre2fashion.com/ArticleResources/PdfFiles/62/6198.pdf

4. Gaatha_Home. (2022, February 21). Amidst rays of hope and sunlight (Bagru). Story of Indian Crafts and Craftsmen. https://gaatha.com/bhagru-block-print-rajasthan/

5. Gaatha. (2021, July 31). Block Printing~Bagru - Craft Archive | Research on Indian Handicrafts & handloom. Craft Archive | Research on Indian Handicrafts & Handloom - Indian Craft Online. https://gaatha.org/Craft-of-India/block-printingbagru/

6. Bagru - Hand Block Printing Workshops - Jai Texart, Jaipur. (n.d.). https://bagru.in/

7. Derawala, L. C. (n.d.). LAL CHAND DERAWALA. LAL CHAND DERAWALA. https://lcderawala.in/history

8. आरएएस. (2019, November 12). राजस्थानी हस्तशिल्प. राज आरएएस. https://hindi.rajras.in/rajasthani-hastshilp/

चित्र सूची

1. https://www.anokhi.com/jodhpur/

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 81-86(Total PP 06)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Reviving Tradition: Integrating Indian Crafts into Contemporary Education

Nikhil Tikhe[a]*, Dr Rakesh Sah [b]

[a] *Assistant Professor, UPES, Dehradun*
[b] *Professor, UPES, Dehradun*
[a]*Email: nikhil.tikhe@ddn.upes.ac.in*

Abstract

India's diverse craft heritage is a vital part of its cultural and economic identity, especially in rural communities where these skills have been passed down for generations. Despite their rich value and relevance, traditional crafts remain largely excluded from mainstream education systems like CBSE, ICSE, and most state boards. When included, they are often presented in a diluted, urban-centric way detached from authentic artisan practices and materials.

This paper advocates for the meaningful integration of traditional crafts into early education through hands-on, material-based learning. Indigenous resources such as clay, sheep wool, hemp, bimal, sisal, rambans, and ringaal offer tremendous potential for contemporary design and skill-building. Engaging with these materials not only nurtures creativity and motor skills but also builds a deeper connection to local culture, sustainability, and rural livelihoods.

The National Education Policy (NEP) 2020 opens new possibilities by encouraging vocational training and local knowledge systems. Leveraging this, a hybrid educational model is proposed blending classroom learning with craft workshops, artisan collaboration, and real-world application. Such a model supports both cultural preservation and skill development, aligning traditional knowledge with modern educational and market needs.

Incorporating crafts into formal education is more than heritage preservation it is a forward-looking strategy for sustainable development, community empowerment, and economic self-reliance. This approach repositions traditional crafts as living practices, capable of inspiring innovation and transformation in both local and global contexts.

Keywords: Indian craft heritage, skill development, craft-based learning, rural livelihoods, cultural preservation.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

Introduction

India's traditional craft traditions are living archives of cultural knowledge, environmental wisdom, and community-based skills in addition to being artistic expressions. From clay work and wool weaving to the use of natural fibres like hemp, *bimal, rambans,* and *ringaal*, these crafts, which have their roots in rural life and have been passed down through the generations, demonstrate the inventiveness and tenacity of India's diverse communities. These practices are still mostly missing from India's formal education system, despite their profound cultural and economic significance, particularly in areas with a strong artisanal tradition. Traditional craft activities can serve as "a curricular gateway for interdisciplinary learning," connecting practical creative engagement with more general educational goals and objectives, claims Sharma, M. (2021).

In the past, apprenticeship, family transmission, and hands-on experience with natural materials and processes were the methods used to teach craft and manual skills. However, India's current educational system has disassociated itself from this tactile, location-based knowledge due to strict curricula and standardised assessment models. Craft is frequently introduced in schools in a superficial way, either as decorative exercises devoid of interaction with actual artisans, materials, and processes, or as representations that are confined to urban settings.

At the same time, the nation is at a turning point in the evolution of education. Traditional crafts can be revived in mainstream education thanks to the National Education Policy (NEP) 2020, which places a strong emphasis on experiential learning, vocational training, and the integration of local knowledge systems. This change presents chances to rethink the way that skills particularly those based on sustainability, local identity, and experiential learning are taught and valued in schools.

In order to foster students' creativity, cultural awareness, and practical skills, this paper investigates the strategic integration of India's rich craft heritage into early education. It suggests a hybrid educational model that links classrooms with artisans, design thinking with tradition, and students with their local environments by rethinking school learning through the prism of indigenous craft practices and materials. By doing this, it promotes an inclusive, deeply rooted, and ecologically and culturally sensitive educational system in India.

Review of Literature and Policy Analysis

Recognise the educational, cultural, and historical backgrounds of craft exclusion. Examination of scholarly works, government publications (such as NEP 2020 and NCERT guidelines), and case studies pertaining to craft-based learning. Examination of colonial and post-colonial practices that disadvantaged indigenous knowledge systems.

Determine the opportunities and problems at the grassroots level of craft education. Artists (potters, bamboo craftspeople, and weavers) on how to transmit knowledge. Policymakers, educators, and principals regarding institutional barriers. Parents' and students' opinions about academic versus vocational education. To evaluate material access and create disparities in inclusion, visit both urban and rural schools. Together with craftspeople, develop lesson plans that integrate traditional methods with CBSE/ICSE subjects (e.g., geometry through *Warli* art, chemistry through natural dye-making). Execute interventions for three to six months in a few chosen schools (tribal, rural, and urban). Teach STEM, social sciences, and the arts using local resources like clay, bamboo, and wool. To improve vocational credit frameworks, work with education boards, NCERTs, and SCERTs. By ensuring that craft integration is grounded in practical application rather than merely theory, this method helps to close the gap between traditional and modern education.

Aims and Objectives

To support the National Education Policy (NEP) 2020's goal of promoting creativity, cultural awareness, and sustainable livelihoods through the meaningful integration of India's traditional craft heritage into formal education. In order to go beyond tokenistic inclusion, suggest a practical, material-based learning approach that integrates indigenous crafts (such as clay, bamboo, wool, etc.) into school curricula. Encourage direct communication between educators and craftspeople to substantiate traditional knowledge as an acceptable component of formal education. Through hands-on activities, illustrate how craft-based learning can incorporate disciplines like science, math, and environmental studies. Determine the systemic issues (infrastructure gaps, biases in assessments, teacher training) and offer solutions supported by policy. Emphasise the ways that craft education can support sustainable entrepreneurship, upend urban-centric prejudices, and strengthen rural livelihoods.

Design Process

This study uses a mixed-methods approach, integrating qualitative and quantitative research with useful implementation strategies, to methodically investigate how Indian craft traditions can be incorporated into school curricula.

Traditional Knowledge in Education: Rethinking the Function of Hand Skills

Today, traditional crafts are hardly evident in the majority of Indian schools. It rarely functions as an essential component of the educational process, though it might seem like a fun pastime or hobby class. Although students may create paper crafts or decorate *diyas,* they hardly ever use real materials like clay, raw wool, bamboo, natural fibres, etc. More significantly, they hardly ever engage with the craftspeople who are in possession of centuries' worth of ingrained knowledge.

Craft in education has been reduced to a voluntary activity that is disconnected from its material depth and cultural roots. This disconnect represents a deeper break between students and the concrete, local knowledge that surrounds them and goes beyond the loss of a subject. Touch-based, community-based, and ecologically based knowledge are undervalued in our current educational system, which is still shaped by colonial and industrial models. It ignores how using natural materials fosters creativity, patience, problem-solving skills, and environmental awareness.

Often written off as "unskilled workers," artisans are actually living repositories of creativity, sustainability, and design. We lose out on a whole way of thinking when they are not in the classroom one that teaches by doing, seeing, touching, and reflecting.

We run the risk of producing generations that are disengaged from both cultural identity and the practical skills of creating and repairing things if we ignore craft. This oversight is crucial during a period of environmental and social unpredictability on a global scale. Craft is about learning to live more locally, sustainably, and thoughtfully; it's not just about tradition. Reintroducing craft into the classroom is not a sentimental move; rather, it is an essential step in the direction of an Indian educational model that is more grounded and comprehensive.

Bringing Culture into the Classroom: Including Indian Craft Traditions in Teaching

Traditional crafts are multidisciplinary by nature. Through practical, experiential learning, they provide organic ways to incorporate subjects like science, math, social studies, and the arts. For example, Uttarakhand's *ringaal* bamboo weaving technique blends entrepreneurial abilities, geometric patterning, and ecological knowledge. Students can better understand the concepts of sustainability (using renewable materials), geometry (weaving patterns), and biodiversity (bamboo species) by incorporating these craft activities into the classroom. According to Kumar, K. (2005), colonial education policies were purposefully designed to minimise indigenous knowledge systems, especially traditional crafts, by depicting them as inferior and undeserving of official academic recognition. Local knowledge and cultural practices were eroded in the classroom as a result of this systemic marginalisation.

In a similar vein, there are numerous opportunities for cross-disciplinary education in *Madhubani painting,* a Bihar folk art tradition, *Paitkar painting, Patachitra, Warli painting,* etc. It can be used to explore natural dye chemistry in science classes, mythology and storytelling in literature classes, and symbolism in visual arts classes. Students who participate in these craft forms gain a deeper understanding of their cultural heritage in addition to developing their creative and analytical abilities.

Another traditional skill, clay pottery, can link environmental science (local resource use), geography (soil types and mineral content), and design education. Students who study pottery are exposed to slow, tactile methods that promote concentration, empathy, and appreciation for handcrafted goods. In

contrast to fast-paced, screen-based learning, these experiences foster virtues like patience, sustainability, and material sensitivity. S. Mathur (2017). Creating a Craft-Based Curriculum for Indian Classrooms: Creating a Future. Education and Social Policy Journal, 4(4), 12–20. Examines the ways in which using craft-based pedagogy can foster sustainable learning practices and increase student creativity.

The direct participation of artisans is an important but frequently disregarded component of incorporating craft into education. These professionals are designers, engineers, and knowledge keepers in addition to being producers. By bringing them into the classroom as collaborators or visiting experts, they can validate indigenous knowledge systems and help close the gap between institutional education and oral traditions. Sah, R., Srivastava, A., Agarwal, S., and Gupta, K.K. (2023).In order to guarantee fair learning opportunities, "a sustainable approach for an interactive and fun learning medium"

A New Horizon: How NEP 2020 Could Bring Craft and Education Back Together

Fundamentally, NEP 2020 promotes experiential learning, which involves interacting with the world through practical experience rather than merely memorising facts. It advocates for vocational training to begin in middle school, not as a backup plan for "weak students," but as a valid and enriching route. Above all, it maintains that local knowledge the knowledge of carpenters, potters, weavers, and farmers should be integrated into the very framework of education rather than being marginalised.

However, policy is insufficient on its own. Implementation is the true test. Will artists be hired by schools as co-teachers rather than as guest artists? Will the histories of *warli* art and *kasuti* embroidery be included in textbooks as living sciences of ecology and design rather than merely as "folk traditions"? Will evaluation go beyond tests to emphasise the perseverance, accuracy, and imagination required for craft?

Craft could be a means of restoring what education has lost, including a sense of material wisdom, cultural continuity, and the honour of creating things by hand, if NEP 2020's promise is fulfilled. Whether the system will accept this change or allow it to stay ink on paper is the current question.

Beyond the Classroom: The Influence of Craft Education on Society and Minds

Children who learn through craft not only create things, but also transform their thoughts. Weaving, moulding clay, and carving wood are not just manual skills; they are silent teachers of possibility, patience, and accuracy. Not only does incorporating craft into the classroom add colour, but it also changes the way students think, see, and interact with the outside world.

The Significance of Craft in Fostering Realistic Creativity

Craft requires hands-on thinking, in contrast to abstract problem sets. When a child improvises a clay join or adjusts loom tension, they are learning design thinking in its most basic form, where errors are apparent, solutions are tactile, and creativity happens instantly.

Pride in the Local, Respect for the Diverse: Students who study *Bastar* iron casting, Toda embroidery from the Nilgiris, or *Warli* painting from Maharashtra don't merely learn "cultural heritage"; they also engage with the stories that accompany it. This fosters a visceral respect for India's living traditions and the communities that uphold them, which goes beyond awareness.

A Different Perspective on Livelihoods

Craft is more than just "art." its resilience, entrepreneurship, and economics. Being exposed to the markets, difficulties, and innovations of artisans can inspire ideas that go beyond traditional professions.

Teens who experiment with natural dyes may envision eco-friendly fashion, while those who learn bamboo weaving may see a future in sustainable design.

Being Sustainable Is Second Nature

Crafts teach the lost language of natural materials in a world where plastic is everywhere. Working with clay, jute, or wool helps kids develop an instinct for what lasts, what decomposes, and what actually belongs to the earth—in addition to learning "recycling" as a catchphrase.

The Effect of Ripples

This is about a more considerate society, not just better students. Children raised with a craft education become adults who: Appreciate slow, methodical work in a time of hurry, Consider craftspeople to be knowledge keepers rather than merely workers. They have felt alternatives in their hands, so they demand sustainable choices. The lesson is unmistakable: craft is not a "soft skill" in education. It's a subtle revolution that restores conscience, culture, and creativity to education.

The Obstacles to Significant Change: The Reasons Craft Education Continues to Face Challenges

Although craft-integrated learning has a compelling vision, there are numerous challenges along the way that expose more pervasive systemic biases. These are signs of an educational system that still struggles to value experiential learning, not just logistical issues.

The Gap in Teachers

Craft as pedagogy is something that most teachers have never been taught. They are able to explain Newton's Laws, but they are not confident enough to help students understand physics through pottery or tension through basket weaving. Craft becomes "fun activities" instead of authentic learning when teachers are not adequately prepared.

The Disparity in Infrastructure

Obtaining natural materials, such as clay or bamboo, becomes a costly novelty in urban schools. Although resources are available in rural schools, the system frequently rejects local craft knowledge as "unacademic." Respect for local resources is necessary to close this gap; it goes beyond simple transportation.

The Certification Dilemma

How is craft learning evaluated? Written tests are preferred over material mastery in the current evaluation systems. Craft continues to be a second-class subject in the curriculum hierarchy in the absence of acknowledged credentials that prioritise process over product.

The Stigma of Deep Seating

The most enduring obstacle is cultural rather than practical. There is still a colonial lingering effect that links manual labour to intellectual inferiority. While prestigious institutions are proud to showcase student robotics projects, they are hesitant to offer hand-woven textiles or hand-forged metalwork the same level of prestige.

It Takes More than Just Policy to Break These Barriers

Partnerships between teachers and artisans where craftspeople co-design curricula are necessary for real change. New assessment frameworks that record tactile learning journeys, material banks that provide all schools with access to regional resources, Career counselling and school exhibitions that celebrate craft intelligence.

Dismantling the fictitious division between "academic" and "applied" knowledge is the challenge, not merely introducing craft into the classroom. The promise of NEP 2020 will remain unfulfilled until we do. This version is better because it demonstrates how each problem relates to systemic problems, avoids dry listing by outlining implications, offers tangible solutions, keeps a critical but positive tone, and concludes with a call to reconsider knowledge hierarchies.

Conclusion

India's craft traditions are dynamic knowledge systems with enormous pedagogical and socioeconomic potential rather than being relics of the past. Students' interactions with culture, ecology, and livelihoods can be revolutionised by incorporating them into the curriculum through the experiential learning framework of NEP 2020.

Deeply ingrained obstacles to this integration, however, include insufficient teacher preparation, unequal infrastructure, strict evaluation procedures, and enduring prejudices against manual labour. Systemic changes that prioritise tactile intelligence in credentialing, localised material banks, and artisan-teacher partnerships are necessary to meet these demands.

The path forward is obvious: craft needs to be rethought as a fundamental teaching tool rather than an extracurricular activity. Education can foster generations that value sustainability, cultural diversity, and practical creativity by doing this. Heritage preservation is only one aspect of this; another is educating students for a future in which artisanal creativity and ecological awareness will be essential. A collective redefinition of what actually qualifies as "knowledge" in Indian education, institutional cooperation, and political will are necessary for this vision to succeed.

References

Sharma, M. (2021). Exploring craft traditions of India: Heritage crafts as a curricular gateway for interdisciplinary learning. *International Journal of Art & Design Education*.

Kumar, K. (2005). *Political agenda of education: A study of colonialist and nationalist ideas*. SAGE Publications. *"Colonial education systems were designed to undermine indigenous knowledge systems, including crafts, which were viewed as inferior" (Kumar, 2005)*

Mathur, S. (2017). *Crafting a Future: Building a Craft-Based Curriculum for Indian Classrooms*. *Journal of Education and Social Policy*, 4(4), 12–20.

Gupta, K.K., Agarwal, S., Srivastava, A., Sah, R. (2023). A Sustainable Approach toward Tangible Interactive Setup for Improving the Learning Experience of Primary School’s Children in Rural India.

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 87-90(Total PP 04)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly
Bamniya — Globalisation of Indian Art

Globalisation of Indian Art: A Journey from Roots to Global Recognition

Priya Bamniya [a]*

[a] *Mohanlal Sukhadia University in Udaipur, Rajasthan*
[a]*Email: bamniyapriya@gmail.com*

Abstract

People have known for a long time that Indian art is creative and strong. The world's biggest museums, art markets that change all the time, and the digital metaverse have replaced temples and castles. This paper talks about how India's cultural traditions, both old and modern, have spread to other countries, gained new fans, and changed to fit a society that is becoming more globalized. For instance, Subodh Gupta's gigantic steel sculptures and the lovely Madhubani paintings are examples of how Indian art is similar to art from other regions of the world. This study looks into what makes it feasible for items to get to people all across the world. Some of these are the art world, groups of people from other nations, international shows, the internet, cultural diplomacy, and the history of colonialism. It doesn't hold back when it talks about how commercialization, cultural appropriation, and the loss of authenticity are bad. These are all difficulties and successes that have to do with the problems and successes. This research indicates that globalization can be good and bad at the same time. It does this by using case studies, cultural analysis, and examples from both fine art and folk art. It helps Indian art thrive and has an effect on people all around the world. But it's crucial to preserve its core concepts so that the need for recognition doesn't make it lose its traditions and what makes it special.

Keywords: Globalization, Indian art, cultural identity, diaspora, art markets.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025
---

* Corresponding author.

First of all, India's art, which encompasses textiles, wall paintings, stone carvings, and performances at festivals, recounts more than only the country's past. Indian invention showcases span a lot of ground. They have anything from cave drawings from long ago to electronic displays that people can touch (Mitter, 2007). Some of these worries are about religion, politics, and daily living. Globalization has changed a lot about how this art is made, seen, and enjoyed in the 21st century. In New York, Indian painters present their work next to those of prominent European artists. People in Tokyo can buy paintings on the internet. People in Tokyo come up with creative methods to leverage their skills to have more fun. This article talks about how something that was only known in a small area at first became well-known all across the world. This article talks about how the diaspora brought traditions to other nations, the historical interactions that made this possible, how digital platforms let rural crafts reach a worldwide audience, and how crucial it is to establish a balance between visibility and commercialization (Sen, 2022).

The word "globalization" didn't exist yet, but Indian art was already spreading over the world. Buddhism spread to China, Central Asia, and Southeast Asia. It brought in a lot of Indian symbols, like stupas, Bodhisattva statues, and lotus flowers. Guha-Thakurta (2004) says that the Ajanta murals inspired the cave art in Dunhuang. The styles of the Gandharan sculptures are similar to those from Greece, Rome, and India. During the Mughal period, it was easier for people from diverse cultures to meet and converse to each other. The famed Mughal miniatures were constructed by mixing Indian designs with Persian miniature techniques. People in Europe, Africa, and Southeast Asia bought Indian textiles because they thought they were the best. When British colonial power brought Indian art to European museums, it often lost its connection to its roots. Nayar (2013) says that people stole valuable items from temples and palaces and sold them as "primitive" or "exotic" antiquities, depending on where they

came from. Because of this exposure, a lot of people around the world saw the group, but it also produced challenges with ownership, representation, and context that are still going on.

People from India who live outside of India are thought to be one of the most crucial connections between India and the rest of the world today. They help people all throughout the world learn new things. Indian artists like Anish Kapoor in the UK have been able to share Indian philosophical ideas with people all over the world. The "void" in Advaita Vedanta (Anand, 2007) is one example of this. Bharti Kher uses bindis and Hindu symbols to combine feminist ideas with the identities of people who live in other countries (Subramanyam, 2015). Groups of expats do cultural things together on a regular basis in other cities. For example, Diwali in London and Navaratri in Toronto. These events keep folk and religious art alive in some places. Diasporic art is continually changing, yet it always incorporates elements of historical traditions and sensations of moving, being mixed, and finding one's own identity. There are more than one motive for this action, and one of them is to keep history alive (Kapur, 2000).

At well-known international events like the Venice Biennale, Art Basel, and Documenta, Indian artists have commented about caste, urbanization, and climate change (Dewan, 2012). The Kochi-Muziris Biennale has made India famous around the world as a place where artists can gather and converse. There is a lot of Indian art at both the British Museum and the Metropolitan Museum of Art. But they often have trouble dealing with the effects of colonialism that are still felt today. Chalo India! and Art Now are two modern art shows occurring on right now in Paris. India in Tokyo has shown that Indian art is more than just pretty (Chowdhury, 2015). It has shown that it is knowledgeable, strong, and cares about politics.

What digitalization does to globalization and how, in this digital age, geography doesn't matter anymore. Artists from India sell their work on sites like Jaypore (Suleman, 2022) and share images of it on Instagram. They also look at NFTs, which are tokens that can't be traded. Kumar (2018) says that Google Arts & Culture has put a lot of Indian knowledge online that anyone with an internet connection may access. These platforms do help individuals get stuff, but they also make things harder in other respects. People are worried about how Non-Fungible Tokens (NFTs) harm the environment, how artists should be paid, and how traditional crafters might use digital spaces (Main Tripathy, 2018).

Indian Artists Working the World Stage in the Present Day Politics, identity, and tradition are all things that modern Indian artists may use in ways that people from all over the world can understand. Subodh Gupta makes large sculptures out of regular steel flatware that talk about buying and moving things. Subramanyam (2015) says that Bharti Kher uses thousands of bindis to question gender and ritual. Nalini Malani looks at the link between violence against women and conflict using a mix of mythology and multimedia (Shah, 2017). Their art isn't "spiritual" or "decorative" Indian art; they want people all around the world to view them as important voices. People from all over the world have come to see folk and tribal arts like Gond, Warli, and Madhubani at the International Market for the Arts (Pande, 2014). People used to call these pieces "craft," but today they call them "fine art." This has brought attention to artists like Jangarh Singh Shyam from all over the world. But the rise in demand has also caused a lot of copies to be made. Because of this, the original writers don't always get enough attention or money. Dasgupta (2019) says that GI tags on painting techniques like Madhubani and Kalamkari help keep things real, even though people don't always follow them.

Fashion is an art form in India and all across the world right now. Fashion is a great method to show off Indian style. Some designers, including Rahul Mishra, Gaurav Gupta, Anita Dongre, and Sabyasachi Mukherjee, mix modern shapes with traditional textiles and embroidery (Roy, 2020). Indian fashion is popular all over the world because celebrities wear Indian clothes and Indian companies do business with companies all over the world. Many designers work with rural craftspeople to make beautiful clothes and promote ways of life that are good for the environment. The Indian Council for Cultural Relations (ICCR) and the Festival of India are two ways that the Ministry of Culture (2021) believes the government uses art as a kind of soft power. Working with UNESCO and digital archives makes it easier to keep the past alive for future generations. Chowdhury's Incredible India (2015) is a great example of a project that combines tourism with pride in one's culture.

We might lose something important because of globalization, which is one of the worst things that could happen. Cultural appropriation can change what symbols imply, standardization can make a place less special, and commercialization can take away what art signifies (Sen, 2022). Rural artisans don't always get paid enough or get the attention they deserve since the economy isn't fair. But curators and collectors do. The Future of Indian Art in a World That Is Becoming More Globalized: Indian art will change when new technologies like virtual

reality and artificial intelligence come out, as well as materials that are good for the environment. People can only achieve this if they are culturally responsible (Sharma, 2021). Everyone should be included, fair trade should be watched over, and everybody should follow the regulations. India's art, which comes from many different languages, castes, genders, and places, may be the country's biggest asset if you take care of it.

The Connection Between Gender, Education, Film, Collectors, and the Environment Art institutions like JJ School of Art and Shantiniketan have had an impact on the art world and on several generations of artists. They have helped artists meet people from various countries. Indian art has gained renowned around the world in part because of movies. For example, the beautiful settings in movies by Satyajit Ray and Sanjay Leela Bhansali (Ramaswamy, 2009). individuals believe that the art market is better off because private collectors and corporate foundations can make it more appealing to wealthy individuals. Sen (2022) says that Chhachhi and Bhalla say that eco-artists and indigenous innovators are now working on important topics like climate change and land rights. Subramanyam (2015) says that artists like Arpita Singh, Mithu Sen, and Nilima Sheikh are changing the way people all across the world think about gender. The Final Exam Globalization of Indian art is more than just delivering art to other countries; it's a lively conversation happening all around the world. It uses a wide range of media, from paintings in rural areas to installations in the metaverse, to move stories, histories, and identities across borders. This connects the globe to the area. Globalization could help people understand each other better and encourage creative fairness if it is done in a way that respects roots, makes sure everyone gets a fair share, and stays true to oneself. Indian art has traveled all across the world, which proves that there are no limits to creativity. But we have to keep culture pure.

References

1. Anand, D. (2007). Anish Kapoor: Making emptiness. Phaidon Press.
2. Chowdhury, A. (2015). Cultural diplomacy through contemporary Indian art. Indian Foreign Affairs Journal, 10(4), 342–355.
3. Dasgupta, R. (2019). Protecting traditional Indian art in the era of globalization. Journal of Cultural Heritage, 40(1), 125–132. https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.05.011
4. Dewan, D. (2012). The India art fair and the making of a contemporary Indian art world. Third Text, 26(1), 67–76. https://doi.org/10.1080/09528822.2012.643498
5. Guha-Thakurta, T. (2004). Monuments, objects, histories: Institutions of art in colonial and postcolonial India. Columbia University Press.
6. Kapoor, A. (2020). Void and form: Notes on spiritual abstraction. In J. Singh (Ed.), Contemporary Indian Art: Dialogues in Time and Space (pp. 89–104). Oxford University Press.
7. Kapur, G. (2000). When was modernism: Essays on contemporary cultural practice in India. Tulika Books.
8. Kumar, R. (2018). The digital diaspora: Instagram, art, and identity among Indian artists. International Journal of Communication and Media Studies, 8(2), 22–35.
9. Ministry of Culture, Government of India. (2021). India’s cultural diplomacy: Annual report. https://www.indiaculture.gov.in/
10. Mitter, P. (2007). Indian art. Oxford University Press.
11. Nayar, P. K. (2013). Postcolonialism: A guide for the perplexed. Bloomsbury Academic.
12. Pande, A. (2014). A journey into the art of Mithila: Tradition and innovation in Indian folk art. Roli Books.
13. Ramaswamy, S. (2009). The goddess and the nation: Mapping mother India. Duke University Press.
14. Roy, M. (2020). Handloom in haute couture: The globalization of Indian textile design. Fashion Theory, 24(3), 389–410. https://doi.org/10.1080/1362704X.2019.1624501
15. Sen, A. (2022). Whose heritage? Reclaiming agency in global art narratives. International Journal of Cultural Studies, 15(2), 210–228. https://doi.org/10.1177/13678779221000456
16. Shah, T. (2017). Queering the archive: Memory, performance, and desire in contemporary Indian art. South Asian Popular Culture, 15(1), 51–66. https://doi.org/10.1080/14746689.2017.1286259
17. Sharma, S. (2021). Art education and global mobility: A study of Indian artists in international academic spaces. Visual Arts Research, 47(2), 25–38. https://doi.org/10.5406/visuartsrese.47.2.0025
18. Subramanyam, L. (2015). Feminist iconography in contemporary Indian art: The bindi as medium and metaphor. Journal of Visual Culture, 14(3), 342–361. https://doi.org/10.1177/1470412915601443
19. Suleman, S. S. (2022). Mapping the metaverse: Indian digital artists in global crypto-art spaces. Digital Creativity, 33(1), 58–76. https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2036951

20. Tripathy, P. (2018). Cultural revival through e-commerce: A case study of Indian craft platforms. Journal of Rural and Industrial Development, 6(2), 55–63. https://doi.org/10.5958/2455-7803.2018.00015.6

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 91-101(Total PP11)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

A Contemporary Study of Saura Tribal Art of Odisha - Indian Heritage and Global Perspective (ओडिशा की सौरा जनजातीय कला का समकालीन अध्ययन- भारतीय विरासत और वैश्विक दृष्टिकोण)

Priyanka Singh[a], Dr. Meenakshi Thakur[b]*

[a] Research Scholar, Dayalbagh Educational Institute (Deemed University), Dayalbagh, Agra
[b] Associate Professor r, Dayalbagh Educational Institute (Deemed University), Dayalbagh, Agra
[a]Email: somtompriyanka123@gmail.com

Abstract

Indian painting is considered to be the form of Indian civilization, while Saura tribal art of Odisha is considered one of the oldest tribal arts of India, which not only represents aesthetics but is also a carrier of deep cultural elements related to society, religion, nature and memory. Saura painting is known as 'Idital' and its background was the wall. The people of Saura tribe believe that Saura art depicts the journey of the soul, the presence of deities, agricultural rituals and the memories of the community. The main identity of these paintings is the symbols, expression of lines and rhythmic structure inherent in the figures.

In contemporary times, many changes are seen in Saura painting. At present, Saura paintings are being done on canvas, paper, cloth and other colors leaving natural colors. Along with contemporary traditional subjects, contemporary issues are also being depicted. The growing international interest in this art has established it as ethnic art, due to which it is also being honored on the global platform.

However, due to the commercialization of this art, some challenges have also arisen such as lack of originality, superficial use of symbols and distance from traditional emotions. This research paper deeply discusses the historical background and global perspective of Saura art.

भारत की चित्रकला को भारतीय सभ्यता का स्वरुप माना जाता है वही ओडिशा की सौरा जनजातिय कला भारत की प्राचीनतम जनजातीय कलाओं में मानी जाती है जो न केवल सौंदर्य शास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा समाज, धर्म, प्रकृति और स्मृति से जुडे गहन सांस्कृतिक तत्वो का वाहक भी है। सौरा चित्रण को 'इदताल' के नाम से जाना जाता है और इसकी पृष्ठभूमि दिवार होती थी। सौरा जनजाति के लोगो का ऐसा मानना है कि सौराकला में आत्मा की यात्रा, देवी-देवताओं की उपस्थिति, कृषि अनुष्ठान और समुदाय की स्मृतियां अंकित होती थी। इन चित्रो की प्रमुख पहचान इनसे प्रती बनाये गई प्रतीकों, रेखाओं की अभिव्यक्ति तथा आकृति में निहित लयात्मक संरचना है।

समकालीन समय में सौरा चित्रकला में कई परिवर्तन देखने को मिलते है। वर्तमान समय में सौरा चित्रण केनवास, पेपर, कपडा तथा प्राकृतिक रंग छोडकर अन्य रंगो का प्रयोग होने लगा है। समकालीन पारंपरिक विषयो के साथ-साथ समकालीन मुछे भी चित्रित होने लगे है। इस कला के प्रति बढती अंर्तराष्ट्रीय रुचि ने इसे आदिवासी कला (एथनिक आर्ट) के रुप में प्रतिष्ठत किया है जिससे यह वैश्विक मंच पर भी सम्मानित हो रही है।

हालांकि इस कला की बजारीकरण के कारण कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है जैसे मौलिकता की कमी, प्रतीकों का ऊपरी उपयोग, और पारम्परिक भावो से दूरी। इस शोधपत्र में सौरा कला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैश्विक दृष्टिकोण पर गहराई से विर्मश किया गया है।

Keywords: Saura art, Odisha, Tribal art, Traditional art, Globalization, Commercialization.

सौरा कला, ओडिशा, जनजातीय कला, पारम्परिक कला, वैश्वीकरण, बजारीकरण.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025
---
* Corresponding author.

Intro- परिचय-

जनजातीय कला भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। भारत की विभिन्न जनजातीयों में से ओडिशा की एक जनजाति सौरा जनजाति है जो अपनी कला के प्रसिद्ध है। सौरा जनजाति समुदाय ओडिशा के गउपति, कोरापुट, रायगढा और कंधमाल जिलो में निवास करता है। सौरा चित्रकला की इकोन या इदिताल से सम्बोधित किया जाता है। जिसको सौरा जनजाति के लोग दिवारो पर धार्मिक, सामाजिक और स्मृति- आधारित अवसरो पर बनायी जाती है। यह पारम्परिक कला ऐसे समुदायों द्वारा सृजित की जाती है जो भले ही औपचारिक रुप से शिक्षा से वंचित हों किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध और परिपक्त है। वर्तमान समय में जब वैश्विक कला बाजार और डिजिटलीकरण का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा रहा है, वही सौरा जनजातीय कला भी समकालीन बदलावों के साथ नए रुप में प्रस्तुत हो रही है।

Figure no -1 Saura tribe, Odisha

सौरा चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-

सौरा जनजातीय चित्रकला की नीव उनकी आध्यात्मिक आस्थाओं, मृतपूर्वजो की आराधना, वंशज स्मृति और प्रकृति से अंतसम्बन्धो में समाहित है। परम्परागत रुप से ये चित्र आवास की भीतरी दीवारों पर मिट्टी, कोयला, चावलका चूर्ण, तथा पौधो से तैयार रंग से बनाया जाता था। इन चित्रो का प्रयोजन केवल सौंदर्यबोध की अभिव्यक्ति न होकर धार्मिक अनुष्ठानो एवं समाजिक संरचना की प्रतीकात्मक प्रस्तुति भी होता था।

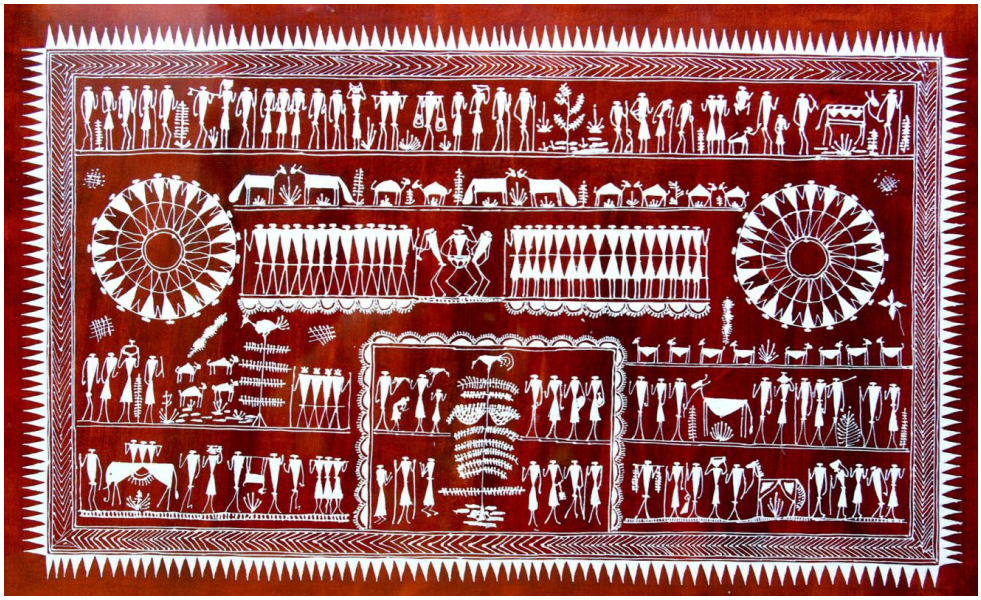


Figure no-2 Saura tribal art painting(odisha tribal museum .bhubaneswar.odisha.india)

- **<u>सौरा चित्रण की बिषय वस्तु-</u>**

प्रत्येक सौरा चित्रकृति किसी न किसी सांस्कृतिक या धार्मिक प्रसंग की प्रतिविंवित करती है- जैसे इदिताल के माध्यम से आत्मा की मृत्यु के उपरान्त यात्रा, कृषि जीवनचक्र, वर्षा का याचना, तथा पूर्वजो की स्मृति का दृश्यात्मक निरुपण सौरा चित्रों में हमे उन आदिय मान्यताओं और निधकीय कथाओं की झलक मिलती है सौरा चित्रों में मानव आकृतिओं लाठी सुदा होती है। ज्यादातर चित्र ज्यामितीय आकार के होते है जिसमें बृक्ष, सूर्य, चॉद, पशु, पक्षी, पर्व व अनुश्ठान की चित्रों में स्थान पाते है। ये प्रतीक सौरा जीवन शैली और विश्व दृश्टिकोण का जीवंत प्रतिविंव है।

के.सी. निशोंको नामक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी ने अपने अनुभव और सौरा पर आधारित व्याख्या को Council Of Analytical Tribal Studies (COATS) में प्रकाशित किया। इनके दृष्टिकोण के अनुसार- "साधारण रूप में सौरा निति चित्रकला के अर्थ व उसके स्पष्टीकरण को जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन के द्वारा समझा जा सकता है तथा गहन अध्ययन के लिए सौरा जनजाति के भिति-चित्रों की विषय-वस्तु को समझना चाहिए जो कि पूर्णतया गुफा चित्र व प्रागैतिहासिक कला पर आधारित है।"आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय-वस्तु आखेट ही रही है। उसने बारहसिंघा, महिष, हाथी, घोड़ा, सूअर, गैंडा, भालू, हिरन, बैल, गाय, चीता, भेसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया है जिसका विकसित रूप हमें भारत के ओडिशा राज्य की जनजातियों के भिति चित्रण में देखने को मिलता है जिसमें प्रमुख जनजाति "सौरा" है। सौरा आदिवासी idital के द्वारा अपनी भिति चित्रण परम्परा को तो व्यक्त करते ही हैं परन्तु साथ ही यह idital कुछ संदेश भी देते हैं जिसका सौरा आदिवासियों के जीवन, धार्मिक कर्म-काण्ड आदि में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है।

इस दृष्टि से प्रत्येक idital कोई संदेश व्यक्त करता है लेकिन संदेश को भलि-भांति शयद ही सौरा iditalmar/ kudammar(boi) के विवरण के बिना स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक idital अलग-अलग तरीकों से समझे जा सकते हैं जो कि उस जगह पर निर्भर करता है जहाँ वह idital बनाया जा रहा है। प्रत्येक idital एक दर्शक के लिए शानदार प्रतीत हो सकता है जो एक कहानी बताता है लेकिन सौरा आदिवासियों में यह सब सामान्य है। सौरा भित्ति-चित्रों की विषय-वस्तु को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। एलविन (1951) ने सौरा जनजाति के चित्रों की विषय-वस्तु को सात भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है-

1- Icons designed to promote or preserve the fertility of the crop (फसल को बढ़ावा देने या फसल की उर्वरा शक्ति का संरक्षण करने के लिए बनाय गया प्रतीक चिन्ह)

2- Icons dedicated to avert disease (बीमारी से बचने के लिए समर्पित प्रतीक चिन्ह)

3- Icons made to assist easy child birth (सरल शिशु जन्म की सहायता के लिए बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

4- Icons made in honour of tutelary (संरक्षणकर्ता के सम्मान में बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

5- Icons made in honour of the dead (मृतक के सम्मान में बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

6- Icons made for those who have gone abroad (विदेश (असम के चाय बागान) चले गये लोगों के सम्मान में बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

7-Icons representing hills and shrines (पहाड़ियों और धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधित्व में बनाये गये प्रतीक चिन्ह)

समारोह, त्यौहार एवं आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक सौरा मित्ति-चित्र एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। प्रत्येक सौरा देवता और पूर्वजों के अलग-अलग भित्ति चित्र हैं जो कि सौरा आदिवासियों के संसार की संरक्षणता व सार्वभौमिक शांति के लिए समर्पित हैं। ऐसे बहुत से समारोह व त्यौहार हैं जब ये लोग दीवार पर चित्र बनाते हैं जो इस प्रकार हैं-

1- Iddaisum idital (एक बालिका के बाल कटवाने के दौरान बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

2- Atmyuman idital (एक बालक के बाल कटवाने के दौरान बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

3- Karya idital (पिता के अंतिम संस्कार के समय पूर्वजों को आमंत्रित करने के लिए बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

4- Fugusinghpur idital (कृषि के समय बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

5- Baru idital (शिकार के लिए बनाया गया भित्ति चित्र)

6- Madumasum idital (महिला पुरोहित की मृत्यु के दौरान बनाया गया प्रतीक चिन्ह)

7- Illdasum idital (बालक द्वारा पुरोहित कला का अध्ययन करने के समय दीवार पर बनाया गया भित्ति चित्र) आदि।

धार्मिक जीवन

सौरा जनजाति के धर्म को समझने के लिए सौरा जनजाति प्रचलित मुख्य के पत्रों के नाम स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। सौरा देवी-देवताओ की गिनती करना या सूची बनाना बहुत ही कठिन है क्योंकि उनकी विविधता बहुत अधिक है सौरा जनजाति के हर क्षेत्र, हर गाँव का अपना एक विशेष पंथ होता है तथा एक ही देवता को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कभी- कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक देवता एक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण देवता है। वही उसको दूसरे में लगभग अज्ञात हो सकता है।

Figure no-3 Saura tribal art painting(odisha tribal museum .bhubaneswar.odisha.india)

सौरा जनजाति में देवता जनियासुम को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। " सीतपति जाहिर तौर पर अपने पिता राममूर्ति का अनुसरण करते हुए. सौरा देवता को कम से कम इक्कीस देवताओं और आत्माओं आदेश था वर्ग में विभाजित करते हैं। सौरा

जनजाति, में विभिन्न देवी देवता है जिनमें से प्रत्येक का अपना नाम और गुण है। इनमें से कुछ अलग- अलग आकाश देवता है और अन्य सीमित पंथ के स्थानीय देवता है। कुछ को यह मानव त्रासदी और दर्द के दुष्ट है कई लोग इनको 'देवता के बजाय राक्षस या रोष कहलाने के हकदार है लेकिन सौरा जनजाति के लोग 'दयालु और सबसे दुष्ट आत्माओदोनों को एक ही नाम से वर्णित करते हैं।

सौरा जनजाति में किट्टुंगसुम नामका देबूखा 'एक सामुहिक देवता है जो एक व्यापक और महत्वपूर्ण पंथ का उद्देश है किट्टुंग की कल्पना अन्य देवताओं की तुलना में अधिक विस्तार में और अधिक मानवीय सबदों में की जाती है, और एक प्राणी आमतौर पर केवल किट्टुंग कहा जाता है, अधिकांश मिथकों का नायक है जहाँ उसको दुनिया के निर्माता और मानव संस्थाओं के लेखक के रूप में दिखाई देता है।

सौरा जनजाति मे कुछ हो देवता होते है जिनकी पुजा नियमित रूप से कि जाती है। और कुछ ही देवता के मंदिर व प्रतीक बनाए गये हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आत्माओ बड़ा समूह सौरा जनजाति के असितत्व को घेरता है और अक्सर आक्रमण करता है।देवता एक महान पर्यटक है. और एक चिज सौरा ओझा (रामन) के काम को बहुत ही जटिल बना देती वह बात यह है कि की उसे कभी नहीं पता होता कि किस देवता को किस समय कहाँ पाया जा सकता है। कुछ देवता के पास घर होते हैं कुछ आकाश में कुछ धरती पर कुछ पाताल लोक मे पाए जाते है सूर्य देवता जिनको सौरा लोग उयुगकुम लंकासुम बोले है वह शोभाभिक रूप से आकाश में स्थित है। तथा इन को ऊपर रहेने वाले देवता के रूप में चित्रित किया जाता है।

" आकाश में किटुग रहते है । वे आकार में खाना खाते पकाते है। उनके चुल्हे की रोशनी आग सूरज की रोशनी है। ठंड होन पर वह खुद को गर्म करते है। जब वह शो जाते है और आग बुझ जाती है तो रात आ जाती है। आकाश में चन्द्रमा मे चंद्रमा भी है जो सूर्य की पत्नी है जिसे अंगाई बोई के नाम से पूजा जाता है और उसके बच्चे तारे और ग्रह है। हवा के देवता, रिंगेसम को अपना प्राकृतिक निवास नहीं मिलता है और बारिश की देवी गनुरवाई और इंद्रधनुष इलिंगबोगसूम भी यह रहते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य को सभी देव में से सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त है। सौरा लोग मानते है कि उयुगसुम के रूप में सूर्य देवता गर्भ धारण करवाता है और गर्दै - जगबोई के रूप में वह गर्भ में पल रहे बच्चे की हड्डियो को बनाता है और कुछ हद तक उसका छोटी आत्माओ पर नियंत्रण है और कभी-कभी अन्य देवताओ को बली भी दि जाती है|

सौरा चित्र संयोजन-

सौरा चित्रकला का मूल उद्देश्य केवल सौंदर्य प्रदर्शन नही है वल्कि यह उनके जीवन-दर्शन, आस्था अनुष्ठान और परम्पराओं को व्यक्तकरने का माध्यम भी है। इसलिये इसमें चित्र संयोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चित्रों की रचना में वस्तुओं, प्रतीकों, मानव आकृतियों, जीव-जन्तुओं और प्राकृतिक तत्वो का ऐसा संयोजन किया जाता है जो एक गूढ अर्थ और भावात्मक गहराई को प्रकट करता है। इन चित्रों में प्रयुक्त चित्र संयोजन एक विशेष विद्या है जो हर रेखा, आकृति रंग और रुप में एक उद्देश्य और भाव का संचार करती है। सौरा चित्रकला की विशिष्टता उसकी रेखात्मक संरचना में निहित है जहॉ प्रत्येक रुप रेखाओं के माध्यम से निर्मित होता है और उन्ही रेखाओं में एक अंतर्निहित लयात्मकता स्पष्ट रुप से अनुभव की जा सकती है।

सौरा चित्रकला में प्रयुक्त विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां गहन प्रतीकात्मक अर्थो को प्रेषित करती है वृत्त, जीवनचक्र की निरंतरता और पुर्नजन्म की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज विशेषकर शीर्ष की ओर संकेत करता हुआ स्थायित्व शक्ति एवं दिव्यता का प्रतीक माना जाता है इसका उपयोग प्रायः देवी-देवताओं की उपस्थिति को दर्शाने हेतु किया जाता है वर्ग एक सुव्यवस्थति समरुप संरचना के रुप में दैनिक जीवन की स्थिरता, संतुलन और सामाजिक संरचना के स्थायित्व का संकेत करता है।

सौरा चित्रकला में केन्द्रबिन्दु की संरचना अत्यन्त अर्थपूर्ण होती है चित्र का केन्द्रीय भाग सदैव सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय को दर्शाता है जैसे- आत्मा, देवता अथवा विवाह मंडप आदि।

इनके चारो ओर जीवन की अन्य गतियां- भोजना की गंध, संगीत की गूँज और दर्शकों की निगाहें- ध्यानपूर्वक रचीजाती है। यह रचना केवल चित्र नही एक दृष्टिकोण की अनुशासित प्रस्तुति है।

सौरा कला में समकालीन परिवर्तन एवं नवीन प्रवृतियॉ-

विगत कुछ दशको में सौरा जनजाति कला में उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए है। जहॉ कला पहले परम्परागत रुप से केवल धार्मिक अनुष्ठानो, पूर्वज स्मरण, और आत्यिक अनुष्ठानो के अर्न्तगत घरो की भीतरी दीवारो तक सीमित था, वही अब यह अपनी भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं को लांघते हुये व्यापक बाजार में स्थान बनाने लगी है।

बढती बाजार-उन्मुख मॉग और शहरी कला प्रेमीयों की रुचि के कारण आज सौरा कलाकार पारम्परिक दीवारो के स्थान पर कैनवाक, कागज, वस्त्र, लकडी, मिट्टी और अन्य हस्तशिल्प उत्पादो पर अपनी चित्रकला की स्थायित्व और संग्रहणीयता को बढाया है, बल्कि आर्थिक अजीविका के नए अवसर भी प्रदान करता है।

समकालीन सौरा कलाकार अब केवल पारम्परिक वनस्पति रंगो तक सीमित नही है बल्कि वे सेक्रेलिक, केब्रिक पोस्टर और स्थानीय रंगो जैसे आधुनिक साधनो से थी अपनी कला को आलोकित कर रहे है, जिससे उनके चित्रों में रंगो की चिरस्थापिता और सौंदर्य की नवीन छविया उभर रही है।

Figure no-4saura painting onsilk sarees and T-shirts

<u>प्रस्तुति के माध्यम से आया परिवर्तन-</u>

अब सौरा चित्रकला का प्रदर्शन केवल धार्मिक आयोंजन तक सीमित न होकर कला दीर्घाओं (गैलरी) राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियॉ, संग्रहालयों, आर्ट फेस्टिलों और आनलाइन प्लेटफार्मो तक विस्तारित हो चुका है। अनेक कलाकार डिजिटल माध्यमों सोशल मीडिया, और ई-कॉमर्स साइडस के माध्यम से अपने चित्रो की वैश्विक दर्शको तक पंहॅचा रहे है।

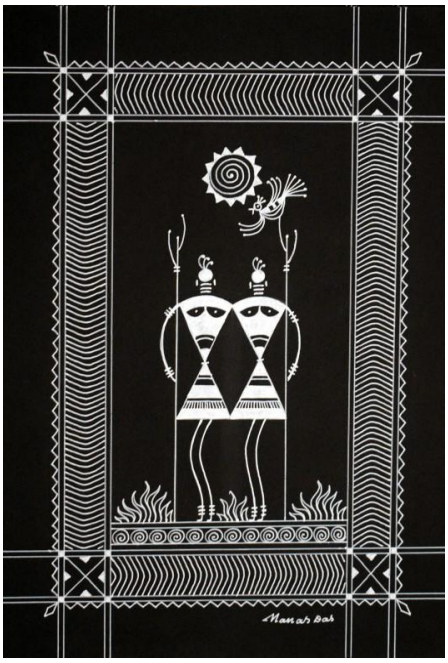


Figure – 5 Saura painting by Mannas Das Medium-Acrylic on paper,2018 art of the earth gallry, new delhi

<u>परिवर्तन के प्रभाव-</u>

सौरा कलाकारो को अब केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नही रहना पडता, बल्कि उन्हे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर तक भी पहचान ओर व्यापारिक अवसर प्राप्त हो रहे है। यह आर्थिक दृष्टि से उनके लिये सशक्तीकरण का माध्यम बन गया है। साथ

ही परम्पराओं की जडो को संजोते हुये समकालीन बिषयों का समावेश सौरा संस्कृति को न केवल जीवंत बनाए रखता है बल्कि उसे समयानुकूल भी बनाता है। अनेक कलाकार अपनी चित्रकला के माध्यम से समाज में चेतना और जागरुकता उतपन्न कर रहे है। यह कला केवल सौंदर्य का साधन न रहकर सामाजिक संवाद का सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह समग्र प्रक्रिया सौरा समुदाय की संस्कृति पहचान को मजबूती प्रदान करती है और साथ ही रचनात्मक प्रयोगो को भी प्रोत्साहित करती है।

<u>वैश्विक दृष्टिकोण और पहचान-</u>

सौरा चित्रकला जो ओडिशा की एक प्राचीन जनजातीय परम्परा से उपजी है, अब सीमित स्थानीयता से बाहर निकलकर वैश्विक मंच 'एथनिक आर्ट' (Ethnic Art) के रुप में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। यह एक अदभुत सांस्कृतिक यात्रा है जिसमें परस्पर, प्रतीकात्मकता और आधुनिक प्रस्तुति का सुन्दर संगम दिखाई देता हैं आज यह चित्रकला न केवल भारत में अपितु फ्रांस, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैड जैसे देशो की दीर्घाओं और अर्न्तराष्ट्रीय कला मेले में प्रदर्शित की जा रही है यह वैश्विक पहचान इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक ग्रामीण, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति समुचे विश्व में एक प्रभावसाली दृश्य भाषा के रुप में उभर सकती है।

सौरा चित्रकला की वैश्विक पहचान बनने की शुरुवात अर्न्तराष्ट्रीय प्रर्दशनियों में इसकी उपस्थिति से हुई फ्रांस के Mussee du qual Brarly जैसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में भारतीय जनजातीय कलाओं की प्रदर्शनी में सौरा कला को प्रमुखता से शामिल किया गया। जर्मनी के बर्लिन, जापान के टोक्यो और आस्ट्रेलिया के मेलबर्न जैसे कला केन्द्रो में भी यह चित्रकला प्रदर्शित की गई। इन प्रदर्शनियों ने न केवल सौरा कला को विदेशी दर्शको से परिचित कराया बल्कि इसे एक बायो-कलचरल नेरेटिव के रुप में प्रस्तुत किया जिसमें प्रकृति समुदाय और आत्मा के बीच के सम्बन्धो को चित्रात्मक भाषा में प्रेषित किया जाता है।

सौरा चित्रकला को वैश्विक पहचान दिलाने में युनेस्को (Unesco) जैसे संगठनो की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है युनेस्को द्वारा 'Intangible Cultural Heritage' की सूची में शामिल होने की प्रक्रिया में कई भारतीय जनजातीय कलाओं को संरक्षण मिला है जिनमें सौरा चित्रकला भी प्रमुख रही है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाए जैसे 'Cultural Survival Indigenous Art Foundation'और 'Global Heritage Fund' ने सौरा कलाकारों को मंच प्रदान किया और उनकी कलात्मकता को संक्षित एवं पचारित करने में सहायता की।

<u>डिजिटल प्लेटफार्म और वैश्विक पहुँच</u>

प्रगति और डिजिटल माध्यमो ने सौरा चित्रकला को विश्व स्तर पर पहुँचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। आज Instagram, Pinterest, Youtube और Facebook जैसे सोशल मीडिया पर सौरा कलाकारो के चित्र वायरल हो रहे है। कलाकार अब

ऑनलाइन कार्यशालाए (Online Warkshops) आयोजित कर रहे है। जिससे अंर्तराष्ट्रीय दर्शक इस पारम्परिक कला को न केवल देख पा रहे है बल्कि उससे जुड भी पा रहे है। कुछ कलाकारो ने NFT (Non-Fungible Token) के माध्यम से सौरा चित्रो को डिजिटल कलाकृतियों में बदला है, जिससे यह कला बाजार में भी प्रवेश कर चुकी है।

आज सौरा चित्रकला केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नही बल्कि एक वैश्विक व्यापारिक वस्तु भी बन गई है। अर्न्तराष्ट्रीय कला संग्राहलो (Art Callectors) और गैलरी संचालको की इस कला में गहरी रुची देखी जा रही है। लंदन, न्यूयार्क और पेरिस की नीलामी मंडियों में सौरा चित्रो की विक्री बढी है। इसे खरीदारों द्वारा दीवार सज्जा (Wall Decar) पर्यावरण अनुकूल डिजाइन और प्रमाणिकता के रुप में देखा जाता है।

संस्थागत सर्मथन और प्रशिक्षण-

कुछ प्रमुख अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाए जैसे 'Earthwatch Institw Art far Change India' और 'Asia Society ने सौरा चित्रकला पर कार्यशालाए आयोजित की इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर जैसे आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वाड, टोक्यों यूनिवर्सिटी- भारतीय जनजातीय कलाओं का शोध प्रबन्धो और प्रदर्शनों में सौरा कला को विशिष्ट स्थान दिया है। इससे न केवल इसकी शैक्षणिक महत्ता बढी है बल्कि इसके संरक्षण को भी वैचारिक आधार मिला है।

चुनौतिया-

वैश्विक मंच पर पहुंचना जितना गौरव का बिषय है उतनी ही यह चुनौतियॉ भी लेकर आता है कई बार पारम्परिक कलाकारों के कार्य को बिना अनुमति के कॉपी कर लिया जाता है जिससे उनकी मौलिकता और आर्थिक अधिकारों का उलग्घन होता है। इसके लिये अर्न्तराष्ट्रीय कॉपीराइट कानून और GI टैग (Geographical Indication) जैसे उपयोगो की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वैश्विक मॉग के कारण इस कला का व्यवसायीकरण उसकी सांस्कृतिक आस्था को नुकसान न पहुंचाए।

Bibliography

1. Kejriwal, H.K, Arts of the Earth – Folk and Tribal Art, Museum.Karnataka, Chitrakala Parishath, Bangalore, 2003.
2. Mahapatra, S.K., Tribal wall Painting of Orissa, Bhubhaneshwar, 1991.
3. Nishonko, K.C., Art of Saora: Idital Annual Report of Center for Analytical Research and Training Center , Koraput, 2008

INTERNET WEBSITES

- Wda.co.in/saura-paimting-tribalart-oforissa/

- https://eksparsh:wordpress.com/2010/05/30/saurapaintings/
- https://mamtavn.wordpress.com/2011/12/06/tribal-art-of-India/
- India4you.com/srcm_saura-painting.php
- Mathu-art-adventure-blogspot.com/2008/08/saura-painting.orissa.html
- En.wikipedia.org/wiki/tribals
- https://www.google.com/search?q=saura+tribal+painting&client
- www.artculturefestival.in

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 102-108(Total PP 07)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Banaras Glass Beads: A case study in the Globalization of Indian Art

Nair Sreejesh S[a], Sah Rakesh[b]*

[a] Department of Design, IIT, Roorkee
[b] School of Design, UPES, Dehradun
[a]Email: nagpalmannat363@gmail.com

Abstract

Banaras glass beads demonstrate the transformation of a localized Indian craft through global cultural and economic exchanges. The tradition of India's bead making dates back to the Indus Valley Civilization, which evolved with the adoption of Czech lamp-winding technique. With active engagement with international markets, Banaras beads are used as components for imitation jewelry and decorative art, and is exported globally, a journey from being a local ritual adornment to an international commodity.

From raw material procurement to production, along with stringing, polishing and order fulfillment, this study documents the end-to-end lifecycle of the craft. An ethnographic study conducted during the documentation reveals that the artisans are caught between heritage and market pressure. While globalization brings along economic opportunities, it also introduces vulnerabilities, along with stiff competition from Chinese mass-produced beads, erosion of traditional knowledge occurs.

This paper highlights how these cultural products migrate beyond their original socio-religious contexts, giving new forms of value while challenging sustainability. A strategic intervention in skill preservation, branding and global cultural exchange is essential to safeguard India's craft heritage in a competitive international market.

Keywords: Banaras Glass Beads, Globalization, Indian Crafts, Cultural Trade, Heritage Economy.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

Introduction

One of the world's oldest living cities, Banaras, stands at the center of the vibrant Indian art and culture. From the Lion Capital on the Ashoka Pillar at Sarnath to the stupa of Lord Buddha, from terracotta sculptures to the unearthed ancient toys at Rajghat, it is a living museum. Banaras is the home to the master craftsmen of the famous Banaras saree weavers, brass and metal work, jewelry making, terracotta art, wooden toy making, stone carving and more such crafts.Recognized nationally, these crafts have also earned appreciation from India's Prime Minister, Shri Narendra Modi. Among these distinguished crafts, Banaras glass beads hold a unique place in the culture of Banaras, blending aesthetics and functionality, reflecting a transgenerational skill acquired over decades, shaping local identity and global appreciation. With the onset of globalization, this traditional craft stands at the crossroads – international visibility and new market expansion, yet remains challenged by mass production, cultural dilution and changing user preferences. This study explores the journey of Banaras glass beads with the backdrop of global context, how the craft adapts, survives and thrives in this interconnected world trade while still

retaining its culture.

Literature Review

Glass Beads History in India A range of different kinds of beads can be found from hand-carved wooden beads to tiny glass seed ones, the traditional beads found in India cover a wide range of styles, materials and treatment processes. The bead art in India dates back to Indus valley civilization and is said to be 5000 years old. People during that period used to make beads out of silver, gold, clay, ivory and even wood. One of the major bead producers in the world is India. The Indians learned the technique of glass bead manufacture, probably independently, only around 1200 B.C. Since then, evidence of glass has been unearthed from more than 200 ancient Indian sites. The beads made in Varanasi are exported in huge quantities throughout the world. The glass beads used today were not found in India until 1700 and were available only in the kingdom of Saurashtra (now southern Gujarat state). With new and advanced sets of tools and machinery in the modern industry, the artisans have created more variations of beads with vast colors and imaginative work.

History of Banaras Beads

The inspiration of bead jewelry came from the traditional jewelry which was worn by people and animals in South Africa. Earlier the bead used around the world was mostly made of wood, bones, stones and metal. Glass beads were first introduced in Czech Republic. The craft of glass beads has been practiced in India for 1000-1500 years. Earlier people followed the traditional methods which was by using a furnace commonly known as Bhatti, started in Purdilnagar near Aligarh but later in the 1940's a couple from Czech Republic had visited the Banaras Hindu University and they gave training of making the glass beads through lamp work process to 17 people in Varanasi. The glass beads were commercialized with the establishment of Banaras Beads Ltd. (BBL) by Shri Kanhaiya Lal Gupta n the 1940s to grow the production and profit. The BBL factory became a major source of employment - just skill and experience, no formal education required.

Traditionally used in ritual offerings, festival adornments, and as jewelry, reflecting the relationship between material culture and social life. The older generation passed on the skills and across the newer generation, reinforcing the craft as an intangible cultural heritage. (Panicker, John, & Chandrasekharan, 2024)

The Making Process

The art of glass bead making is among the oldest human arts, which dates back to 3,000 years ago. Glass melts at 600-800 degrees Celsius, and compared to metal it is very difficult to work with. It is much softer when it is hot but when it cools down, it becomes harder than metal. The nature of glass is to become round. different glass types and different colors melt at different temperatures. Some colors rise to the surface of the glass beads. Well others sink to the bottom towards the core of the bead. The process of making glass beads includes various steps like, getting the raw materials, tools, various techniques used to make the beads, segregation, washing and packaging of the glass beads. Banaras Beads Pvt. Ltd. produces two types of beads. Handmade and Machine-made beads. These two categories have different types further. Hand-Made Beads: amp Work and Machine-Made Beads: Pressed/Molded Beads, Faceted Beads and Tube Cutting Beads.

Globalization has changed the way we make crafts, including Banaras glass beads. Once upon a time, the beads that used to be local for rituals and domestic use, now travels across the globe serving as components of imitation jewelry, fashion accessories, and décor items. The globalization brings new economic opportunities, but also challenges of stiff competition from Chinese mass-produced beads and the erosion of traditional designs (Kanungo, 2004)

Methodology

The study follows a qualitative, ethnographic research through craft documentation and stakeholder interviews to

examine the Banaras glass bead industry in the context of globalization of Indian art.

Field Observation and Craft Documentation

For primary data collection, the team went for site visits in Banaras and Purdalpur, and the near by villages of Kesharipur, Kapar Phorwa and Bhaupur. The documentation of the entire bead making process was done through photography and sketch noting. The end-to-end process includes:

1. Raw Material Preparation: Cutting and preparing the required glass rods and tubes as per the designs selected.

2. Winding and Molding: There are two methods of winding common in India, lamp winding - heating glass rods and tubes over kerosene or gas torches to form beads, and furnace winding – creating multiple beads in bulk using furnace.

3. Segregation, Washing and Polishing: The beads are then segregated based on their size. After segregation, the beads ware washed for removing any impurities such as dust particles before sending it for polishing and applying the final finish as per the requirement.

4. Stringing: Preparing the beads in the desired jewelry form to be market ready.

5. Assembly and Packaging: The glass beads are finally packed according to the client's needs. Beads are packed in different ways ranging from string to boxes full of beads and sometimes also by weight. Here we capture the technical details of the bead making process, labor division and how demands for exports shape the type of tools and process used changes under market pressures.

Stakeholder Interviews

To understand the true experiences of the stakeholders involved in the glass beads process, semi-structured interviews were conducted with the stakeholders at every stage of the bead making process. These interviews not only uncovered the technical aspects of bead making, but also the socio-economic factors and emotional impact of a craft impacted by the globalization of Indian art.

Contemporary Practice and Innovation

The process of glass beads currently retains its traditional core of making beads, while also incorporating technological innovations to keep competing in the international market and keep up with the demand.

Step-by-Step Process

Raw Material

Primarily sourced from Firozabad, China and Italy, glass canes are the raw material for glass beads.

Winding and Molding

There are traditional and modern techniques for crafting glass beads, the two common traditional methods are lamp winding and furnace winding.

 In lamp winding, the artisan melts the glass cane over a flame and winds them onto a manderal, then shaped

using tools like chimta and kahari.

 In furnace winding, a manderal is dipped into the molten glass and shaped while its hot. It is considered as the oldest technique of winding beads.

Beads made using both the methods yield unique internal features. Advanced techniques using machines for molding, faceting, or cutting glass rods with high precision produces pressed, faceted and tube-cut glass beads. Other high-end beads like appliqué and dichoric glass beads are also made using advanced techniques and materials to create unique patterns and finishes.

While modern innovations have allowed for mass production leading to an economic boom for the industry, but the artisanal skills are being lost in the globalization of the process, with only few artisans from the older generation remaining to practice these methods.

Segregation

The segregation of glass beads happens through an automatic pentagon machine that separates the dust and waste at a fixed speed of 60 rpm, and processes about 25kg/hour of glass beads. Any remaining impurities are removed by hand, before the cleaned beads are dried on long cloth sheets.

Washing

The glass beads in bulk are thoroughly washed in wooden rotary machines. They are round wooden drums like structures. Chromium oxide and Sulphuric acid are added to the machine.

This machine functions continuously for 72 hours for the process of polishing is complete.

Polishing

To enhance the color and finish, beads undergo various polishing techniques:

 AB Polishing, employs vacuum machines to polish the glass beads using gases like carbon (silver), nitrogen (gold), oxygen (rainbow), etc.

 Pearl Polishing, involves dipping the beads in a lacquer and the choice of color, and later hanging them to dry.

 Heat Belt Polishing, melts the beads at high temperatures (530-600 O C) to fill the cracks and create a smooth surface finish.

 Drum Polishing, uses emery powder, sulphuric and nitric acid, to smoothen the beads by rotating it inside drums for 48-72 hours.

Different type of beads is polished using different methods, each serve a different purpose. Stringing After the polishing is completed, the beads go into the final stage of the craft process before it is ready to go to the market. The stringing of beads is typically done by the women of the villages and it can be a simple threading or a complex multi-strand or knotted design. Beads can be sold as both strung or unstrung (unstrung batch contains waste like broken or unperforated beads).

Knot, a common waste product, caused by foreign material blocking the bead interiors can be found at every stage

of the process.

Packaging

The packaging of beads is done as per the requirement of the clients – it can be packed by strings, boxes or by weight. The beads are first weighed, placed in clear plastic bags, and labeled with the product details and stickers of the company.

Innovation and Adaptation

 To meet the needs of the international fashion and jewelry market, the color and form of the beads has been diversified.

 Mechanization in the bead cutting and polishing process brings consistency in the beads for bulk export, driving the cost of manufacturing down and being able to demand a higher price in the international market due to consistent quality.

 Beyond jewelry, product lines have expanded to decorative items and accessories, to survive the global market pressures (Panicker et al., 2024)

Globalization, Market and Cultural Modernity

Globalization positioned Banaras glass beads beyond the local rituals, making it a part of the global fashion and art industry. The following cases portrays the journey of global commodity from a local tradition.

 Export Markets: A significant part of the bead production in Banaras is exported, particularly Africa, Europe, and the US for imitation jewelry and decorative arts.

 Market Pressures: Immense competition from Chinese mass-produced beads (cheaper and standardized), makes the local artisans to undercut prices to stay in the market.

 Cultural Transformation: Once upon a time, beads used to be a cultural artifact, now a global consumer trend commodity.

 Modernization v/s Heritage: The dual nature of the art can be seen in a global context where artisans try to balance traditional techniques with market-driven innovation (Gautam, 2017).

Challenges and Threats

The Banaras glass beads industry exhibits multiple challenges for the sustainability of the craft, as only a last few practicing families are left in and around Banaras.

 Declining Artisan Participation: The younger generation wants to have a better career path and trajectory, hence reluctant to continue this low earning and unstable bead market.

 Economic Exploitation: The middle man, between the artisan and the buyer, captures a significant portion of the profits, leaving certain artisan with just enough income to be able to survive, hand-to-mouth.

 Cultural Dilution: Due to globalization, the focus has been shifted to mass production, which further reduces

the focus on heritage aesthetics, risking the loss of traditional design and symbolism.

Strategies for Revitalization

 Product Diversification and Design Innovation: Inspired by heritage motifs, introduce contemporary jewelry, décor, fashion products, etc.

 Digital Storytelling and E-commerce: To reduce the dependency of the middle man, promoting artisans via social media, e-commerce and quick commerce. Sah, R., & Chowdhury, A. (2024).

 Cultural Tourism and Exhibitions: To attract tourists and global buyers, Banaras glass beads need to be positioned as a living craft hub.

 Youth Engagement: To encourage generational continuity, government should introduce new age training programs and workshops to increase awareness and increase younger generation's participation.

Conclusion

The transformation of a traditional Indian craft to a global product is reflected through Banaras glass beads. This study reveals its rich legacy of skill, community involvement, and cultural significance. However, the globalization of Indian art and craft has brough both opportunities and challenges – expanding market provides economic boom and access to international markets, while questioning a concern for the authenticity, fair wages and generational continuity.

In order to sustain the craft, design interventions are needed for design innovation, market access, digital presence and youth engagement. With the right kind of support, the Banaras Glass Beads can thrive in the global economy as both heritage and contemporary.

Acknowledgment

I would like to extend my sincere thanks to my friends, Mahi Gupta and Khushi Saraswat, for being a part of this journey and documentation. Their unwavering support has helped us to document the project efficiently.

References

1. Coomaraswamy, A. K. (1909). The Indian craftsman. The Matheson Trust.

2. Gautam, S. D. (2017). Art and the artist: Revival of Indian folk art spirit in modern Indian art. Artistic Narration, 8(2), 19–25.

3. Kanungo, A. K. (2004). Glass beads in ancient India and furnace-wound beads at Purdalpur: An ethnoarchaeological approach. Asian Perspectives, 43(1), 123–150.

4. Panicker, J. J., John, A. E., & Chandrasekharan, N. A. (2024). A tapestry of tradition: Revitalization of Indian heritage and folk art. The Scientific Temper, 15(spl-2), 35–39.

5. Singh, D. (2024). A comprehensive study of the origin, evolution, and perpetuation of Indian glass beads. IJHSSI, 13(10), 115–124.

6. Sah, R., & Chowdhury, A. (2024). The Influence of Aesthetics and Apparent Usability on Jewelry Design

Preference. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 11(1).

7. Baral, B., Sharma, A., and S., A., (n.d.) Culture, City and Crafts of Varanasi. D'source https://www.dsource.in/resource/culture-city-and-crafts-varanasi

8. Wikiwand (n.d.) Lampworking. https://www.wikiwand.com/en/articles/Lampworking

9. Lierke, R. (1992). Early history of lampwork – Some facts, findings, and theories. Glastechnische Berichte, 65, 342.

10. Rebecca Hopman (n.d.). What is an itinerant glassworker? Gathering a crowd https://www.gatheringacrowd.com/2019/06/10/what-is-an-itinerant-glassworker/

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 109-118(Total PP 10)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

The Aesthetic Ethos of Learning: A Philosophical Study of Benu Misra's Paintings and their Relevance to Contemporary Indian Education

*Aditi Deka Pathak[a]**

[a] *Aditi Deka Pathak, Assistant Professor,Department of Fine Arts,MDS College of Education,Kosli, Haryana*
[a]*Email: dekaaditi2020@gmail.com*

Abstract

By fusing intellectual growth with artistic expression, the Aesthetic Ethos of Learning goes beyond the traditional bounds of education. The pursuit of knowledge is emphasized as an immersive experience that stimulates the senses, emotions, and imagination rather than only being a cognitive exercise. This ethos, which has its roots in the idea that education ought to be a dynamic and transformational process, encourages students to view the world not only according to reason and analysis but also in terms of harmony, beauty, and artistic sensibility. In this setting, knowledge is transformed into an artistic creation that is influenced by the learner's enthusiasm, curiosity, and individual interpretation. Cultural values and intellectual traditions have long been communicated through the transformational prism provided by the junction of art, philosophy, and education. The aesthetic and philosophical aspects of Benu Misra's contemporary paintings are examined in this research study as a means of reflecting and motivating educational ideals derived from Indian philosophical traditions. The study aims to restore the significance of indigenous thought systems and aesthetic experiences in creating a more comprehensive educational framework against the backdrop of contemporary Indian education, which frequently tends toward technocratic and standardized approaches.

Keywords: Aesthetic, Ethos, Learning, Philosophical, Benu Misra, Paintings, Relevance,Contemporary, Indian Education.

Received: 8/10/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

Introduction

Benu Misra is a trailblazing contemporary Assamese artist whose work is profoundly influenced by aesthetic reflection and sociopolitical awareness. By encouraging holistic growth, critical awareness, and emotional depth, the article contends that Misra's aesthetic praxis his blending of color, form, narrative, and existential concern offers a fresh aesthetic ethos that might enhance modern Indian education. Born in Barpeta in 1939, he attended Kala Bhavana in Santiniketan and made important achievements, including the establishment of the Guwahati Artists' Guild in 1976. His body of work includes sculptures, oil paintings, graphic design, drawings, and cover art that all have a strong narrative and sociopolitical bent. This study positions Benu Misra's paintings as a resource with philosophical depth and cultural roots that can revitalize Indian educational systems in addition to being an artistic expression. Benu Misra's artistic brilliance has a significant influence on contemporary art, ranging from painting, sculpture, and sketching to graphic design and cartoons. The master and most renowned artist in contemporary art is Benu Misra. When discussing painting, Benu Misra is known for his cover painting and for being the founder of the Guwahati Artist Guild.

His unique approach gave contemporary art a remarkable touch in Assam. Benu Misra began his artistic endeavors in the 1960s. Since he entered Assam's contemporary modern art scene, especially in the field of publishing, he

has established an unrealistic standard for cover art and evocative art using his artistic and fashionable approach.

The cover art and descriptive art of popular magazines such as Navayug, which was published in the 1960s, Bismoi, which was published a bit later, and Prakash, which was published by the Assam Publication Board, are particularly noteworthy examples in this field.

The outstanding creations of Benus Misra are unique. The paper will explore the Aesthetic Ethos of Learning with a Philosophical Study of Benu Misra's Paintings and their Relevance to Contemporary Indian Education.

Background of the Study

This study's grounding lies in the nexus of philosophy, art, and education, especially in light of India's changing educational system. A pioneer of contemporary art of Assam, Benu Misra is renowned for his unique visual language, which combines socio-political commentary, cultural symbolism, and emotional depth. His creations exhibit a deep aesthetic sensibility that is consistent with more general philosophical traditions that highlight the influence of art on moral consciousness and human knowledge. The National Education Policy (NEP) 2020, which promotes experiential, value-based, and arts-integrated learning, reflects the paradigm shift that is occurring in Indian education today. Indigenous artistic manifestations are still not widely incorporated into educational discourse, nevertheless. The urge to investigate how Misra's work, when analyzed philosophically, might support a more comprehensive and culturally sensitive learning model that fosters not just academic but also emotional and ethical development is what led to this study.

Statement of the Problem

Indigenous knowledge systems and artistic learning methods are frequently overlooked in contemporary Indian education, which is becoming more and more disconnected from its philosophical and cultural foundations. The issue is that contemporary educational methods, which place a higher priority on memorization and practical results, do not adequately incorporate the philosophical principles that are ingrained in Indian heritage.

Additionally, the potential of visual arts especially those with deep cultural and philosophical relevance, such as Benu Misra's paintings is still neglected in the conversation surrounding education.

Review of Literature

The background and basis of this study depend on the following critical reviews: Saikia, S. (2025), provides a perceptive examination of the cultural and historical significance of Assam's fine arts in his groundbreaking work 'Chitra Bhaskajyar Kalar Sarastha aru Drasta' (Vol. I). His analysis is very helpful to this research since it covers the artistic movements in Assam and the works of important artists who are closely related to the subject. Renowned Assam's painters Sobha Brahma, Benu Misra, Neelpawan Baruah, Nani Borpujari, Madhusudhan Das, and Munindra Narayan Bhattacharyya are among those whose lives and works Saikia explores. Beyond individual biographies, his book focuses on Assam's collective artistic identity. It draws attention to these artists' achievements and their contributions to the culture of Assam, highlighting the variety of styles and influences that have influenced their works. A thorough analysis of art and sculpture, art trends, and the wider philosophical influence these artistic pursuits have had on society are also included in the text. The development of the state's fine arts schools and the enduring impact of artists who have made important contributions to the national and worldwide art scenes are also discussed. This piece is therefore essential to comprehending the function of art of Assam within the larger framework of Indian and international cultural movements.

Kandali, M. (2025), provides a thorough examination of modern and contemporary art in Assam in her book 'Batayan', a painstakingly assembled collection of critical essays on art history and art criticism written in the Assamese language and published by Bandhav, Panbazar, Guwahati. In Kandali's essay, important painters like Picasso, M.F. Hussain, and Jyoti Prasad Agarwala are discussed, along with the function of the State Exhibition that AIFACS arranged for the platinum jubilee year. An appendix that offers methodical analyses of the creations of well-known artists like Ramkinkar Baij, Sobha Brahma, Nilamoni Phukan, and Utpal Baruah enhances the book even more. Kandali's examination of these individuals is essential to this research since it offers a thorough grasp of their sociocultural influence in addition to a technical assessment of their creations. The book provides

insight into the psychological and emotional aspects of the artists' works and is an essential resource for researching the connections between art and societal development. The emphasis on Sobha Brahma's life, career, and personal journey which includes interviews and an examination of his psychological and emotional growth is especially beneficial, as these elements are essential to the research's framework.

Bhattacharyya, B.K. (2019), in 'Benu Misrar Dex Aru Kal', gives a vivid depiction of the ordinary people's daily lives, emphasizing how colors and patterns reflect the complexities of day-to-day life. An interesting account of Benu Misra's visit to Kala Bharati, where he aimed to acquire a creative and sociological perspective on his art, can be found in his study of the contemporary artist's creative path. Bhattacharyya's book is essential to this study since it not only clarifies Misra's artistic development but also delves into his upbringing as a member of a well-established artistic family. Misra's quest for artistic greatness, motivated by his profound comprehension of cultural identity, is thoroughly examined. Misra's artistic vision and its wider sociological ramifications are better understood thanks to the book's captivating examination of the intellectual inspirations behind his work.

Kalita, S. (2018), in his book 'Silpir Prithibi: Jyoti Prasadar Pora Rima Das Loi' provides a critical analysis of the works of several artists, such as Sobha Brahma, Benu Misra, and Neelpawan Baruah. With an emphasis on their combined involvement in advancing art, Kalita's work highlights the artists' advocacy in forming sociocultural, artistic, and creative worldviews. His research offers a sophisticated viewpoint on how these artists have responded to and reflected the shifting social dynamics of Assam through their creations. Kalita's book offers crucial background information for comprehending the continuous development of art and its position within the greater context of Indian modernism by examining their contributions to the larger conversation on art and culture.

Research Gap

A notable study gap remains in examining the instructional potential of regional contemporary Indian artists like Benu Misra, whose works are rich in philosophical, emotional, and socio-political elements, despite the expanding scholarly interest in aesthetic education and cultural pedagogy. The majority of the work now in publication on art in education tends to concentrate on mainstream Indian artists or Western theorists, ignoring the contributions of individuals such as Misra who provide a regionally specific yet globally appealing aesthetic perspective. Furthermore, despite the fact that Benu Misra's paintings have received critical acclaim in artistic and cultural circles, little is known about their applicability to the discussion of education, particularly with regard to fostering holistic, value-based, and reflective learning. This research fills this vacuum by providing a philosophical analysis of Misra's art as a teaching tool, connecting visual culture, traditional knowledge systems, and modern educational reform.

Importance of the Study

The growing need to rethink Indian education as a comprehensive, culturally based, and emotionally enlightening process as highlighted in the National Education Policy (NEP) 2020 justifies this study. Benu Misra's paintings give a profound aesthetic and philosophical vision that contains elements needed to transformative learning, such as empathy, cultural identity, critical thinking, and ethical reflection, despite the fact that art is frequently marginalized in mainstream curriculum. As a trailblazer in contemporary art of Assam, Misra's creations elicit a more profound investigation of the human condition, social consciousness, and spiritual understanding.

Objectives of the Study

1. To explore the philosophical ideas present in Benu Misra's contemporary paintings, especially those that speak to Indian ethical and metaphysical ideas.

2. To look into the potential pedagogical uses of these visual aids in contemporary Indian education.

3. To investigate the significance of aesthetic education in advancing Indian philosophically grounded value-based education.

4. To highlight an integrative educational framework that encourages students to think critically, ethically, and

reflectively through the use of visual arts like those of Benu Misra.

Research Questions

1. What fundamental moral and artistic principles come through in a philosophical analysis of Benu Misra's most important works of art?

2. In what ways does Misra's artwork appeal to the emotional, cultural, and critical intelligences that are important for a well-rounded education?

3. How does the aesthetic ideal embodied in Misra's work relate to or differ from the existing Indian educational system?

4. How might Misra's artwork serve as an example of an aesthetic experience that can be used in classroom settings to improve learning outcomes?

Hypothesis

This study's main hypothesis is that Benu Misra's paintings exhibit a unique aesthetic ethos that, when analyzed philosophically, reveals sensibilities and values like emotional depth, critical reflection, cultural rootedness, and ethical awareness that are extremely pertinent and have the potential to revolutionize Indian education today. Therefore, in addition to having aesthetic value, Misra's work serves as a model for teaching in a more humanistic, introspective, and culturally relevant educational system.

Research Methodology:

In order to investigate the artistic ethos present in Benu Misra's paintings and its instructional significance to modern Indian education, a qualitative, philosophical, and interpretative research technique was used for this study. The study uses an exploratory- analytical approach and draws on educational theory, aesthetic philosophy, and hermeneutics.

Selected works including Rain Over Brickfields, the Death Series, and Last Supper are included in the primary data. These paintings are examined using visual hermeneutics to reveal its cultural, ethical, and emotional aspects. The contextual and theoretical framework is supported by secondary materials like critical essays, exhibition reviews, and education policy documents (such NEP 2020). Recurring pedagogical patterns throughout Misra's work are found through thematic analysis, and these discoveries are integrated with current educational discourse through philosophical synthesis. A small-scale educational strategy that involves students interacting with Misra's paintings, when possible, offers empirical evidence of the transformational power of aesthetic education. Throughout the research process, ethical issues are upheld, including appropriate attribution and cultural sensitivity.

Discussion and Results:

The idea of "contemporary paintings" highlights pieces made and researched by contemporary artists. Today's artists respond to and present in a global society that is progressive, diverse, and all-encompassing. Prior to independence, some Assamese youth attended the Calcutta Government School of Art. None of them was able to practice enough to produce work that was mature enough, let alone of modern character, even though some of them completed the course.

When someone is in an aesthetic mood, they elevate natural forms above their basic biological needs and interpret them only in terms of their emotional impact; in other words, they are aesthetically beautiful. It's all about the aesthesis of color, sound, and creative quality that gives us a sense of harmony, beauty, and composition, as well as pure experiencing and feeling. (Trstenjak 1981)

Benu Misra had undoubtedly created some intriguing paintings in his previous career, and his entrance had been

greeted with much anticipation and expectation by all art aficionados. Benu Misra was an extremely gifted individual who was also a politically and socially conscious artist.

In order for art to become a fundamental component of a person's culture, aesthetic education aims to expose children to a range of artistic mediums. Kroflic contends that the arts should become more important in the spirit of postmodern epistemology and value orientations because they are an essential instrument that allows for the confrontation of existential issues and the forceful acknowledgment of many value viewpoints. (Krofli 2007)

The primary focus of the artist's work has always been man and his varied facets and existence. However, a reactive art specialist notices that in some of Benu Misra's paintings, disillusionment is depicted on par with joy. The well-known artist has a long list of brave paintings and drawings to his name. With their social and opinionated awareness and acceptance by the best art experts, his oil paintings, such as Death, Last Supper, A Hot News, and The Chair, have elevated the modern art form in Assam. Contemporary art in Assam greatly benefits from Benu Misra's upbeat outlook and ideals.

A unique field of cognition, the aesthetic dimension of experience must be recognized and understood in light of its inherent qualities and taught appropriately, that is, apart from science. (Reimer 1998) Important pieces include Rain Over Brickfields (color and form expression), The Last Supper (contemporary allegory), and the "Death" series (reflection on Assam Agitation). The characteristics drawn from art sensitivity, emotional intelligence, and reflective awareness that influence our educational experiences and learning are known as aesthetic ethos. Plato, Schiller, and Herbart were among the classical and contemporary educators who promoted the inclusion of aesthetics in the classroom as a means of developing well-rounded, compassionate people. Aesthetic education enhances creativity, critical thinking, mental wellness, and cultural understanding, per current studies. The works of Benu Misra had a seductive air of mystery. It was not necessary to be an expert in art appreciation to recognize the beauty of his creations. It was simple: a story vividly rendered with strong brushstrokes and contextually inspired colors. Misra's work was similar to a folk ballad in the Indian culture, written by the people for their own progress. (Barua 2019) Works such as "Rain Over Brickfields" demonstrate how aesthetic experience may promote sensory awareness by using color, rhythm, and form to arouse visceral feelings and a sense of unity with nature. Through allegory and symbolic imagery, the "Death" series and "Last Supper" force socio-historical analysis, just like education ought to elicit contemplation of society reality. Misra's diverse range of media, which includes illustrations and graphic designs, exemplifies adaptable aesthetics in action and serves as an example of how art may be included into education across subject areas.

Benu Misra's deft tabala playing demonstrated his metaphorical view of reality, in which the message was symbolized by the rhythm. He gave his paintings and scatches weight and grit by his participation, passion, and clever distillation of the essence. Although it was as unavoidable, his preparation work for the sculpture come later. (Acharya 2019)

The discussion of Assamese modern artists must include an analysis of the creative creativity of Benu Misra, a gentle, passionate, and kind individual. His easel and bursh were more than his family; they were his heart and soul. As artists often do, Misra took pleasure in living his life as he saw fit. (Sarma 2019)

The Last Supper (Oil work): Benu Misra's artistic philosophy and personal viewpoint are profoundly explored in this work. Although "The Last Supper," one of his most famous pieces, is a monument to his creative personality, little is known about its conception and interpretation in the general public domain. Misra's unique style, which is full of political and social criticism, gives modern Assamese art a great deal more depth. In addition to being an artistic pursuit, his work reflects a broader societal story and demonstrates the artist's keen knowledge of his surroundings. (Plate 1)

Dream Girl (Oil on Canvas): This painting transports spectators to a woman's dreamscape as she considers her life and the circumstances that have shaped it. The dream motif, which represents the subconscious and the significant impact that dreams have on day-to-day existence, lies at the heart of the piece. Misra explores the psychological and emotional aspects of the human experience using this idea as a central theme. The artist encourages us to view the dream in this picture not only as a story but also as a crucial component of the emotional

journey of the heart. (Plate 2)

Seller of Lottery Tickets (Pen & Ink): Misra's deep interest in the commonplace yet significant issues of local culture is evident in this piece, which is a powerful portrayal of daily life. By emphasizing the characteristics of a lottery dealer, "Lottery Ticket Seller" captures the spirit of the neighborhood. Through the character of a guy who, in spite of his personal financial struggles, sells lottery tickets in an effort to give others hope, the work exposes the harsh facts of life. It gently addresses the larger societal themes of inequality and aspiration while highlighting both his own hardships and his role in giving others a chance at wealth. (Plate 3)

The Chair:A perfect illustration of Misra's developing artistic voice, "The Chair" blends a sharp socio-political commentary with empathetic reality. The artist's investigation of subjects including social structures, emotional loneliness, and human sorrow is embodied in this piece. Even though there aren't many photos of the painting, the fact that it is one of Misra's most important pieces makes it crucial to comprehending his creative process. In this setting, the chair, which is frequently used to represent authority or stability, becomes a metaphor for the conflicts and struggles that exist in both the personal and societal spheres. (Plate 4)

Peneki (Oil Painting): Produced in Benu Misra's distinctive style, "Peneki" combines modernist methods with the customs of Assamese culture. This picture is important in relation to Misra's entire body of work, even though it is not well documented in popular art history. "Peneki" depicts a creature that evokes both wonder and horror, demonstrating the artist's profound understanding of Assamese mythology and emotional complexity. The art transports spectators to an intriguing realm where the lines separating the known and the unknown are blurred. (Plate 5)

Father and Son (Oil Painting): Benu Misra examines the emotional gap between a parent and kid as well as generational conflict in "Father and Son." This piece explores the intricate relationship

between tradition and change and is representative of his modernist style. The son figure symbolizes emotional longing, metamorphosis, and young rebellion, whereas the father figure stands for authority, tradition, and possibly even rigidity. As a result, the painting offers a moving commentary on family dynamics and the passage of time while also reflecting on societal structures and the changing nature of interpersonal connections. (Plate 6)

Pilot a lesson plan in which students interact with these paintings, ponder, debate, and produce before evaluating their results in terms of critical thinking, empathy, and creativity. Compare the results to traditional art-integrated teaching techniques in Indian schools. Reiterate how Benu Misra's aesthetic vision reflects an expressive, critical, and emotional learning ethos. Encourage greater participation in Indian aesthetic education based on indigenous modern art, as represented by Misra.

Major Findings of the Stud

 Misra's paintings evoke layers of significance that appeal to the mind, emotions, and social consciousness, making them more than just visual artifacts.

 In today's disjointed, test-focused system, these emotional reactions can act as a link to value-based education.

 An example for interdisciplinary learning is provided by Misra's use of socio-political allegory, color metaphors, and symbolism.

 In contrast to rote memorization, Misra's Death Series, which examines violence and mortality during the Assam Agitation, trains pupils to approach social issues critically.

 The work of Benu Misra highlights the pressing need to mainstream aesthetic experiences, especially those that are socially conscious and culturally grounded.

 Misra's paintings can serve as educational resources that satisfy NEP's focus on local cultural knowledge,

creativity, and art integration.

 Misra's work provides a framework for decolonized, locally based aesthetic pedagogy by bridging the gap between tradition and modernism.

 Art is a transformative educational tool that is necessary rather than ornamental. The work of Benu Misra cultivates the critical, ethical, emotional, and aesthetic aspects of education.

 Misra's artwork presents a feasible way to include regional art and culture into official teaching.

 A curriculum that integrates aesthetic ethos might be beneficial for modern Indian education.

 A live pedagogy rooted in visual form is revealed by the philosophical examination of

Misra's paintings.

13. Conclusion and Future Direction: In summary, the innovative contemporary artist Benu Misra epitomized Assam's developing visual culture by using his distinctive artistic expressions to represent the complex conversations among people. Once thriving for centuries, traditional art forms like as miniatures, manuscript paintings, murals, sculptures, and crafts gradually declined due to political unrest and other outside considerations. When contemporary art emerged in Assam in the early 20 th century, it upended the conventional artistic landscape and caused a paradigm shift. Nonetheless, this upheaval opened the door for a vibrant development in contemporary art, both in Assam and throughout the Northeast, where the visual arts are currently seeing a renaissance of vitality and inventiveness. Benu Misra has been at the vanguard of this artistic revolution since the 1960s, contributing revolutionary ideas that have influenced Assamese contemporary art and raised a new generation of artists. His imaginative works, dedication to the advancement of the art community, and teamwork have established Assam's position within the larger Indian contemporary art movement. It will be crucial to acknowledge and encourage Assam's thriving, dynamic creative scene going forward. The future of contemporary art in the area depends on ongoing research, creativity, and intercultural interaction because of its increasing potential and promise. This will ensure its expansion and global recognition.

References

1. Trstenjak, A. (1981), Psychological Creativity. Ljubljana: Slovenskamatica. pp. 454-455

2. Krofli, C. R. (2007), Educational Value of Aesthetic Experience. Sodobnapedagogika, p.

3. Reimer, B. (1998), Volume IV: What Knowledge Is of Most Worth in the Arts? Philosophy of Education. Mayor Themes in the Analytic Tradition. In P. H. Hirst, & P. White (Eds.), Problems of Educational Content and Practices, London, New York: Routledge. p. 150

4. Barua, S. (2019), an article- "Benu Misra-A Haunting Flute", Barnadhya Silpa Yatra: Benu Misra, Edited by Madhusudhan Das, Publisher – Kishore Kumar Das, Guwahati, Assam. P.13

5. Acharya, P. (2019), an article- "Capturing the Rhythm of Life", Barnadhya Silpa Yatra: Benu Misra, Edited by Madhusudhan Das, Publisher – Kishore Kumar Das, Guwahati,Assam. P.18

6. Sankar, K. (2019) an article- "Manwaatmar Bikhal Digantar Nirikhyak Benu Dar Smritit", Barnadhya Silpa

Yatra: Benu Misra, Edited by Madhusudhan Das, Publisher – Kishore Kumar Das, Guwahati, Assam. P.24

1. Plate 1: The Last Supper -Oil on Canvas, 3.1"x3.1", 1986

Image Courtesy: Gallery Benu Misra

Plate 2: Dream Girl -Oil on canvas 2.3"x3.2."', 1988

Image Courtesy: Gallery Benu Misra

Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 109-118(Total PP 10)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Plate 3: Lottery Ticket Seller –Pen and Ink, 1980

Image Courtesy: Gallery Benu Misra

Plate 4: The Chair - Oil on Canvas 90"x 60", 1989

Image Courtesy: Gallery Benu Misra

Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 109-118(Total PP 10)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly
Pathak — The Aesthetic Ethos of Learning

Plate 5: Peneki- Acrylic on Canvas, 2.10" x 4.7" , 1980

Image Courtesy: Gallery Benu Misra

Plate 6: Father and Son- Oil on Canvas, 2.10" x 2.1" , 1965

Image Courtesy: Gallery Benu Misra

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 119-129 (Total PP 11)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly
Vikram et al. — Cultural tradition and Social

Cultural Tradition and Social Consciousness of Rajasthani Folk Music

Vikram[a]*, Dr. Swati Sharma[b]

[a] Research Scholar, Department of Music Jai Narain Vyas University, Jodhpur
[b] Research Supervisor & Assistant Professor, Department of Music Jai Narain Vyas University, Jodhpur
[a]Email: ranavikram454@gmail.com

Abstract

Rajasthani folk music is an integral part of India's rich cultural tradition, which is not only a means of entertainment but also a living document of public life's experiences, social concerns, and historical heritage. This musical tradition gives voice to various castes, communities, festivals, life rituals, and social events. Singing styles of Maand, Pabuji ki Phad, Gavari, Terah Taali, Langas and Manganiyars, along with instruments like Dholak, Kamaicha, Ravanhatha, create a cultural heritage that touches the soul. While feelings of love, devotion, and valor emerge in Rajasthani folk songs, on the other hand, they also express social inequalities, the pain of women's lives, exploitation, and the experiences of struggle. Analyzing the diverse styles of folk music in depth in this article clarifies that it is not just a tradition of the past, but also a powerful medium of current social consciousness and cultural resurgence. Amidst the increasing influence of modernity and marketism, folk music is emerging as a basis for social dialogue and cultural stability, which needs to be preserved and promoted.

राजस्थानी लोक संगीत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है, जो ना केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि जनजीवन की अनुभूतियों, सामाजिक सरोकारों और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत दस्तावेज भी है। यह संगीत परंपरा विभिन्न जातियों, समुदायों, त्योहारों, जीवन संस्कारों और सामाजिक घटनाओं को स्वर देती है। माँड, पाबूजी की फड़, गवरी, टेराटाली, लांगाओं और मंगणियारों की गायन शैलियाँ, ढोलक, कमायचा, रावणहत्था जैसे वाद्ययंत्रों के साथ मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत का निर्माण करती हैं जो आत्मा को स्पर्श करती है। राजस्थानी लोक गीतों में जहां एक ओर प्रेम, भक्ति और वीरता की भावनाएँ उभरती हैं, वहीं दूसरी ओर वे सामाजिक विषमताओं, स्त्री-जीवन की पीड़ा, शोषण और संघर्ष की अनुभूतियों को भी व्यक्त करते हैं। इस लेख में लोक संगीत की विविध शैलियों का गहराई से विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यह केवल अतीत की परंपरा नहीं, बल्कि वर्तमान सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का सशक्त माध्यम भी है। आधुनिकता और बाजारवाद के बढ़ते प्रभाव के बीच लोक संगीत सामाजिक संवाद और सांस्कृतिक स्थायित्व का आधार बनकर उभर रहा है, जिसे संरक्षित और संवर्धित करने की आवश्यकता है।

Keywords: Rajasthani folk music, cultural tradition, social consciousness, folk heritage, female voice, public dialogue, folk instruments, Phad tradition, modernity and folk culture, music and social change.

राजस्थानी लोक संगीत, सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक चेतना, लोक विरासत, स्त्री स्वर, जनसंवाद, लोक वाद्ययंत्र, फड़ परंपरा, आधुनिकता और लोक संस्कृति, संगीत और सामाजिक परिवर्तन.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी बहुरंगी लोक परंपराओं में परिलक्षित होती है, जिनमें लोक संगीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। लोक संगीत न केवल मनोरंजन का एक स्रोत है, बल्कि यह समाज के सामूहिक अनुभव, ऐतिहासिक स्मृति, जीवन मूल्यों और संघर्षों का दस्तावेज भी होता है। यह परंपरा विशेष रूप से राजस्थान जैसे क्षेत्र में अत्यंत सशक्त रूप में विद्यमान है, जहाँ लोक संगीत जनजीवन में गहराई से समाहित है। राजस्थान के मरुस्थलीय भूगोल, जलवायु, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विविधता ने एक ऐसी लोक संगीत परंपरा का निर्माण किया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती रही है (शर्मा, 2018)।

राजस्थानी लोक संगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध और बहुआयामी रही है। यहाँ के लोक गीतों में ऐतिहासिक वीरता, धार्मिक आस्था, प्रेम और विरह की भावनाओं से लेकर सामाजिक विषमताओं और विद्रोह तक की अभिव्यक्ति मिलती है। उदाहरणस्वरूप पाबूजी की फड़, गोगाजी की कथा, राणा प्रताप और जैमल मेड़ता की गाथाएँ लोक समाज में वीर-रस और गौरवबोध का संचार करती हैं (जैन, 2016)। वहीं दूसरी ओर मीरा के भजन भक्ति और अध्यात्म के स्वर को जनमानस तक पहुँचाते हैं। यह संगीतमय परंपरा केवल राजा-महाराजाओं या उच्च वर्गों की गाथाएँ नहीं गाती, बल्कि इसमें आमजन के संघर्ष, पीड़ा, प्रेम और श्रम की भी सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है। राजस्थान की विविध लोक शैलियाँ–जैसे माँड, गवरी, तेरह ताली, ढूंढाड़ी गीत, बन्ना-बन्नी, गींदड़ आदि–विभिन्न क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमियों को प्रतिबिंबित करती हैं। लंगा, मंगणियार, कालबेलिया, गंधर्व, नट और बंजारा जैसे समुदायों ने इस सांगीतिक धरोहर को ना केवल संजोया, बल्कि इसे आत्मा के संगीत में ढालकर सजीव रखा (चौधरी, 2020)। इनकी गायन शैली, राग-विन्यास, वाद्य प्रयोग और जीवन-शैली से स्पष्ट होता है कि राजस्थानी लोक संगीत केवल गायन की परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन-दर्शन है, जो सामाजिक सामंजस्य, श्रद्धा, उत्सव और संघर्षों की गूंज है।

आज के वैश्वीकरण और तकनीकी संचार के युग में जहाँ एक ओर सांस्कृतिक समरूपता का दबाव बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर लोक कलाओं के संरक्षण की चुनौती भी सामने आई है। आधुनिक संचार माध्यमों ने एक ओर लोक संगीत को नए मंच प्रदान किए हैं, तो दूसरी ओर उसके पारंपरिक स्वरूप को खतरे में भी डाला है। ऐसी स्थिति में इस अध्ययन की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है कि हम यह समझें कि राजस्थानी लोक संगीत केवल अतीत की परंपरा नहीं, बल्कि वर्तमान सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक अस्मिता का भी सशक्त माध्यम है (मीणा, 2019)।

1.1 राजस्थानी लोक संगीत की विविध परंपराएँ

राजस्थानी लोक संगीत की परंपरा अत्यंत विविधतापूर्ण, बहुपरतीय और जीवंत है, जिसमें जनजातीय रचनात्मकता, धार्मिक आस्था, वीरता, विरह और भक्ति के स्वर एक साथ गूंजते हैं। यह विविधता न केवल गीतों के विषयवस्तु में परिलक्षित होती है, बल्कि संगीत की शैलियों, गायन-प्रदर्शन की पद्धतियों और वाद्ययंत्रों की बनावट तक में दृष्टिगोचर होती है (चौधरी, 2020)। राजस्थानी लोक संगीत की परंपराएँ क्षेत्र विशेष, सामाजिक वर्ग, जातीय पहचान और जीवन-प्रसंगों के आधार पर अलग-अलग रूपों में विकसित हुई हैं।

1.1.1 माँड: राजस्थानी संगीत में *माँड* शैली को सबसे उत्कृष्ट और कलात्मक गायन परंपराओं में माना जाता है। इसकी तानें श्रृंगार रस और सौंदर्यबोध से परिपूर्ण होती हैं। माँड शैली में *"केसरिया बालम"*, *"घूमर"*, और *"निंदिया के मारे"* जैसे गीत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यह शैली प्राचीन दरबारी और लोक संगीत के समन्वय से विकसित हुई मानी जाती है, जिसमें शास्त्रीय रागों की झलक भी मिलती है (शर्मा, 2018)। माँड का गायन

मुख्यतः मेल और स्त्री स्वर दोनों में मिलता है, और यह अक्सर सामाजिक अवसरों, राजस्थानी उत्सवों, और सांस्कृतिक आयोजनों में गाया जाता है।

1.1.2 पाबूजी की फड़: *फड़ गायन* राजस्थान की एक अनूठी और प्रदर्शनकला आधारित परंपरा है, जो *पाबूजी, देव नारायण, गोगाजी* जैसे लोकदेवताओं की कथाओं पर आधारित होती है। इसमें चित्रित कपड़े (फड़) के सामने भोपाओं द्वारा संपूर्ण रात भर गायन और अभिनय किया जाता है। पाबूजी की कथा ऊँटों के रक्षक, वीरता, और बलिदान की लोकगाथा है, जिसे समाज देवत्व और प्रेरणा के रूप में देखता है (जैन, 2016)। फड़ गायन में संगीत, चित्रकला, वाचन और आध्यात्मिक रस का सुंदर सम्मिलन होता है।

1.1.3 गवरी और जोगी गीत: *गवरी* आदिवासी (मुख्यतः भील समुदाय) की नाट्य-संगीत परंपरा है, जो सावन-भादो में शिव और पार्वती की कथाओं पर आधारित होती है। इसमें लोक नाट्य, नृत्य और गीत एक साथ होते हैं, और यह धार्मिक विश्वास के साथ-साथ सामुदायिक एकता और पर्यावरणीय चेतना को भी अभिव्यक्त करता है (मेहता, 2017)। वहीं *जोगी गीत* साधु-संतों, योगियों और सूफी भावधारा से प्रेरित लोकगीत हैं, जिनमें आध्यात्मिक संदेश, जीवन-मूल्य, और भौतिक मोह से विरक्ति की भावना प्रबल होती है। ये गीत सामाजिक स्तर पर संतुलन और समरसता का संदेश देते हैं।

1.1.4 मीरा और रामदेव के भजन- राजस्थान की भक्ति परंपरा लोक संगीत के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुई है। *मीरा बाई* के भजन–जैसे "पायो जी मैंने राम रतन धन पायो", "माने चाकर राखो जी"—ना केवल स्त्री आत्माभिव्यक्ति का माध्यम बने, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों के विरोध का भी प्रतीक बन गए (वर्मा, 2021)। मीरा के गीतों में भक्ति, विद्रोह, प्रेम और सामाजिक चेतना का अद्भुत संयोग मिलता है। इसी प्रकार *रामदेव पीर* के भजन विशेष रूप से दलित और वंचित समाज में आस्था के रूप में गाए जाते हैं। उनका संगीत समरसता, समानता और लोक-धर्म की भावना को स्थापित करता है। रामदेव भजनों में सूफियाना प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे यह भक्ति संगीत हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बनता है (सोलंकी, 2019)।

1.1.5 वीर-रस और ऐतिहासिक गीत: राजस्थान के वीर गाथा गीत लोक स्मृति के ऐसे स्वरूप हैं जो इतिहास को जनमानस में जीवित रखते हैं। *जैमल मेड़ता* और *पत्ता* जैसे योद्धाओं की गाथाएँ, *राणा प्रताप* के संघर्ष की लोकवाणी में अभिव्यक्ति, सामूहिक गर्व, बलिदान और स्वराज की चेतना को जगाते हैं। इन गीतों में तलवार, युद्ध, त्याग और मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना प्रबल होती है। लोकगायकों द्वारा गाए जाने वाले ये गीत सामाजिक वीरता का जीवंत रूप माने जाते हैं (सिंह, 2015)। इन विविध परंपराओं से स्पष्ट होता है कि राजस्थानी लोक संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति है–जिसमें इतिहास, भक्ति, वीरता, सामाजिक आलोचना और सामूहिक चेतना का अद्भुत संगम है। प्रत्येक गीत शैली किसी न किसी सामाजिक-आध्यात्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति करती है, और यही इसकी स्थायित्वशीलता तथा प्रासंगिकता का आधार है।

1.2 प्रमुख लोक वाद्ययंत्र और उनकी सांस्कृतिक भूमिका

राजस्थानी लोक संगीत की आत्मा उसके वाद्ययंत्रों में समाहित है। जहाँ एक ओर गीत लोकजीवन के अनुभवों, भावनाओं और विचारों की सशब्द अभिव्यक्ति करते हैं, वहीं वाद्ययंत्र इन गीतों को ध्वन्यात्मक जीवन प्रदान करते हैं। ये वाद्य न केवल ध्वनि उत्पन्न करने के उपकरण हैं, बल्कि वे एक संपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक भी

हैं–अपने स्वरूप, उत्पत्ति, उपयोग, और सामाजिक जुड़ाव के कारण। राजस्थान के लोक वाद्ययंत्र स्थानीय कारीगरी, सांस्कृतिक स्मृति और समाज की पहचान से गहराई से जुड़े होते हैं (सिंह, 2015)।

1.2.1 कमायचा: *कमायचा* राजस्थान का एक प्रमुख तंतुवाद्य (string instrument) है, जिसका प्रयोग विशेषतः *मंगणियार* समुदाय द्वारा किया जाता है। यह ऊँट की खाल, लकड़ी और तारों से निर्मित होता है। इसकी गूँज एक गहरी, करुण ध्वनि उत्पन्न करती है जो लोकगीतों के भाव को प्रभावी रूप से संप्रेषित करती है। कमायचा केवल एक वाद्य नहीं है, यह एक सांस्कृतिक पहचान है जो उस समुदाय की संगीत परंपरा, इतिहास और अस्तित्व से जुड़ी हुई है (चौधरी, 2020)। यह वाद्य पारंपरिक रूप से मौखिक इतिहास को संगीतमय रूप में संरक्षित करने का माध्यम रहा है।

1.2.2 रावणहत्था: *रावणहत्था* एक प्राचीन तंतुवाद्य है, जो *रावण* से जुड़ी लोककथाओं के कारण विशिष्ट सम्मान प्राप्त करता है। मान्यता है कि इसे सबसे पहले रावण ने स्वयं शिव की आराधना हेतु बनाया था। यह वाद्य वर्तमान में मुख्यतः *भील, संत* और *नट* समुदायों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। रावणहत्था की ध्वनि उदासी, अध्यात्म और वीरता की मिलीजुली अनुभूति कराती है। इसे चलते-फिरते कथावाचक, भिक्षु और लोकगायक अपने कंधे पर लटकाए ले जाते हैं, जिससे यह वाद्य राजस्थान की यात्रा-कथा परंपरा का भी अभिन्न हिस्सा बन गया है (जैन, 2016)।

1.2.3 मुरली और एकतारा: *मुरली* एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली बांसुरी है, जिसे विशेष रूप से चरवाहे, साधु-संत, और ग्रामीण कलाकार उपयोग में लाते हैं। इसकी मिठासभरी ध्वनि प्रेम, विरह और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने का माध्यम है। *एकतारा*, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक तार वाला वाद्य है, जो संतों और भिक्षुओं द्वारा गाए जाने वाले जोगी गीतों का मुख्य वाद्य है। यह साधना, भक्ति और साधारण जीवन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इन दोनों वाद्ययंत्रों में सादगी के साथ-साथ भाव-प्रवेश की अपार क्षमता होती है, जिससे श्रोता आत्मविभोर हो उठता है (वर्मा, 2021)।

1.2.4 डफली: *डफली* या *डफ* राजस्थान के लोकगीतों में लय और ताल की रीढ़ मानी जाती है। विशेषतः विवाह, तीज, होली, और धार्मिक आयोजनों में स्त्रियाँ इसे बजाकर समूहगान करती हैं। डफली का प्रयोग सामाजिक सहभागिता, उत्सव और उत्साह को सशक्त करने के लिए किया जाता है। यह स्त्री-सशक्तिकरण के एक लोक माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है, जहाँ महिलाएँ एकत्र होकर डफली की थाप पर अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और आशाओं को गीतों में पिरोती हैं (सोलंकी, 2019)।

1.2.5 वाद्ययंत्रों का सांस्कृतिक प्रतीकवाद: राजस्थानी लोक वाद्य केवल ध्वनि उत्पादक उपकरण नहीं हैं, बल्कि वे अपने आप में सांस्कृतिक प्रतीक हैं। इन वाद्यों का निर्माण स्थानीय संसाधनों से होता है, जैसे ऊँट की खाल, नीम की लकड़ी, बकरी की अंतड़ियाँ, तांबे के घुंघरू आदि। इन वाद्ययंत्रों की बनावट में स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक शिल्पकला और प्रकृति से तादात्म्य की भावना समाहित होती है। उदाहरणतः रावणहत्था का आकार, उसके सिर पर रावण की आकृति, तथा कमायचा की गोलाकार पेटी उस समाज की धार्मिक कल्पनाओं, लोककथाओं और पहचान को दर्शाती है (शर्मा, 2018)।

1.2.6 गीत और वाद्य का समन्वय: राजस्थानी लोक संगीत की विशेषता गीत और वाद्य के बीच एक पूर्ण सामंजस्य में निहित है। लोकगायक जब वीर गाथाएँ गाते हैं, तो कमायचा और ढोलक की गूँज उस भाव को सजीव कर देती है। जब जोगी गीत गाए जाते हैं, तो एकतारा की स्वर लहरियाँ उस साधना को गूढ़ता प्रदान करती हैं। विवाह गीतों में डफली की थाप तालबद्ध उल्लास और सामूहिकता को प्रकट करती है। इस प्रकार,

वाद्य केवल सहायक तत्व नहीं, बल्कि गीत की आत्मा बन जाते हैं, और साथ मिलकर एक समन्वित लोक अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं (मीणा, 2019)। इस प्रकार देखा जाए तो राजस्थानी लोक वाद्ययंत्र न केवल संगीत का माध्यम हैं, बल्कि वे उस समाज की चेतना, परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक आत्मा के संवाहक भी हैं। इनका संरक्षण और दस्तावेजीकरण सांस्कृतिक स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1.3 जातीय और समुदाय-आधारित संगीत परंपराएँ

राजस्थानी लोक संगीत की आत्मा वहाँ के विशिष्ट जातीय समुदायों की जीवन-शैली, परंपरा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में रची-बसी है। इन समुदायों द्वारा विकसित की गई संगीत परंपराएँ न केवल कला का रूप हैं, बल्कि सामाजिक अस्तित्व, सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक आत्मबल का माध्यम भी हैं। विशेष रूप से लंगा, मंगणियार, कालबेलिया, गंधर्व जैसे समुदायों ने राजस्थान की लोक संगीत परंपरा को जीवंत बनाए रखा है, जो सदियों से मौखिक परंपरा के रूप में चली आ रही है (चौधरी, 2020)। ये समुदाय न तो केवल कलाकार हैं, और न ही केवल पारंपरिक वादक; ये अपने-अपने समाज के ऐतिहासिक गायक, कहानीकार, और सांस्कृतिक वाहक भी हैं।

1.3.1 लंगा और मंगणियार समुदाय: *लंगा* और *मंगणियार* दो ऐसे समुदाय हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के थार क्षेत्र–विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, और बीकानेर जिलों–में फैले हुए हैं। ये मुस्लिम समुदाय हैं, जो परंपरागत रूप से हिंदू राजपूत संरक्षकों (जजमानी परंपरा के अंतर्गत) के लिए गीत गाते आए हैं। मंगणियारों के गीतों में देवी-देवताओं की स्तुतियाँ, लोकदेवता पाबूजी और मल्लिनाथ की गाथाएँ, और ऐतिहासिक राजपूत वीरों की वीरता के वर्णन होते हैं। इनके गीतों में *कमायचा*, *खड़ताल*, *डुग्गी* आदि वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता है (सिंह, 2017)। लंगा समुदाय के गीत मुख्यतः श्रृंगार रस, प्रेम, और मानवीय संबंधों पर केंद्रित होते हैं। वे *सारंगी* और *मुरली* का अत्यंत भावपूर्ण प्रयोग करते हैं। इनकी गायकी सूफी और लोक भावनाओं का अद्भुत संलयन है। लंगा गायन को 'मरुस्थल का मधुरतम स्वर' कहा जाता है (शर्मा, 2018)।

1.3.2 कालबेलिया समुदाय: *कालबेलिया* समुदाय को "नाचने-गाने वाला" समुदाय माना जाता है, जिसकी परंपरागत आजीविका साँप पकड़ना और उनके विष से औषधि बनाना रही है। आज यह समुदाय अपने विशिष्ट *कालबेलिया नृत्य* और गीतों के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुका है। इनके गीतों में जीवन की गति, स्त्रीत्व की अभिव्यक्ति, और प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। *पोंगा*, *खंजरी* और *बेण* जैसे वाद्ययंत्र इनके संगीत का हिस्सा होते हैं (मेहता, 2016)। 2009 में यूनेस्को द्वारा *कालबेलिया नृत्य* को "Intangible Cultural Heritage" घोषित किया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह परंपरा न केवल स्थानीय पहचान का अंग है, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर भी है।

1.3.3 गंधर्व और नट समुदाय: *गंधर्व* समुदाय की पहचान उनके वाचिक गायन और कथा-कथन की परंपरा से होती है। यह समुदाय विशेषतः धार्मिक आख्यानों–रामायण, महाभारत, पाबूजी की कथा आदि–को लोकधुनों और नाट्य शैली में प्रस्तुत करता है। *नट* समुदाय भी घूमंतु जीवन जीता है और अपनी जीविका के लिए नृत्य, संगीत, करतब और गायन में संलग्न रहता है। इन समुदायों के गीतों में संघर्ष, श्रम, भटकाव और आत्म-संघर्ष की गूंज होती है (जैन, 2016)।

1.3.4 खानाबदोश और वंचित समुदायों की संगीत परंपराएँ: राजस्थान के अनेक खानाबदोश समुदाय–जैसे *बंजारा*, *गरासिया*, *सापेरा*, और *मीरासी*–अपने विशिष्ट गीतों और वाद्ययंत्रों के साथ एक समृद्ध संगीत परंपरा के वाहक हैं। इनका संगीत सामाजिक मुख्यधारा से बाहर रहने के अनुभवों, विस्थापन, वंचना और सांस्कृतिक

पहचान की पुकार से भरा होता है। इनमें सामाजिक आक्रोश, आत्माभिव्यक्ति और समुदाय की एकजुटता के स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं (सोलंकी, 2019)। इनकी संगीत परंपराएँ बहुधा अनौपचारिक होती हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से ही संरक्षित होती रही हैं।

1.3.5 संगीत में सामाजिक पहचान और सामुदायिक आत्मबल: इन जातीय समुदायों की संगीत परंपराएँ उनके सामाजिक अस्तित्व की नींव हैं। यह संगीत उनके आत्मसम्मान, सामूहिक चेतना और सामाजिक संवाद का सशक्त माध्यम है। जब एक मंगणियार कलाकार "केसरिया बालम" गाता है, वह केवल एक गीत प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि अपने इतिहास, जातीय गर्व और सामाजिक संबंधों को भी जीवंत करता है। इसी प्रकार कालबेलिया स्त्रियाँ जब नृत्य-गीत प्रस्तुत करती हैं, तो वे केवल मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि स्त्री अस्मिता, सौंदर्य, और सामुदायिक चेतना का प्रदर्शन करती हैं (वर्मा, 2021)। लोक संगीत इन समुदायों के लिए केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी सामाजिक पहचान, संस्कृति के संरक्षण और पीढ़ीगत आत्मबल का प्रतीक है। यह समुदाय-आधारित संगीत परंपराएँ हमें यह सिखाती हैं कि संगीत केवल 'श्रोता' और 'कलाकार' का संबंध नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति के बीच जीवंत संवाद का माध्यम भी है (मीणा, 2020)।

1.4 लोक संगीत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना

राजस्थानी लोक संगीत केवल मनोरंजन या धार्मिक भक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज की पीड़ा, संघर्ष, असमानता और जीवन-सत्य की गहन अभिव्यक्ति भी करता है। विभिन्न समयों में यह संगीत परंपरा सामाजिक सवालों को स्वर देती रही है—चाहे वह स्त्री जीवन की विडंबनाएँ हों, किसान की पीड़ा, जल संकट, या जातीय भेदभाव। लोकगीतों में सामाजिक यथार्थ की उपस्थिति इसे जीवंत और संवेदनशील जनभाषा में परिवर्तित कर देती है (मेहता, 2018)।

राजस्थानी लोक संगीत में स्त्री जीवन की विविध अवस्थाएँ—बाल्यकाल, विवाह, विदाई, सास-बहू संबंध, संतान की चाह, और समाज में स्त्री की मर्यादा—की गहन झलक मिलती है। *गोरबंद*, *बणजारा गीत*, *ब्याव के गीत* और *सोहर* जैसे लोकगीतों में स्त्री की अनुभूतियाँ—आशा, पीड़ा, प्रतीक्षा, और सामाजिक बंधनों की विवेचना की जाती है। विशेष रूप से *विदाई गीत* जैसे "पिया मोरी रंग दे चुनरिया" में बेटी के पिता से विछोह की पीड़ा व्यक्त होती है, तो *सजन मिलन गीतों* में स्त्री की दैहिक और भावनात्मक आकांक्षा अभिव्यक्त होती है। इसके अलावा कुछ गीतों में घरेलू हिंसा, पितृसत्ता, और स्त्री को 'पराया धन' मानने की मानसिकता की आलोचना भी अंतर्निहित रूप में मिलती है (चौधरी, 2020)।
स्त्रियाँ स्वयं भी जब लोकगीत गाती हैं—जैसे "मेहंदी रचावे हाथा में, सासू जी बणगी हठीली"—तो वे अपने अनुभवों को कोमल हास्य, व्यंग्य, और करुणा के साथ समाज के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं (शेखावत, 2017)।

राजस्थानी भूगोल के अनुसार, यहाँ का कृषक जीवन हमेशा प्रकृति पर आश्रित रहा है—विशेषकर जल की अनुपलब्धता पर। लोकगीतों में मानसून की प्रतीक्षा, सूखा, फसल की बर्बादी, पशुधन की हानि, और कृषक जीवन के दुःखद यथार्थों की बार-बार अभिव्यक्ति होती है। "घड़लो भर भर आयो, नीर भरयो नैणां रो" जैसे गीतों में जल संकट के कारण मानवीय संबंधों में आने वाली कटुता, और जीवन की कठिनाइयों की झलक मिलती है। कुछ लोकगीतों में जल के लिए स्त्रियों की लंबी यात्रा, कुएं से पानी भरने में आने वाली कठिनाइयाँ, और 'पानी री गगरी' का प्रतीकात्मक प्रयोग समाज में जल के महत्व को दर्शाता है (सोलंकी, 2016)।

किसान आंदोलनों के संदर्भ में भी कुछ लोकगीतों में समकालीन संघर्षों की गूँज सुनाई देती है, जैसे कि कृषि सुधारों, ऋणग्रस्तता, और सरकारी नीतियों की आलोचना–यद्यपि यह अपेक्षाकृत आधुनिक अभिव्यक्तियाँ हैं, परंतु अब यह परंपरागत रचनाओं का हिस्सा बनती जा रही हैं (शर्मा, 2019)।

राजस्थान जैसे सामाजिक रूप से विविध राज्य में जातीय असमानताएँ गहरी रही हैं। लोक गीतों में कहीं-कहीं यह असमानता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, तो कई बार प्रतीकों के माध्यम से। कुछ *भील* या *दलित* समुदायों के गीतों में 'भोगे हुए यथार्थ' की झलक स्पष्ट मिलती है–जैसे "हम जुलहा कासे कहें पीर" या "माटी रो रंग एक ही है, पण जात जात में फर्क क्यूँ" जैसे गीत गहरे सामाजिक विमर्श को जन्म देते हैं (जैन, 2020)। इसके अतिरिक्त, *गाँवड़ी गीत*, *आंदोलन गीत*, और *नारी जागृति गीतों* में हाशिए पर खड़े समुदायों की आत्मसम्मान की चेतना और आवाज़ सुनाई देती है। यह संगीत विरोध, प्रतिरोध और आत्मसाक्षात्कार का सशक्त माध्यम बन जाता है (राजपुरोहित, 2021)।

राजस्थानी लोक गीतों में अनेक सामाजिक आंदोलनों–जैसे *बांध विरोध आंदोलन*, *जल बचाओ आंदोलन*, *जनजातीय अधिकार आंदोलन* आदि की अनौपचारिक गूँज सुनाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रचे गए कुछ गीतों में "धरती माँ रो धीरज टूट्यो, छीन्या जाए खनन का बूट्या" जैसी पंक्तियाँ आधुनिक पूंजीवादी विकास मॉडल की आलोचना प्रस्तुत करती हैं। इन गीतों में लोकधर्मी चेतना और पारिस्थितिकीय न्याय की माँग सुनाई देती है (दवे, 2022)। इसी प्रकार, स्त्रियों द्वारा गाए गए *नशाबंदी गीत*, *बाल-विवाह विरोधी गीत* आदि सामाजिक सुधारवादी विचारधाराओं को जन्म देते हैं, और लोक संगीत को जन-जागृति का माध्यम बना देते हैं।

राजस्थानी लोक संगीत में स्त्रियों की भागीदारी न केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम रही है, बल्कि यह स्त्री चेतना, आत्मबल और सामाजिक स्थिति के प्रति उनके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब भी है। स्त्री स्वर लोक संस्कृति में एक प्रकार की सामाजिक आत्मकथा प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव, भावनात्मक तनाव, और सामाजिक सीमाओं के बीच का संघर्ष मुखर होता है (शेखावत, 2019)। यह संगीत स्त्री के लिए न केवल मनोरंजन, बल्कि संवाद, विरोध और आत्मस्वीकृति का मंच भी है।

कई बार लोक गीतों में स्त्रियाँ स्वयं अपने समाज के अंतर्विरोधों और शोषण के विरुद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वर उठाती हैं। *कठिन गीत*, *गांवड़ी गीत*, और *स्वांग* जैसी परंपराओं में स्त्री अपने अनुभवों को व्यंग्य, करुणा और कभी-कभी तीखे प्रतिरोध के साथ प्रस्तुत करती है। "घूंघट में क्यों राख्यो मुँह, बात करूँ खुलके" जैसे गीतों में स्त्री की आवाज़ पितृसत्ता पर सीधा प्रश्न उठाती है। नारी स्वर को शोषण की चुप्पी नहीं बल्कि सृजनात्मक प्रतिरोध की भाषा में बदलना राजस्थानी लोक संगीत की विशिष्टता है (राव, 2021)। ग्रामीण महिलाएं जब खेतों में काम करते हुए सामूहिक रूप से गीत गाती हैं, तो वह श्रम की थकान को कम करने के साथ-साथ एक सामाजिक संवाद और मनोवैज्ञानिक साझा अनुभव भी बन जाता है। यह गीत एकतरफा नहीं होते, बल्कि समुदायिक चेतना से जुड़कर सशक्त स्त्री भावबोध का निर्माण करते हैं (मेहता, 2018)। समकालीन लोक गायिकाओं जैसे *मुमल*, *राजोबाई*, *मांगी बाई* और *स्वरलता* ने लोक परंपराओं को नए सिरे से व्याख्यायित किया है। इन्होंने स्त्री की भूमिका को केवल गीतों तक सीमित न रखकर उसे लोक मंच पर प्रस्तुत किया, जिससे स्त्रियों की उपस्थिति और आवाज़ समाज में और अधिक दृश्यमान हो सकी (जैन, 2022)। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में *नारी जागृति गीत*, *शिक्षा गीत* और *स्वावलंबन गीत* जैसे लोक रचनाओं के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास और अधिकार चेतना को बल मिल रहा है। इस प्रकार राजस्थानी लोक संगीत में स्त्री चेतना एक बहुआयामी स्वरूप में प्रकट होती है–जहाँ वह साधना, संवेदना और संघर्ष–तीनों स्तरों पर सामाजिक विमर्श को गहन बनाती है।

1.5 लोक संगीत और जनचेतना

राजस्थानी लोक संगीत सदियों से न केवल मनोरंजन का साधन रहा है, बल्कि यह जनचेतना को जाग्रत करने का भी एक सशक्त माध्यम रहा है। पारंपरिक गीतों में समाज के नैतिक मूल्य, पर्यावरणीय संतुलन, जल-संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधार जैसे विषयों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह संगीत लोक भाषा में जन-जन तक पहुंचता है, जिससे यह जनचेतना के निर्माण और प्रसार में विशिष्ट भूमिका निभाता है (कुमार, 2018)। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में *जल* की महत्ता को लोकगीतों में बखूबी स्थान मिला है। लोक गायन में ऐसे गीत मिलते हैं जो वर्षा की कामना, जल स्त्रोतों की महत्ता और जल संरक्षण के प्रति जन चेतना को उजागर करते हैं। उदाहरण स्वरूप, "बूंद-बूंद से घड़ो भरै" जैसे गीतों में जल की प्रत्येक बूंद को अमूल्य बताया गया है, जिससे जनता को जल बचाने की प्रेरणा मिलती है (जोशी, 2021)।राजस्थानी समुदायों में *तालाब* और *बावड़ियाँ* केवल जल स्रोत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल रहे हैं, और इनसे जुड़े गीतों में जल-संरक्षण के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव भी देखने को मिलता है। ये गीत नई पीढ़ी को संसाधनों के सम्मान और उनके सतत उपयोग के प्रति प्रेरित करते हैं।

अनेक लोकगीतों में शिक्षा की महत्ता को रेखांकित किया गया है। विशेष रूप से स्त्री शिक्षा को लेकर गाए जाने वाले गीतों में यह भावना देखी जाती है कि "पढ़ी-लिखी बेटी घर की शान", या "बेटी पढ़ेगी, समाज बढ़ेगा" जैसे भाव समाज में फैले हैं। ये गीत केवल रुढ़ियों को तोड़ने का प्रयास नहीं करते, बल्कि एक नई सोच को भी जन्म देते हैं (राठौड़, 2020)। वहीं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और नशे की प्रवृत्ति जैसे सामाजिक बुराइयों के विरोध में भी लोक गायकों ने गीतों की रचना की है। इन गीतों को मेलों, जागरणों, पंचायत बैठकों, और स्कूल कार्यक्रमों में गाया जाता है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में चेतना का संचार होता है (दाधीच, 2019)।

राजस्थानी लोक कलाकार केवल गीतकार या वादक नहीं हैं, वे समाज के भीतर एक सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। *कुमार गंधर्व*, *मांगणियार*, *लंगा* समुदायों के गायक, तथा आधुनिक लोक बंधु जैसे *मुमल*, *भूपेंद्र सिंह*, और *स्वरश्री सीमा मिश्रा* ने अपने गायन के माध्यम से पर्यावरण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता जैसे विषयों पर जनजागरण किया है (गोदारा, 2022)।
इन लोक गायकों की वाणी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक बन जाते हैं। इनका संगीत न केवल परंपरा को सहेजता है बल्कि जन-आंदोलनों का संवाहक भी बन जाता है। राजस्थानी लोक संगीत, इस प्रकार, केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान की सामाजिक चेतना और भविष्य की दिशा तय करने वाला जीवंत माध्यम भी है। इसमें निहित लोक विचारधारा और मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति आज भी समाज को संवाद, चेतना और समरसता का पथ दिखा रही है।

1.6 निष्कर्ष

राजस्थानी लोक संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है जो पीढ़ियों से सामाजिक मूल्यों, ऐतिहासिक चेतना, आध्यात्मिक भावनाओं और समुदाय की स्मृतियों को संजोए हुए है। इस लेख के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान की लोकसंगीत परंपरा विविध स्वरूपों में न केवल भाषायी और सांगीतिक विविधता का परिचायक है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक संरचना, सामुदायिक अंतःक्रिया और जनचेतना को भी प्रतिबिंबित करती है।

प्रमुख निष्कर्षों के रूप में यह पाया गया कि लोक संगीत की विधाएँ – माँड, पाबूजी की फड़, गवरी, मीरा भजन, वीर-गाथाएँ – समाज के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोक वाद्ययंत्र जैसे रावणहत्था, कमायचा और मुरली न केवल ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण हैं, बल्कि वे समुदायों की सांस्कृतिक स्मृति और सामूहिक पहचान का वाहक भी हैं। मंगणियार, लंगा, कालबेलिया, गंधर्व जैसे जातीय समुदायों ने अपनी विशिष्ट परंपराओं के माध्यम से संगीत को जीवंत बनाए रखा है। साथ ही, लोकगीतों में स्त्री जीवन, सामाजिक भेदभाव, जल संकट, किसान संघर्ष जैसे मुद्दों की उपस्थिति लोक संगीत को एक सशक्त सामाजिक दस्तावेज़ का दर्जा प्रदान करती है।

सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व की दृष्टि से देखा जाए तो लोक संगीत राजस्थान की आत्मा है – यह सांस्कृतिक आत्मबल, सामुदायिक सौहार्द, और जनसंवेदना का संवाहक है। लोक संगीत सामाजिक संवाद, परंपराओं के हस्तांतरण, और सामाजिक चेतना के विस्तार का माध्यम रहा है। यह न केवल अतीत को जोड़ता है, बल्कि वर्तमान को जागरूक करने और भविष्य की दिशा तय करने में सहायक होता है।

भविष्य के अध्ययन हेतु संभावित दिशा यह हो सकती है कि विभिन्न लोक विधाओं में पर्यावरण चेतना, स्त्री विमर्श, ग्रामीण जीवन और वैश्विक प्रभावों की तुलना की जाए। आधुनिकता और बाज़ार के बीच लोक संगीत की अस्मिता किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है, यह भी शोध का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लोक संगीत की प्रस्तुति, शहरी युवाओं में इसकी स्वीकार्यता और लोक कलाकारों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर केंद्रित अध्ययन भी ज़रूरी हैं।

इस प्रकार, राजस्थानी लोक संगीत परंपरा को केवल संरक्षित नहीं, बल्कि पुनः प्रासंगिक बनाना आज की एक सांस्कृतिक और नैतिक आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. गोस्वामी, ओ. पी. (2014). *राजस्थान का लोक साहित्य.* जयपुर: राजस्थान ग्रंथ अकादमी।
2. चौधरी, एम. (2020). *लोक कलाकार और राजस्थान का लोक संगीत.* जोधपुर: मरु प्रकाशन।
3. चौधरी, एम. (2020). *राजस्थान के लोक कलाकार और जातीय संगीत परंपराएँ.* जोधपुर: मरु लोक संस्थान।
4. चौधरी, सुभाष. (2018). *राजस्थानी लोक संस्कृति और समाज.* बीकानेर: संस्कार पब्लिशिंग हाउस।
5. चौधरी, एस. (2020). *राजस्थानी लोक गीतों में स्त्री जीवन की अभिव्यक्ति.* बीकानेर: संस्कृति साहित्य संस्थान।
6. दवे, एन. (2022). *सांस्कृतिक प्रतिरोध और लोक संगीत.* नई दिल्ली: पर्यावरण-संवाद संस्था।
7. दाधीच, एम. (2019). *लोक साहित्य और सामाजिक आंदोलन.* अजमेर: संस्कृति संवाद प्रकाशन।
8. जैन, ए. (2020). *लोकगीतों में जातीय चेतना और सामाजिक संघर्ष.* अजमेर: समकालीन समाज अध्ययन संस्था।
9. जैन, पी. (2016). *राजस्थान की लोक परंपराएँ: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य.* नई दिल्ली: भारतीय लोक कला मंडल।

10. जोशी, पी. (2021). *राजस्थान में जल संस्कृति और लोक गीत.* जयपुर: संस्कृति विमर्श केंद्र।

11. Joshi, A. (2023). *Digital Age and Folk Music Education: A Practical Approach*. Delhi: Centre for Folk Studies.

12. झंवर, दिनेश. (2017). *राजस्थान के लोक वाद्य और उनकी परंपरा.* उदयपुर: संगीत भारती प्रकाशन।

13. कुमार, आर. (2018). *भारतीय लोक परंपरा और सामाजिक परिवर्तन.* नई दिल्ली: जनचेतना प्रकाशन।

14. कंवर, एस. (2017). *ढूंढाड़ी गीतों में स्त्री जीवन की छवियाँ.* अजमेर: मरुप्रज्ञा प्रकाशन।

15. कंवर, ए. (2018). *लोक कलाकार और मीडिया: अवसर एवं संकट.* बीकानेर: जनकल्याण प्रकाशन।

16. गहलोत, पी. (2021). *राजस्थानी लोक संगीत में पारंपरिकता और आधुनिकता का द्वंद्व.* जोधपुर: संगीत शोध केंद्र।

17. गोदारा, ए. (2022). *लोक कलाकारों की सामाजिक भूमिका: एक अध्ययन.* बीकानेर: संगीत लोक संस्थान।

18. टंडन, मोहनलाल. (2012). *भारतीय लोक संगीत का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य.* दिल्ली: साहित्य भवन।

19. ठाकुर, रेखा. (2020). *नारी स्वर और लोक साहित्य.* जयपुर: विमर्श प्रकाशन।

20. त्रिपाठी, के. पी. (2015). *लोक साहित्य और जनसंस्कृति.* बनारस: भारत लोक विद्यापीठ।

21. Meena, R. (2021). *Tourism and Folk Music: An Interrelation*. Bikaner: Kala Vimarsh.

22. Mehta, B. (2017). *गवरी परंपरा: आदिवासी संगीत और लोक नाट्य का समन्वय.* उदयपुर: आदिवासी संस्कृति केंद्र।

23. Mehta, R. (2018). *लोक संगीत और सामाजिक यथार्थ: राजस्थान का परिप्रेक्ष्य.* जयपुर: स्वर संस्कृति प्रकाशन।

24. मिश्रा, वसुंधरा. (2019). *भारतीय लोक संगीत और वैश्वीकरण.* दिल्ली: संस्कृति विमर्श प्रकाशन।

25. मौर्य, वी. के. (2013). "भारतीय लोक वाद्य और उनका सांस्कृतिक महत्त्व." *भारतीय संगीत शोध जर्नल*, 7(2), 20–29.

26. Meena, D. (2019). *लोक वाद्य और गीतों का पारस्परिक समन्वय.* कोटा: राजस्थानी सांस्कृतिक मंच।

27. Nath, Shailendra. (2016). *भारतीय संगीत और समाज.* दिल्ली: संगीत शोध संस्थान।

28. Patel, Chetna. (2021). "लोक संगीत और समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ." *जनवाणी शोध पत्रिका*, 12(3), 45–53.

29. Rathore, D. (2020). *लोकगीतों में शिक्षा और सामाजिक सुधार की चेतना.* जोधपुर: ग्रामीण समाजशास्त्र संस्थान।

30. राजपुरोहित, वी. (2021). *राजस्थान के दलित लोक साहित्य में सामाजिक न्याय की भावना.* बीकानेर: लोक साहित्य समिति।

31. Sharma, D. (2016). *मीरा और नारी आत्मा की मुक्ति.* बीकानेर: भक्तिकाव्य शोध संस्था।

32. Sharma, D. (2019). *किसान आंदोलनों की लोक अभिव्यक्ति.* उदयपुर: नवचेतना शोध प्रकाशन।

33. Sharma, S. (2020). *राजस्थान की सांस्कृतिक संस्थाएँ और लोककलाएँ.* जयपुर: संस्कृति संवाद प्रकाशन।

34. शेखावत, एम. (2017). *राजस्थान की लोक गायन परंपरा और स्त्री स्वर.* जयपुर: महिला अध्ययन शोध केंद्र।

35. शेखावत, एम. (2019). *राजस्थानी लोक साहित्य में स्त्री स्वर.* जयपुर: संस्कृति विमर्श प्रकाशन।

36. Singh, A. (2020). "Folk Instruments and Performers of Rajasthan." *South Asian Folk Studies*, 8(2), 102–114.

37. Singh, R. (2020). *लोक कला का बाज़ारीकरण: एक विश्लेषण.* जयपुर: लोकसंस्कृति संस्थान।

38. Singh, S. (2015). *राजस्थानी वीरगाथा परंपरा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य.* अजमेर: वीर तेजा शोध संस्थान।

39. Solanki, K. (2019). *रामदेव भक्ति परंपरा और सामाजिक समरसता.* जोधपुर: शेखावाटी संस्कृति संस्थान।

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 130-136 (Total PP 07)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Importance of Merits and Demerits Described in Music Scriptures

Vineema Jangid[a]*, Dr. Swati Sharma[b]

[a] *Research Scholar, Department of Music Jai Narain Vyas University, Jodhpur*
[b] *Research Supervisor & Assistant Professor, Department of Music Jai Narain Vyas University, Jodhpur*
[a]*Email: vinimajangid@gmail.com*

Abstract

India has a rich tradition of music since the Vedic period. The Samaveda emphasizes the pervasive nature of music, along with the rules of presentation, outcomes, and related regulations. It stresses the strict adherence to guidelines for achieving harmony before and after musical performances. Knowledge of musical traditions, customs, and laws has been obtained from ancient times through musical texts. In Indian thought, there is a subtle and concise discussion of conduct, behavior, and influence based on the philosophical and practical principles of music. From these scriptures, we gain insights into musical merits (Gun) and demerits (Dosh) and characteristics according to time, era, and circumstances. In the art of music, the scriptural regulations of merits, demerits, and critical judgment establish the importance of these texts by providing ethical guidelines for the unimpeded experience of 'Rasa' (aesthetic delight) by the performer and by conveying moral ideals and inspirational elements to the general public, thereby easily reinstating Indian musical philosophy and culture. The scripture of each discipline directly defines its customs and policies and provides guidance to practitioners of that subject. In Indian music, we have gained knowledge of various musical experiments, customs, and disciplines, such as the ten characteristics (Dash Vidh Lakshan), Gamak, Meend, Khatka, Alpatva-Bahutva, Raga Prayoga, Dhruva Gaan, etc., to clarify Jati Gaan. In this sequence, ancient to modern musical texts also provide us with merits and demerits concerning various musical subjects, which are essential for the art of music.

2. वैदिक काल से ही भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। सामवेद में संगीत की व्यापकता तथा साथ - साथ ही प्रस्तुति के विधान ,प्रतिफल एवं तत्संबंधी नियमो, प्रस्तुति के पूर्व तथा पश्चात् के क्रियाकलापों एवं स्वारस्यता प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट दिशा निर्देश का कठोर पालन आवश्यक बताया है। संगीत संबंधी ग्रंथो में सांगीतिक परंपराओ की रीती - नीति एवं विधान का ज्ञान प्राचीन काल से ही प्राप्त होता आ रहा है। भारतीय विचारों में संगीत की दार्शनिक और प्रायोगिक विधानों के आधार पर आचार, व्यवहार और प्रभाव की सूक्ष्मता से सारगर्भित चर्चा प्राप्त होती है। इन्ही शास्त्रों से समय, काल तथा परिस्थिति के अनुसार हमें सांगीतिक गुण-दोष तथा लक्षण की चर्चा प्राप्त होती है| संगीत कला में व्यवहार एवं प्रस्तुति के प्रस्तोता द्वारा रस की निर्बाध अनुभूति हेतु नीति निर्देश एवं आमजन में नैतिक आदर्श एवं प्रेरक तत्वों का सम्प्रेषण कर भारतीय संगीत दर्शन तथा संस्कृति को सहज ही प्रतिस्थापित करने में गुण दोष तथा वाद निर्णय का शास्त्रोक्त विधान इन ग्रंथो की महत्वता को प्रस्थापित करता है। प्रत्येक विधा का शास्त्र उस विषय की रीति नीति को प्रत्यक्ष रूप से निरुपित करता है तथा विषय के साधकों को उस संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारतीय संगीत में संगीत विषय संबंधी अनेक प्रयोग, रीति तथा अनुशासन का ज्ञान हमें प्राप्त होता आया है। जैसे जाति गायन को स्पष्ट करने हेतु दश विध लक्षण, गमक, मींड, खटका, अल्पत्व- बहुत्व, राग प्रयोग, ध्रुवा गान इत्यादि। इसी क्रम में प्राचीन काल से आधुनिक काल के संगीत ग्रन्थ हमें विभिन्न संगीत विषयों के संबंध में गुण-दोष भी प्रदान करते है, जो संगीत विधा हेतु आवश्यक है।

Keywords: Merits and demerits, guidance, scripture, music, pervasiveness.

गुण दोष, मार्गदर्शन, शास्त्र, संगीत, व्यापकता।

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

विभिन्न संगीत शास्त्रों में गुण और दोष का महत्व विशेष रुप से वर्णन किया गया है। यह संगीत के विकास और समाज में इसके सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। यह गुण और दोष संगीत के शास्त्रीय और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित करते है साथ ही इसके सामाजिक और मानवीय महत्व को एक उचित रुप में भी विकसित करते है। सामाजिक, आर्थिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी इन गुणों और दोषों का महत्व अतिआवश्यक है। गुण-दोष संगीत जगत में प्राचीन काल से ही श्रुति-परंपरा के द्वारा चले आ रहे हैं, जिनमें यदा-कदा प्रतिभा संपन्न कलाकार अथवा शास्त्रकार समयकाल की आवश्यकता अनुसार बदलाव भी करते आये है। सामान्यतः हम वैदिक काल से ही संगीत के गुणदोष का प्रारंभिक रूप देख सकते हैं।

हमारे जीवन की प्रत्येक स्थिति में गुण व दोष किसी न किसी रूप में सामने आते ही रहते हैं। गुण-दोष का तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु की खूबियों और कमियों अर्थात दोनों पक्षों के भावों से हैं। संगीत में गुण-दोष की इस चर्चा का आरंभिक संक्षिप्त रूप हमें नारदीय शिक्षा में प्राप्त होता है।

गुणात प्रवर्तते ..... समासतः ।। नाट्यशास्त्र अध्याय 33 श्लोक 1

अर्थात जहां गुणों से गान का आरम्भ होता है और वहीं दोष से उसका निराकरण होता है, अतः गायन को समझने की प्रक्रियाँ में गुण-दोष को प्रयत्न करके जानना चाहिए।

संगीतं मोहिनी ..... फलम। लक्ष्य संगीत

अर्थात योग्य रस, भाव, भाषा, राग अंगों की साधना को साधते हुए जो गायक गाता है, उसका गेय संगीत सभी श्रोताजनों के मन को जीतने में अवश्य सफल होता है। स्वभावतः हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की गायन वादन क्रिया में एक आचार्य उस गीत के अंतर्गत उसकी समता को ढूंढता है, एक पंडित उसमें साहित्य को देखता है, स्त्रियां भी अपने स्वभाव के अनुसार मधुरता की खोज करती है। इन सभी रूपों का दर्शन हमें आज भी समाज के लोगों में देखने को मिलता है। गुण-दोष का संक्षिप्त रूप हमें सर्वप्रथम नारदकृत "नारदीय शिक्षा" में प्राप्त होता है।

नारदीय शिक्षा की तृतीय खंडिका में गान के गुण व दोष का विवेचन इस प्रकार पाया जाता है-

लौकिकवैदिकंचगानदशगुणंयुक्तंतुवेदिकार्यमित्युच्यते"

नारदीय शिक्षा में गीत के दस गुण बताएं गए हैं जो इस प्रकार है- रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट, लक्षण, सम. सुकुमार, और मधुर। उपर्युक्त दस गुणों के अतिरिक्त नारद ने 10 गीत दोष भी बताए हैं।

साथ ही नाट्यशास्त्र, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार इत्यादि ग्रंथो में भी कालक्रम तथा परिस्थिति के अनुसार संगीत के प्रत्येक वर्ग हेतु गुण दोष की चर्चा की है। नाट्यशास्त्र में भरतानुसार कंठ के गुण व दोष का प्रतिपादन किया गया है संगीत के प्रकीर्णाध्याय में कंठ के 15 गुण व दोषों का उल्लेख किया गया है, साथ ही में नायक के 22 गुण व 25 दोषों का भी उल्लेख किया गया है।

ऐतिहासिक संगीतशास्त्र के अध्ययन स्रोत में पांडुलिपि, भाषाशास्त्र, चित्र, लेख-आलेख इत्यादि शामिल है। संगीत कला गुरूमुख द्वारा दी गई शिक्षा है अतः एक गायक अपने गुरु के द्वारा प्रदर्शित गुणों-अवगुणों को भी सहजता अपने गायन में समाहित कर लेता है। अक्सर हम घरानों में देखते हैं कि किसी एक क्रिया या गाने-बजाने की एक विशेष तकनीक पीढ़ियों से चलती जाती है। इसमें शिष्यों द्वारा जिस गुण को देखा जाता है उसे अपना लिया जाता है।

गुण-दोष की अपनी ही महत्ता है- जिस प्रकार सामान्य जीवन में किसी भी व्यक्ति के गुणों की चर्चा की जाती है, तो उसमें स्वतः ही सकारात्मक विचार प्रवाहित होने लग जाते है और वह आगे अधिक नया सीखने का प्रयास करता है। दोष ज्ञात होने पर भी इसे सकारात्मक रूप लेकर उसका निराकरण किया जाता है।

जैन आचार्य पार्श्वदेव द्वारा लिखित संगीत समयसार में कुल दस अध्याय हैं। ग्रन्थ के नौ अधिकरणों के अंतर्गत संगीतशास्त्र के गूढ़ और सूक्ष्म सिद्धान्तों का विषद निरूपण प्राप्त होता है। जैन आचार्यो द्वारा 'संगीतशास्त्र' विषयों पर लिखे गए विभिन्न संगीत ग्रंथों में से 'संगीतसमयसार' प्राचीनतम है। 'संगीतरत्नाकर' के जैन टीकाकार महाराज सिंहभूपाल (14वी शती ई) ने भी 'संगीतसमयसार' से अनेक उदाहरण दिये है| दिगम्बर मुनि पार्श्वदेव ने भी इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है कि संगीत विधा में प्रदर्शन के साथ-साथ गुण दोषों के द्वारा एक शास्त्रसम्मत मार्ग प्रस्तुत किया गया है। अर्थात यह प्रदर्शनकारी विधाओं के मार्गी जनों द्वारा एक लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से प्रदर्शनकलाओं में एक सुधारात्मक स्वरुप प्रकट होता है। इन तथ्यों को सम्मुख रखा है, जिसका वर्तमान समय में नितांत अभाव है | ग्रन्थ में वर्णित गुण तथा दोषों का वर्णन इस प्रकार दिया गया है |

<u>गायक के गुण</u>

अनिन्द्याश्चैव ..... उदाहृतः ॥

अनिन्ध्य वर्ग अर्थात गायक के 17 गुण निम्नानुसार वर्णित है -

क्रिया पर वह है जो शास्त्रों में दिए गए विभिन्न निर्देशों का प्रयोग कर मार्ग और देशी संगीत को बिना किसी दोष से गाता है। क्रमस्थ वह है जो उत्तम से भी उत्तम प्रबंध को क्रमपूर्वक प्रतिरूपक पर्यन्तगाता है। गतिस्थ वह है जो कंठ के अधीन होने के कारण लक्षणयुक्त गमकों का प्रयोग अलग-अलग रूपों में कर सकता है। सुघट वह है जो स्वर वर्ण और ताल की घटना को गायन में सुन्दर ध्वनि से युक्त करता है। सुसन्च वह है जो सुस्वस्थ होने के कारण सरलता से प्रत्येक राग की आलप्ति करने में योग्य हो। शिक्षाकार वह है जो शुद्ध और छायालग रागों में शीघ्रता से विषम और प्रांजल गीत सीख लेता है। रसिक वह है जो अच्छे संगीत को सुनकर प्रफुल्लित हो जाए एवं नयन आनंद से अश्रु पूर्ण हो जाए। भावुक वह है श्रोता के मन को जानकर निरस को सरस और भावहीन को भाव युक्त करने वाला हो। मनोहर गीत के द्वारा श्रोताओ आशय को जानकर रंगस्थल में गीत की रचना करने वाला गायक हो। पररीतिज्ञ वह है जो आलप्ति में गीत और शरीर की चेष्टाओं का अनुकरण करने वाला और गीत के उत्तम गुणों का ज्ञान रखने वाला हो। सुगंध वह है जो देर तक विषम और प्रांजल गीत गाते रहने पर भी जिसका कंठ मधुरता यूक्त रहे। आलप्ति गायन वह है गीत की तुलना में अधिक सुखदायक आलप्ति करने वाला गायक हो। रूपक गायन वह है जिसका गीत आलप्ति की अपेक्षा भी अत्यंत मनोहर हो। चौपट वह है जो शुद्ध और छायालग रागों में आलप्ति युक्त गीत गाता है। रीताल वह है जिस गायक की ध्वनि और शरीर में विभिन्न देशों की रीतियों का स्पर्श होता है। विबन्ध

वह है जो ध्वनि में अनेक प्रकार से विविध गति का चिंतन करता है। मिश्र वह है।,, एक राग में दूसरे राग की छाया का प्रयोग कर निर्दोष रूप में और कौशलता पूर्वक करता है।

गायक के दोष

सन्दष्टः ..... गीतवेदिभिः ॥ (संगीत समयसार**)**

निन्द्य के अंतर्गत 19 भेद अर्थात गायक के 19 दोष निम्नानुसार वर्णित है -

संदष्ट- दांत पीसकर गाने वाला।

कम्पित- कम या अधिक स्वर लगाने वाला (कनसुरा) ।

भीत- भयभीत होकर गाने वाला।

शंकित- शंकाकुलहोकर गाने वाला।

सानुनासिक- नाक से गाने वाला।

उद्धुष्ट- सब ओर से क्षुब्ध होकर गाने वाला।

काकी- कौवे जैसी स्वर वाला।

सूत्कारी- सू-सू कर के गाने वाला।

अव्यवस्थित- स्थानों में व्यवस्था न रखने वाला।

कराली- मुँह फाड़ के गाने वाला।

झोबक- आँखे और नाक फुला कर गाने वाला।

वक्री- गर्दन टेढ़ी करके गाने वाला।

प्रसारी- गीत को फैलाकर गाने वाला।

निमिलक- आँखे बंद करके गाने वाला।

निरावधानक- गीत पर एकाग्र न रहने वाला।

विताल- बेताला गाने वाला।

उष्ट्रकी- ऊँट की भांति बैठकर गाने वाला।

उद्घड- बकरी की भांति ठोड़ी चलाकर गाने वाला।

मिश्रक- जो शुद्ध राग में छायालग का मिश्रण और छायालग राग में शुद्ध राग का मिश्रण करता है।

महत्ता-

संगीत शास्त्रों के अनुसार गुण और दोष अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें संगीत की सही रचना और प्रदर्शन को सही मान्यता देने और अध्ययन की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। संगीत मानव के मन में स्थित समस्त

भावों राग, द्वेष, काम-मद, लोभ-मोह, आशा, निराशा, आदि सभी से ऊपर उठकर सीधे अंतर्चेतना को जागृत करता हुआ मानव के हृदय को आलोकित करता है। संगीत द्वारा मधुर भावों की अभिव्यक्ति के कारण गायक एवं श्रोता में सीधा जुड़ाव रहता है। इस हेतु गुण-दोष विचार द्वारा संगीत मनीषियों ने कला जगत के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी अनुकूल सन्दर्भों को परिलक्षित किया है। संगीत समयसार आदर्श प्रस्तुत करता है।

आज के वैज्ञानिक युग में भी गुण दोष परंपरा का अपना एक महत्व है। गुण और दोष न केवल संगीत के सन्दर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि इन्हें समझने से संगीतकार और श्रोता दोनों को संगीत की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है। यह गुण संगीत के प्रभावी और सुरक्षित प्रदर्शन को संभव बनाते हैं। दूसरी ओर दोष गलतियों और कमियों को संदर्भित करते हैं। गुणदोष श्रोताओं और कलाकारों को आकलन करने की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। संगीत में दोष गायक व वादक के विकास हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे शिक्षा और संशोधन के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। संगीत शास्त्रों में गुणों और दोषों का महत्व न केवल रचनात्मक प्रक्रिया में देखा जाता है, बल्कि ये संगीत की प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संगीत एक प्रदर्शनकारी कला है, इसके अंतर्गत कला प्रत्येक पहलू का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। किसी संगीत सभा में मंच के सम्मुख विराजे श्रोतागण, मंच पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति तथा मंच पर क्रियाशील प्रत्येक गतिविधि को अपने-अपने नज़रिये से देखते हैं। श्रोतागणों में उपस्थित भाँति- भाँति के विचारों व भावों के व्यक्ति अपने-अपने नजरिए से अपने भावों के अनुकूल रसास्वादन करते हैं। सभा में विराजित कोई श्रोता गायक वादक के रंग रूप से तो कोई पहनावे से मोहित हो जाता है, कोई श्रोता उनके सुरीलेपन से, कोई श्रोता लयकारी से तो कोई श्रोता उनके हाव-भाव व कला प्रदर्शित करने के ढंग से आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हे कि संगीत कला के विभिन्न पहलुओं से भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रोता अपनी रुचि अनुसार रसास्वादन करते हैं। हमारे प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथो में गायको, वादको के गुण-दोष का वर्णन सहज व सुंदर ढंग से किया है। जो हमें उस समय प्रचलित वस्तु तथा स्थिति से अवगत कराते है। इनका पालन कर जो संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति देता है उसकी एक अमिट छाप श्रोताओं के मानस पटल पर शीघ्र ही छप जाती है, इसके विपरीत जो गायक वादक दोष युक्त प्रस्तुति देते हैं, उनकी दोष युक्त छवि या उनकी प्रस्तुति के तत्व दर्शकों की स्मृति में दीर्घकाल तक रहते हैं। सामान्यतः हमारा दैनिक जीवन भी गुण दोष से अछूता नहीं रह पाता है। दैनिक प्रक्रिया में भी गुण-दोष का वैचारिक विश्लेषण कार्यरत रहता है। इससे किसी भी व्यक्तित्व या कला इत्यादि को नवनीत कर उसके गुणों, अच्छाइयों को परिशोधित कर दोषों का निराकरण किया जा सकता है। गुण दोष का महत्व किसी भी कला को और समृद्ध व संपन्न बनाना है। जिससे कला व साहित्य के हर एक तत्व को सहजता व सुन्दरता के साथ प्रस्तुत किया जा सके।

मनोबल में बढोतरी - गुणों के द्वारा एक कलाकार की छवि सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होती है। जिससे उसका मनोबल भी बढ़ता है, तथा साथ ही वह बिना संकोच, भय व हिचकिचाहट के अपनी कला को बेहतर रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। किसी सांगीतिक शोध का सामाजिक पहलू यह भी है, कि संगीत की परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित अवश्य हो।

कला व कलाकार का सम्मान

कला और कलाकार समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। वे समृद्धि व संस्कृति के प्रतीक होते है। जो समाज को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करते है। हालांकि सम्मान देने के लिए केवल

कला और कलाकार का नाम मात्र ही काफी नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा प्रदर्शित कला, उनका व्यवहार और उनकी कला के प्रदर्शन का तरीका भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन सभी का श्रोताओं तथा संगीत प्रेमियों द्वारा बारीकी से मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन में उनकी कला व व्याक्तित्व के हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाता है और साथ ही टीका टिप्पणी भी की जाती है। एक कला और कलाकार के सम्मान की स्थिति में गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक कलाकार की उत्कृष्टता; संवेदनशीलता और समर्पण के साथ बनाई गई कला का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उसमें एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है।

प्रायः हर एक व्यक्ति समाज का अंग है, जो कलाकार संगीत शास्त्रों में प्रयुक्त गुणों का अनुसरण करता है, उन्हें एक आदर्श गायक तथा विषय ज्ञाता के रूप में देखा जाता है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी कुछ समय पूर्व ही शोधार्थी ने विदुषी कौशिकी चक्रवर्ती जी का जोधपुर में आयोजित साक्षात संगीत समारोह सुना। उसमें शोधर्थी ने कोमलता मधुरता विनम्रता, सौंदर्य तत्व, लालित्य तथा मनोरमता के साक्षात् दर्शन प्राप्त किये। उनमें किसी भी प्रकार का मुद्रा दोष नहीं देखा। उनका खिलता मुस्कुराता चेहरा अपने आप में एक मनोरंजनदायक तथा आनंद स्वरूप था। उनके आचार- व्यवहार से वहां विराजे सभी श्रोतागणों व विद्वज्जनो की आंखों में एक सम्मान की झलक दिखाई पड़ रही थी। यह सब कुछ अपने आप में एक मनोरम वातावरण की निर्मिती कर रहा था। इन गुणों द्वारा वहाँ उपस्थित श्रोताओं के मन में उनकी एक अमिट छवि स्थापित हो गई। उनकी प्रस्तुति के समय सहजता व सुंदरता युक्त गायन निश्चित रूप से सभी को मोहित कर गया व साथ ही सीखने का एक प्रकल्प बन गया।

गुणो के साथ-साथ ही दोषों का भी अपना महत्व है। एक कला या कलाकार के दोषों को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उन समस्याओं को समझकर उन्हे उचित मार्गदर्शन कर नया रूप प्रदान करना चाहिए। दोष को सामान्यतः एक नए स्तर पर पहुँचने का माध्यम बनाना चाहिए, जो एक कलाकार को अपनी कला में सुधार करने का अवसर देता है। वास्तव में गुण-कला और कलाकार को निपुण करने व दोष स्वआकलन द्वारा मार्गदशन प्रदान करते है। इससे न केवल कला के स्तर को ऊँचा किया जा सकता है, बल्कि इससे कला और कलाकार की प्रगति में भी सहायता मिलती है।

अंत मे गुण और दोष दोनो ही संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। गुणो का संचय संगीतकार के कलात्मक विकास में मदद करता है, तो दोषों को ज्ञान कला को नए आयाम प्रदान करता है। इस प्रकार गुण और दोष संगीतकार के लिए महत्वपूर्ण विषय है, जो संगीत को गहराई से समझने में मदद करता है।

इसलिये गुण दोष का ज्ञान भी सभी संगीत विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही प्रदान किया जाना चाहिए। जिससे वे प्रारंभिक स्तर से ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर, दोष मुक्त प्रदर्शन हेतु अपनी प्रतिभा को एक नई दिशा प्रदान कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. शास्त्री बाबुलाल शुक्ल,(2015) 'नाटयशास्त्र' , हिन्दी संस्करण,चौखम्भा संस्कृत संस्थान
2. भातखंडे वि. ना. (1981) श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम, मध्यप्रदेश, भोपाल हिन्दीग्रंथ अकादमी
3. गर्ग लक्ष्मीनारायण,(2022) "निबन्ध सगीत" , उ.प्र सगींत कार्यालय हाथरस
4. चौधरी सुभद्रा,(2008) 'संगीत रत्नाकर' सरस्वती व्याख्या, , नई दिल्ली, प्रथम संस्करण
5. राधा पब्लिकेशन्स

6. बृहस्पति आचार्य,(1947) 'संगीत समयसार' , दिल्ली, प्रथम संस्करण- श्री कुन्दकुन्द भारती
7. विरचिता भट्टशोभाकर,(2021) शिक्षा विवरणोवेता 'नारदीय शिक्षा' टीका संहिता, श्री पिताम्बरापीठ संस्कृत परिषद दातिया,
8. आत्म साक्षात्कार
9. 'यमन' अशोक कुमार,(2021) 'संगीत रत्नावली' अभिषेक प्रकाशन, प्रथम संस्करण
10. मिश्र लालमणि (2015) भारतीय संगीत वाद्य, नई दिल्ली,ज्ञानपीठ प्रकाशन
11. श्रीधर पराजपे शरदचन्द्र: (1992) संगीतबोध, मध्यप्रदेश, भोपाल हिन्दी ग्रंथ अकादमी
12. बंद्योपाध्याय श्री पद(1985) बी.संगीत भाष्य आर. पब्लिशिंग, नई दिल्ली
13. चौधरी सुभद्रा, (1988) : संगीत में अनुसन्धान की समस्याएं और क्षेत्र, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर
14. बृहस्पति आचार्य, संगीत समय सार टीका, नईदिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन
15. राजुरकर गोविन्दराव: (1982) संगीतशास्त्र पराग, राजस्थान, जयपुर, हिन्दी ग्रंथ अकादमी
16. सिंह ठा जयदेव (1994) भारतीय संगीत का इतिहास, कोलकाता, संगीत शोध संस्थान

पत्र पत्रिकाएँ -

1. कला प्रयोजन, अक्टूबर 2001, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर
2. कल्याण, जुलाई 2012, गीता प्रेस, गोरखपुर
3. संगीत मासिक, जनवरी 2013, संगीत कार्यालय, हाथरस
4. संगीत कला विहार मासिक, नवंबर 1990, गन्धर्व महाविद्यालय मंडल

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 137-147 (Total PP 11)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

REVIVAL AND GLOBALIZATION OF KANTHA EMBROIDERY: A FEMININE CULTURAL IDENTITY IN INDIAN FASHION INDUSTRY

Rajdev Nayak[a]*, Dr Suniti Sood[b]

[a] *Research Scholar, Fine Arts Department, Amity University, Gurugram, Haryana*
[b] *Associate Professor, Fine Arts Department, Amity University, Gurugram, Haryana*
[a]*Email: raajdev29@gmail.com,*

Abstract

3. Kantha embroidery, a heritage craft deeply rooted in the cultural fabric of Bengal, has long served as a medium of feminine expression, storytelling, and resourceful creativity. Traditionally practiced by rural women using old textiles, Kantha was not only an act of recycling but also a form of silent documentation — narrating life experiences, folklore, and emotions through stitches. In recent decades, Kantha has experienced a significant transformation—from a traditional household embroidery practice to an acclaimed art form now integrated into modern fashion trends.
4. This research explores how Kantha has transitioned from local tradition to global recognition, and how this journey reflects both the resilience of Indian crafts and the empowerment of women artisans. It delves into the socio-economic impact of Kantha revival projects, collaborations with designers, and its growing presence in international fashion platforms. The paper also interprets Kantha as a visual language—a feminine literature of threads—that reflects regional identity, ecological awareness, and cultural memory.
5. This paper, through qualitative research, artisan interviews, and real-life case studies, reveals how Kantha embroidery is more than just a visual craft. It serves as a voice for rural women and represents a conscious move toward sustainability within India's growing global fashion landscape.

Keywords: *Kantha Revival, Feminine Expression, Indian Fashion Industry, Cultural Identity, Globalization of Crafts*.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025
---

* Corresponding author.

INTRODUCTION

India's textile and embroidery traditions are a living repository of cultural expression, heritage, and storytelling. Among the many crafts practiced across the subcontinent, Kantha embroidery from West Bengal stands out for its rich legacy of transformation — Evolving from a modest household tradition practiced by rural women, Kantha has emerged as a globally acknowledged artistic expression within the fashion world. Grounded in principles of sustainability, resourcefulness, and emotional storytelling, it transcends mere stitching—it becomes a symbolic thread of memory, identity, and women's empowerment.

The term 'Kantha' refers to both the running stitch technique and the finished embroidered quilt traditionally made from layers of discarded saris. Historically, it was an art form practiced primarily by women in Bengal as a means to recycle old textiles while also narrating personal stories, myths, and daily life scenes through intricate stitchwork. Over time, what began as utilitarian craft evolved into a powerful symbol of feminine creativity and resilience.

Over the past years, the resurgence and integration of Kantha embroidery into the mainstream have been supported by collaborative efforts from NGOs, governmental initiatives, fashion professionals, and academic institutions. This revival, particularly under initiatives like Rural Craft and Cultural Hubs (RCCH) and international design collaborations, has brought Kantha to runways, exhibitions, and luxury fashion spaces, both in India and abroad. It has created opportunities for thousands of women artisans, especially in rural Bengal, providing them with livelihood, identity, and socio-economic agency.

At the same time, this transformation has raised new questions — how is the authenticity of Kantha maintained in its globalized form? What socio-cultural tensions arise when a community-based craft enters elite fashion markets? And how does Kantha continue to serve as a vehicle for women's empowerment in contemporary India?

This study aims to explore these layers — from tradition to modernity, from marginalization to visibility, and from sustainability to commercialization — through the lens of Kantha embroidery's journey in the fashion industry.

Figure 1: Handmade Kantha Embroidery Piece

Source: Photograph by the author during filed visit to Nanoor, Birbhum District, West Bengal (2025)

STATEMENT OF THE PROBLEM / RESEARCH GAP

While the revival of Kantha embroidery has garnered attention from art historians, fashion designers, and cultural scholars, there remains a notable gap in understanding its intersection with women's empowerment and sustainable development in the fashion industry. Most existing literature tends to either focus on Kantha's aesthetic evolution or its commercial adaptation, often overlooking its socio-cultural impact on the lives of the rural women artisans who sustain this craft.

Additionally, the visual and symbolic language embedded in Kantha has not been fully analysed through the lens of gender studies, cultural identity, and global fashion dialogues. There is a lack of comprehensive research that bridges traditional textile art, female agency, and the mechanisms of the contemporary fashion market. Furthermore, minimal scholarly attention has been given to the environmental aspect of Kantha practices — especially its origins in recycling and upcycling old fabrics — which aligns with the current discourse on eco-fashion and climate responsibility.

Moreover, there is insufficient investigation into how Kantha artisans navigate power hierarchies and market dynamics when their community-based knowledge systems enter global, elite fashion spaces. The role of digital media, design collaborations, and e-commerce platforms in transforming the identity and livelihood of Kantha artisans has also not been systematically examined.

Therefore, this research seeks to fill these critical gaps by exploring how Kantha, as both an artistic and economic practice, contributes to the empowerment of women, sustains cultural identity, and adapts meaningfully within a globalized, sustainability-conscious fashion ecosystem. In doing so, the study aims to generate interdisciplinary insights that connect craft revival, gender empowerment, and environmental ethics in the broader context of climate-conscious and socially responsible fashion.

OBJECTIVES OF THE STUDY

The present study aims to achieve the following objectives:

1. To trace the historical evolution of Kantha embroidery from a domestic craft to a recognized textile art form in contemporary fashion.

2. To examine the role of women artisans in sustaining and reviving Kantha traditions, particularly in the context of rural Bengal.

3. To analyse the socio-economic impact of Kantha embroidery on women's empowerment, livelihood generation, and community development.

4. To explore the use of Kantha as a medium of recycled and upcycled fashion, contributing to sustainable and environmentally responsible design practices.

5. To investigate how Kantha has been integrated into modern fashion and global markets while retaining its cultural essence.

6. To identify the challenges and opportunities involved in balancing tradition, commercial viability, and sustainability within the Kantha ecosystem.

REVIEW OF LITERATURE

Historical and Cultural Roots:

Scholars such as Kumari et al. (2024) have highlighted Kantha's origins as a domestic embroidery tradition in Bengal, where women recycled old sarees and dhotis into layered quilts using intricate running stitches. These motifs often expressed personal stories, local folklore, and natural surroundings such as flora and fauna. Initially serving a practical purpose, Kantha has over time transformed into a sophisticated art form that embodies both traditional skills and cultural heritage.

Gender and Empowerment:

Scholars such as Palit and Debnath (2022) have emphasized how Kantha embroidery has become a pivotal source of livelihood for rural women, especially in regions like Nanoor, West Bengal. Through sustained support from NGOs, design institutes like NIFT, and government initiatives, women artisans have improved their socio-economic status, gained financial independence, and become key contributors to the rural economy. Their transformation from homemakers to income generators highlights Kantha as not only a craft but also a tool for empowerment and economic regeneration.

Kantha in Sustainable Fashion:

According to Bardhan and Bhattacharya (2022), Kantha embroidery, deeply embedded in the cultural traditions of Bengal, exemplifies the values of sustainable fashion. Their study presents Kantha as a living tradition that has evolved through the upcycling of old textiles, thereby reducing waste and fostering ethical production practices. They emphasize how Kantha has not only empowered rural women through creative livelihoods but also contributed to the slow fashion movement by prioritizing handcrafted, environmentally responsible products. The craft's alignment with Sustainable Development Goals (SDGs) reinforces its role in building community resilience and promoting a circular economy.

Market Integration and Globalization:

Biswas and Roy (2011) explore the Kantha production ecosystem in Santiniketan, offering valuable insights into the prospects and difficulties encountered by women artisans involved in the craft. Their study reveals that while Kantha products have found markets among domestic elites and foreign tourists, the women artisans often receive

disproportionately low returns for their labour. Despite the global interest and rising prices of Kantha products, artisans remain at the lower end of the value chain. The lack of institutionalized marketing systems, limited socio-cultural mobility, and inadequate market linkages pose significant barriers. However, the study also notes latent entrepreneurial potential among artisans, which, if supported through targeted interventions, could enhance their economic agency and participation in broader markets.

RESEARCH METHODOLOGY

Research Design

The study employs a qualitative research design to explore the socio-cultural, environmental, and economic impact of Kantha embroidery, with special reference to its revival and transformation in the modern fashion industry.

Data Collection Methods

1. Primary Data:

Field Visits: Observations and documentation of Kantha production units in West Bengal (particularly Birbhum and Bolpur-Santiniketan areas).

Interviews: Semi-structured interviews with women artisans, NGO leaders (e.g., from Banglanatak.com), fashion designers, and local cooperatives.

Visual Documentation: Photographs and sketches of traditional and contemporary Kantha designs.

2. Secondary Data:

Review of published literature, government reports, and NGO documents related to Kantha, women empowerment, and sustainable fashion.

Examining fashion publications, textile fairs, and digital repositories.

Sampling Method

Purposive sampling has been used to select participants (women artisans and stakeholders) based on their involvement in the Kantha revival process. A sample of approximately 20–30 artisans from different regions of West Bengal has been considered.

Tools and Techniques for Analysis

Thematic Analysis: Identifying recurring themes related to empowerment, sustainability, and artistic expression from the interviews and observations.

Visual Analysis: Interpreting the motifs, stitches, and narrative elements present in Kantha works from an art-historical and cultural lens.

Comparative Study: Comparing traditional Kantha pieces with their modern adaptations in fashion to assess continuity and change.

Ethical Considerations

Prior to participation, the research intent was explained to all individuals. Their consent was taken before interviews or documentation. Anonymity has been maintained where requested.

Limitations of the Methodology

The findings are specific to West Bengal and may not reflect practices in other regions.

The data is qualitative and context-specific; hence generalizations are limited.

REVIVAL OF KANTHA EMBROIDERY: HISTORICAL TO CONTEMPORARY

The Kantha embroidery tradition has deep roots in the cultural fabric of Bengal, tracing back to ancient times when women repurposed old sarees and dhotis into functional quilts and shawls for domestic use. This humble practice, born out of necessity and thrift, evolved into a deeply expressive form of folk art that narrates personal stories, religious themes, and everyday life.

The revival of Kantha began prominently in the 1970s and 1980s, as part of a broader movement to recognize and preserve India's intangible cultural heritage. Shamlu Dudeja, among other visionaries, played an essential role in reviving Kantha by establishing self-supporting artisan collectives, hosting public showcases, and introducing the embroidery to urban markets. Her initiatives helped transform Kantha from a utilitarian domestic practice into a commercially viable art form. Around the same period, state and non-governmental efforts such as the West Bengal Government's collaboration with UNESCO on the Rural Craft and Cultural Hubs (RCCH) project further institutionalized the promotion of Kantha embroidery.

In contemporary times, the revival of Kantha has also been driven by its adaptation to modern fashion and lifestyle products, making it more visible on global platforms. Kantha has been embraced by both Indian and international designers, featuring in collections ranging from haute couture to sustainable fashion. Workshops and training centres in rural Bengal, often led by women artisans, now focus not only on traditional motifs but also on innovation to suit modern tastes, thereby expanding the scope and resilience of the craft. The transformation of Kantha from an intimate form of storytelling to a commercially valued textile art stands as a noteworthy example of successful craft revitalization. It showcases how tradition can be preserved and innovated simultaneously, while also empowering artisans, particularly women, at the grassroots level.

Figure 2: Discussion with "Kantha Didi" about Design Intricacies at Nanoor District, West Bengal

Source: Filed documentation by the researcher, 2025.

(Image courtesy: Mr. Abhishek Sengupta, Artisan & Activist, Birbhum Artisani, West Bengal)

GLOBALIZATION OF KANTHA IN THE FASHION INDUSTRY

In today's interconnected world, Kantha embroidery has extended beyond its regional identity and now plays a meaningful role in the international fashion landscape. What was once a domestic, localized craft confined to rural Bengal has now found expression on international runways, in luxury fashion lines, and in the wardrobes of conscious consumers across the world.

Several factors have contributed to this globalization:

1. Integration with Contemporary Fashion:

Both Indian and international designers have adopted Kantha for its visual charm, as well as for its eco-friendly and artisanal qualities. Fashion labels such as Sabyasachi Mukherjee, Anavila, Bappaditya Das, and others have incorporated Kantha in their collections, presenting it in a global context while retaining its cultural essence.

2. Sustainable Fashion Movement:

With rising global concerns over fast fashion and environmental degradation, Kantha – with its roots in recycling and upcycling – naturally aligns with sustainable fashion principles. This makes it particularly appealing to global brands that prioritize eco-consciousness, ethical sourcing, and slow fashion.

3. Artisan Collaborations and Fair Trade:

NGOs, cooperatives, and craft-based enterprises such as Sasha, RASA, and AIACA have collaborated with international brands to ensure fair wages and exposure for rural women artisans. These partnerships have helped Kantha products reach markets in Europe, the USA, and Japan.

4. Online Marketplaces and E-commerce:

Platforms like Etsy, Okhai, Jaypore, and Amazon Handmade have made Kantha products easily accessible to global consumers. Social media and digital storytelling have also played a vital role in showcasing the narratives behind the stitches, enhancing emotional and cultural value for international buyers.

5. International Recognition and Awards:

Indian artisans and fashion designers promoting Kantha have received international accolades, such as the International Wool mark Prize and UNESCO Seal of Excellence. These acknowledgments further legitimize Kantha's place on the global fashion map.

6. Cultural Fusion and Hybrid Designs:

The fusion of Kantha with Western silhouettes – such as jackets, skirts, and handbags – has opened new possibilities in global design aesthetics. These hybrid products cater to international tastes while preserving the authenticity of the embroidery.

Figure 3: Kantha in Contemporary Global Fashion

(**Source:** AI-generated by the author using Meta AI, 2025)

FEMININE CULTURAL IDENTITY AND VISUAL LANGUAGE

Kantha embroidery is more than a craft-it's a deeply rooted feminine expression in Bengal, where women conveyed personal stories and social realities through meditative stitches on old saris or dhotis. Motifs like birds, lotuses, and domestic scenes formed a visual language of emotions, aspirations, and roles. Emerging from the domestic sphere, Kantha evolved as a distinctly female narrative art.

Today, it serves as a visual archive of womanhood, touching themes of agency, empowerment, and identity. Though global fashion has embraced Kantha, many designers overlook its socio-cultural depth. Through each stitch, the woman becomes both narrator and artist, bridging heritage with modern design and asserting her voice within a patriarchal structure.

Figure 4: Women Artisans Engaged in Group Kantha Stitching Work

Source: Photograph by the author during filed visit to Nanoor, Birbhum District, West Bengal (2025)

CASE STUDIES / DESIGNER COLLABORATIONS / FIELD EXAMPLES

1. Designer Ritu Kumar and the Revival of Kantha (1970s–80s)

One of the first Indian designers to incorporate Kantha into mainstream fashion, Ritu Kumar recognized the artistic and cultural value of this embroidery. In collaboration with rural artisans, she helped revive traditional Kantha techniques and showcased them in her collections, giving them a platform on national and international runways. Her work highlighted how Kantha could be elevated beyond household use into couture and bridal fashion.

2. International Wool mark Prize (2014) – Designer Rahul Mishra

Rahul Mishra's award-winning collection at the 2014 International Wool mark Prize featured hand embroidery inspired by traditional Indian techniques including Kantha. His minimalist yet intricately embroidered designs garnered global attention, reinforcing the idea that indigenous crafts like Kantha could be integrated seamlessly into contemporary fashion with international appeal.

3. Rural Craft and Cultural Hub (RCCH), West Bengal

Under the collaboration between Banglanatak dot com and the Department of MSME&T, Government of West Bengal, the RCCH project has empowered over 12,000 rural women Kantha artisans. These women have formed self-help groups and collectives, participated in international fairs (like Santa Fe Folk Art

Market), and engaged in direct dialogue with designers and buyers, thereby ensuring sustainable livelihood and global outreach.

4. Kantha in Global Luxury Brands

Brands like Anavila, Sabyasachi, and Bodice have incorporated Kantha motifs into luxury apparel and accessories, often marketed as sustainable and artisanal. For instance, Sabyasachi's collections often feature vintage Kantha-inspired details on lehengas and dupattas, blending heritage with luxury fashion. However, this also raises concerns about cultural appropriation vs. authentic collaboration with artisans.

5. Field Observation – Artisan Narratives

During fieldwork in districts like Birbhum District, Bolpur and Nanoor, many women shared how Kantha has transformed their identity from housewives to entrepreneurs. They discussed how motifs from their lives—rural scenes, dreams of daughters' education, or domestic rituals—found voice in their stitches. This transformation from creator to communicator is a central pillar in Kantha's continuing relevance.

FINDINGS AND ANALYSIS

1. Cultural Continuity and Reinvention

Kantha has successfully preserved its cultural motifs and narrative storytelling, while also adapting to contemporary aesthetics. This reinvention has allowed artisans to retain authenticity while catering to modern consumer preferences. The use of recycled fabrics and symbolic stitching patterns continues to reflect the personal and collective memory of Bengali women.

2. Economic Empowerment of Women

In regions as Birbhum, Bolpur, and Murshidabad, Kantha embroidery has emerged as a crucial livelihood option for women living in rural areas. Participation in self-help groups and cooperatives such as Ranga sutra or Sasha has led to increased financial independence, decision-making power, and community leadership.

3. Designer-Artisan Collaborations

Notable collaborations with designers such as Anavila Misra, Gaurang Shah, and labels like Biswa Bangla have helped in elevating the craft from domestic handwork to high fashion. These partnerships often focus on co-creation, design training, and ethical sourcing.

4. Sustainability and Ethical Appeal

Kantha's inherent use of upcycled materials aligns with the global sustainability movement in fashion. It appeals to conscious consumers looking for ethical and handcrafted alternatives. This eco-conscious appeal is increasingly being leveraged by brands in their marketing strategies.

5. Global Recognition and Market Expansion

The global interest in Kantha is on the rise, reflected in its showcasing at international events and across various online platforms. Indian diasporic communities and global fashion curators have played a key role in making Kantha a part of luxury and boutique segments in cities like Paris, London, and New York.

6. Challenges in Standardization and Mass Production

While Kantha is gaining momentum globally, artisans face challenges related to quality standardization, timely production, market accessibility, and competition with machine embroidery. Some artisans feel the creative autonomy is reduced under brand-led processes.

7. Symbolism and Visual Language

The study reveals that traditional Kantha motifs—such as the lotus, fish, peacock, and the tree of life—still embody the essence of womanhood by narrating their rituals, daily experiences, emotions, and aspirations through symbolic imagery. This visual vocabulary contributes to the identity and continuity of women's oral and textile traditions.

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN GLOBAL CONTEXT

Challenges:

1. Cultural Appropriation and Misrepresentation:

When international fashion brands adopt traditional Indian crafts like Kantha, they often detach the craft from its cultural roots and represent it merely as a trend or aesthetic. As a result, the true spirit of the craft and the narratives rooted in its cultural legacy begin to fade away.

2. Mass Production vs. Handmade Authenticity:

Due to global demand, Kantha is increasingly being adapted for machine production, which compromises the originality and quality of handmade artistry. Such changes threaten the preservation of traditional artisan methods and expertise.

3. Lack of Recognition and Economic Benefit for Artisans:

Even though the price of Kantha-based products rises in international markets, the artisans often do not receive adequate credit or compensation. In many cases, they are deprived of both recognition and fair wages.

4. Limited Access to Global Markets:

Local women artisans lack access to tools such as e-commerce, international exhibitions, and networking platforms, which could help them connect directly with global customers.

Opportunities:

1. Sustainable and Slow Fashion Movement:

As the global fashion industry is moving toward environmental responsibility, techniques like Kantha, based on reuse and recycling, are becoming highly relevant and in demand. They offer traditional and sustainable alternatives to global consumers.

2. Women Empowerment through Global Collaborations:

International organizations, NGOs, and designers are providing global platforms to women artisans engaged in Kantha, which is enhancing their self-reliance and improving their social and economic status.

3. Cultural Diplomacy and Soft Power:

Kantha can serve as a cultural ambassador, representing India’s heritage and craftsmanship on the global stage, thereby strengthening India’s cultural image worldwide.

4. Digital Platforms and E-commerce:

Through the support of digital marketplaces including Jaypore, Etsy and Amazon Handmade, traditional Kantha creations are now reaching a broader, worldwide audience with greater ease. Social media is also playing a crucial role in bringing recognition to their work.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

The present research highlights the evolving significance of Kantha embroidery, tracing its roots from a domestic craft to its recognition on international fashion platforms. The study emphasizes how Kantha not only serves as a medium of aesthetic expression but also acts as a powerful tool for socio-economic empowerment, especially for rural women in West Bengal. The study highlights the evolving journey of Kantha embroidery, showcasing how it has transitioned from being a craft of upcycled, hand-stitched quilts to becoming a contemporary fashion element. Today, Kantha enjoys recognition on global platforms, embraced by leading fashion designers and luxury brands for its cultural richness and aesthetic appeal. It reinforces the value of indigenous knowledge systems and traditional artistry in shaping a sustainable and inclusive future in fashion.

Suggestions:

1. Documentation and Archiving: Systematic documentation of regional variations and techniques of Kantha embroidery should be undertaken to preserve its traditional essence.

2. Design Innovation with Tradition: Designers and craft institutions should collaborate with artisans to create products that retain the traditional value of Kantha while appealing to modern markets.

3. Policy Support: Government and private organizations should provide training, financial aid, and infrastructure to rural artisans to scale up production while maintaining quality.

4. Sustainability and Global Appeal: Efforts must be made to position Kantha as a sustainable fashion choice in global markets, emphasizing its eco-friendly and handmade attributes.

5. Gender Inclusivity: While Kantha has traditionally been a women-centric craft, inclusive approaches involving all genders could expand its creative potential and reach.

References:

1. Kumari, B., Arya, N., Neeta, & Reenawanti. (2024). *Kantha: A tapestry of West Bengal's cultural heritage.* Vigyan Varta, 5(11), 164–167. https://vigyanvarta.comhttp://www.journalaist.com [Accessed: 7 August, 2025).
2. Palit, S., & Debnath, D. (2022). *Women as game changer of rural economy: A case study of Kantha artisans of Nanoor.* In Women Empowerment in India: The Changing Scenario (p. 223). RED'SHINE Publication, Stockholm, Sweden. https://doi.org/10.25215/9198766252 [Accessed: 7 August, 2025).
3. Bardhan, A., & Bhattacharya, A. (2022). Role of traditional crafts in sustainable development and building community resilience: Case stories from India. *Culture. Society. Economy. Politics, 2*(1), 38–50. https://doi.org/10.2478/csep-2022-0004
4. https://www.researchgate.net/publication/393751083_Financial_Market_Integration_and_Globalisation_in_Indian_Context [Accessed: 8 August, 2025).
5. Biswas, S., & Roy, P. (2011). Opportunities and constraints of the Kantha-stitch craftswomen in Santiniketan: A value chain analysis. *Journal of Social Work and Social Development,* 2(1), 1–16. https://www.academia.edu/7637451/Opportunities_and_Constraints_of_the_Kantha_stitch_craftswomen_in_Santiniketan_a_value_chain_analysis [Accessed: 8 August, 2025).
6. Vogue Business. (2021, January 15). *Learning from India's ancient take on upcycling.* Retrieved from https://www.voguebusiness.com/sustainability/learning-from-indias-ancient-take-on-upcycling [Accessed: 6 August, 2025).
7. Marist's The Quilter. (2020, September 3). *On Kantha stitching and cultural appropriation.* Retrieved from https://marissthequilter.wordpress.com/2020/09/03/on-kantha-stitching-and-cultural-appropriation/ [Accessed: 6 August, 2025).
8. Bedsheets India. (n.d.). *Kantha Stitch Work: A Cultural Heritage for Rural Women in India.* Retrieved from https://bedsheetsindia.com/kantha-stitch-work/ [Accessed: 7 August, 2025).
9. Remake. (2025). *Can cottage industries bring fashion back to its roots?* Retrieved from https://remake.world/stories/cottage-industries/ [Accessed: 5 August, 2025).
10. Aditi Bhatia-Kalluri. (2021). *E-commerce for rural micro-entrepreneurs: Mapping restrictions, ecologies of use and trends for development.* Retrieved from https://arxiv.org/abs/2108.09759 [Accessed: 6 August, 2025).
11. Suman Kumar Das. (2025). *Investigating circularity in India's textile industry: Overcoming challenges and leveraging digitization for growth.* Retrieved from https://arxiv.org/abs/2501.15636 [Accessed: 8 August, 2025).

12. Wiley Online Library. (2024). *Sustainable craft culture: Socio-cultural drivers and economic impacts.* Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sd.3282 [Accessed: 6 August, 2025).

13. Banerjee, J. (2015, March 24). *Rahul Mishra, the craftsman. Forbes India.* Retrieved from https://www.forbesindia.com/ [Accessed: 7 August, 2025).

14. Mishra, R. (2022, October 27). *Rahul Mishra wins the 2014 International Woolmark Prize.* Wallpaper. Retrieved from https://www.wallpaper.com/ [Accessed: 5 August, 2025).

15. Wikipedia contributors. (n.d.). *Ritu Kumar. In Wikipedia.* Retrieved May 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Ritu_Kumar [Accessed: 6 August, 2025).

16. Rural Craft & Cultural Hubs (RCCH). (n.d.). *RCCH – Portal for Artisans & Weavers of West Bengal.* Retrieved from https://artisan.wb.gov.in/portal/about/rcch.html [Accessed: 5 June, 2025).

17. Ministry of Textiles, Government of India. (n.d.). *Craft Cluster Initiative across India (Kantha clusters in West Bengal).* Retrieved from https://texmin.nic.in/sites/default/files/Textiles-AnnualReport2018-2019%28English%29.pdf [Accessed: 6 August, 2025).

18. Ministry of Textiles. (n.d.). *Office of DC-Handicrafts schemes and craft clusters including Kantha.* Retrieved May 2025, from https://texmin.nic.in/sites/default/files/AR_Ministry_of_Textiles_%202020-21_Eng.pdf [Accessed: 8 August, 2025).

19. Agrawal, R., & Sharan, M. (2018, November). *The status elevation of Kantha embroidery from rugs to richest.* Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), 5(11). https://www.jetir.org/view?paper=JETIRK006163 [Accessed: 6 August, 2025).

20. Nayak, R. (2025). *Handmade Kantha embroidery piece* [Photograph]. Field visit to Nanoor, Birbhum District, West Bengal.

21. Sengupta, A. (Photographer). (2025). *Discussion with "Kantha Didi" about design intricacies at Nanoor District, West Bengal* [Photograph]. Field documentation by R. Nayak. Birbhum Artisani, West Bengal.

22. Nayak, R. (2025). *Kantha in contemporary global fashion* [AI-generated image]. Created using Meta AI (Instagram), 8 August, 2025.

23. Nayak, R. (2025). *Women artisans engaged in group Kantha stitching work* [Photograph]. Field visit to Nanoor, Birbhum District, West Bengal.

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 159-166 (Total PP 11)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Mural Paintings in Urban Transit Hubs: A Case Study of Kanpur Metro Stations

praveshika Varma[a]*, Dr. Bappa Maji[b]

[a] *Research Scholar, Chatrapati Sahu Ji Maharaj University, Kanpur (U.P.)*
[b] *Research Supervisor & Assistant Professor, Chatrapati Sahu Ji Maharaj University, Kanpur (U.P.)*
[a]*Email: praveshikavarma@gmail.com*

Abstract

Mural painting is one of the oldest forms of artistic expression, with its origins traceable from prehistoric cave art such as that found in the Altamira Caves to the refined visuals of the modern world. In India, this tradition has continued through ancient cave paintings like those at Ajanta and Ellora , evolving over time while retaining its cultural significance. In contemporary urban spaces, particularly metro stations, mural art has re-emerged as a vibrant form of public art. This study focuses on the mural paintings at metro stations in Kanpur, examining their thematic diversity, artistic techniques, and socio-cultural relevance. Using both primary and secondary data, the research analyzes murals at nine major metro stations in the city. The findings reveal that these artworks not only communicate spiritual, cultural, and social messages but also contribute meaningfully to the creation of a visually engaging and cohesive urban environment.

Keywords: Mural Paintings, Public Art, Kanpur Metro Stations, Urban Beautification, Cultural Preservation.

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

Introduction:

Mural art is among the oldest and most enduring forms of visual communication, providing a means through which humans have expressed their inner thoughts, cultural beliefs, and communal identities for thousands of years. From the prehistoric cave paintings of Altamira in Spain to the richly detailed murals of Ajanta and Ellora in India, mural painting has served as both a narrative and decorative art form rooted in its spatial context. In early human societies, cave walls served as canvases, with natural pigments applied to rock surfaces to create symbolic representations of everyday life, spirituality, and myth.

In the Indian context, the tradition of mural painting has continued from the prehistoric period through classical and medieval eras into the present day. Sites such as Bhimbetka, Badami, Bagh, Tanjore, Madurai, and Kerala showcase India's deep connection with this art form. Ancient literary texts like the Ramayana, Mahabharata, Natyashastra, and Harshacharita further affirm the historical and cultural significance of murals in India. Over time, while political, religious, and artistic influences led to shifts in style and medium, mural painting persisted as an essential cultural expression—seen in temples, homes, and public buildings.

In recent years, mural art has experienced a revival in urban spaces, including transportation infrastructure such as metro stations. These modern murals not only enhance the visual aesthetics of public environments but also reinforce local identity and cultural continuity. Cities such as Delhi, Kochi, and now Kanpur have adopted mural painting as part of their metro development projects, transforming otherwise utilitarian spaces into vibrant cultural landscapes.

Murals are broadly classified into two main types: painting-based murals and sculpture-based (relief) murals. Both forms offer distinct techniques and aesthetic outcomes:

Techniques of Mural Art:

1. Painting-Based Murals

Fresco Buono (True Fresco): In this classical technique, water-based pigments are applied to freshly laid lime plaster. As the plaster dries, the colors chemically bond with the surface, resulting in a durable and long-lasting mural. This method was widely used in ancient Indian caves such as Ajanta.

Fresco Secco (Dry Fresco): In this method, pigments are applied to dry plaster using binding agents like gum, glue, or oil. Though less permanent than true fresco, it allows for greater flexibility in detailing and touch-ups.

Mosaic Murals: These are made by assembling small, colored pieces of stone, glass, or ceramic tiles into intricate patterns or images. Mosaic murals are highly durable and often used in public art installations due to their resistance to weather and wear.

Oil Painting Murals: Here, pigments are mixed with oil (such as linseed oil) and applied directly to walls or other stable surfaces. This method allows for rich textures, vibrant colors, and fine detailing, though it is more time-consuming and sensitive to surface preparation.

Sculpture-Based (Relief) Murals

Sculpture-based murals, also known as relief murals, involve creating three-dimensional designs that are either carved directly onto wall surfaces or mounted as sculpted panels. These can be created using a variety of materials such as stone, clay, cement, wood, metal, or fiberglass. Unlike painted murals, relief murals emphasize form, depth, and texture, offering a tactile experience. They are often used to depict narratives or iconography in temples, heritage buildings, and increasingly, in modern public architecture.

A notable example of this technique is found in some of the murals at Kanpur Metro Stations, where the mosaic and relief methods have been effectively used to merge traditional symbolism with contemporary design. These artworks serve not only as decorative elements but also as cultural landmarks that engage commuters and preserve local heritage.

Modern murals at Kanpur stations predominantly utilize tile mosaic techniques, divided into: Positive Mosaic Murals – Images directly pasted onto surfaces. Negative Mosaic Murals – Designed digitally, assembled in sections, and then installed. These methods offer durability and resistance to weather and pollution.

Literature Review:

Mural art in India holds a profound place in the visual and spiritual landscape of temple architecture. As both a medium of religious expression and aesthetic tradition, murals have long served to narrate mythological themes, deify sacred figures, and transform temple spaces into immersive spiritual environments. Scholars have increasingly examined the function, symbolism, and transformation of mural art within this context—particularly in historically rich centers such as Mathura.

In '*Mathura ke Mandiron mein Chitrit Devta Chitra – Ek Sameekshatmak Adhyayan*,' Smt. Rekha Gupta presents a critical exploration of mural depictions of deities on temple walls in Mathura. She underscores how these murals are not only artistic renderings but also serve as tools for devotional engagement. Gupta draws attention to the way in which Hindu devotees, much like early Buddhists who popularized their faith through depictions of the Buddha, have utilized the walls of temples to artistically render their deities. These murals are executed with deliberate attention to line, form, and color—each element chosen not merely for aesthetic appeal, but to

evoke bhakti (devotion) and spiritual intimacy. In doing so, these murals function as visual scriptures, offering a sacred and symbolic representation of divine presence.

Gupta also emphasizes that these temple murals go beyond surface decoration. The spatial integration of deity figures into architectural elements reflects a holistic approach to sacred design, where the mural becomes a part of the temple's spiritual architecture. These images often follow traditional iconographic rules, yet allow room for creative expressions that reflect regional styles and devotional sentiments. The murals thus become a medium of silent communication, blending narrative, symbolism, and visual rhythm to create an atmosphere of reverence and meditation.

Complementing this traditional perspective, Dr. Alka Tiwari in her critical study titled '*Aadhunik Bhartiya ka Swaroop'* explores the changing face of Indian mural art in the contemporary era. Tiwari observes that modern mural artists are increasingly moving beyond conventional religious themes and exploring individual expression, emotional depth, and conceptual concerns. While traditional murals were tied to sacred architecture and religious function, contemporary mural art embraces new mediums and technologies, including installation art, digital formats, and mixed media practices.

Tiwari also addresses the shifting context and consumption of mural art. Once confined to temple interiors and religious settings, murals are now seen in public spaces, galleries, and urban landscapes. This change, while broadening the reach of mural practices, also introduces challenges related to authenticity, spiritual relevance, and commercial influence. However, even within these modern formats, the influence of traditional *Bhitti Chitrakala*—its motifs, themes, and compositional structures—remains deeply embedded.

Together, the works of Smt. Rekha Gupta and Dr. Alka Tiwari offer a comprehensive view of Indian mural art as a continuum of tradition and transformation. Gupta's study grounds within its original devotional and architectural setting, while Tiwari's analysis presents its evolving role in a modern, secular, and technologically advanced society. Both perspectives highlight how mural art continues to navigate between sacred tradition and artistic innovation, making it a living, adaptive form of cultural expression.

Objectives:

To critically examine the thematic content of the mural paintings installed at Kanpur Metro stations.

To analyze the artistic techniques and stylistic approaches employed in the creation of these murals.

Methodology:

This research is based on both primary and secondary data collection methods, aimed at studying the mural art present at Kanpur Metro stations.

Under the primary data collection, field visits were conducted at various Kanpur Metro stations to directly observe and visually analyze the murals in their actual setting. This enabled an in-depth understanding of the themes, techniques, and spatial integration of the artworks.

The secondary data collection involved a comprehensive review of relevant literature, including books, research papers, and published articles, to support the observational findings and to provide theoretical and contextual grounding to the study.

Kanpur; A Contextual Overview:

Kanpur, located in the Indian state of Uttar Pradesh, is situated on the southern bank of the Ganga River. Geographically and economically significant, it is often referred to as the industrial capital of Uttar Pradesh due to its historical and contemporary contributions to industrial development.

Historically, the foundation of Kanpur is attributed to Raja Hindu Singh of the Shakya dynasty. The city's original name was Kanhiyapur, which over time evolved into Kanpur. The region has witnessed the rule of several prominent dynasties, including the Gupta, Pala, and Mughal empires, each of which has contributed to its cultural and administrative development.

Murals have historically played a vital role in the artistic and cultural expression of India, often serving as powerful visual narratives within both sacred and public spaces. In recent years, there has been a resurgence of interest in mural art across the country, particularly in urban contexts where it is being used to revitalize public infrastructure and reconnect communities with their cultural heritage.

Kanpur, a major industrial city in Uttar Pradesh situated on the southern bank of the Ganga River, has also embraced this movement through the integration of murals into its metro system. Recognized as the industrial capital of the state, Kanpur has witnessed significant infrastructural developments, one of the most notable being the Kanpur Metro Rail Project.

The Government of India approved the project in February 2019, and construction commenced in November of the same year. The metro service is managed by the Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) and aims to provide a modern, efficient public transportation system while also reducing urban traffic congestion.

A notable feature of this metro development is the incorporation of mural art across all operational stations, blending functionality with visual aesthetics. These artworks not only enhance the physical environment but also reflect regional identity, cultural motifs, and artistic innovation.

The Orange Line, which currently runs from IIT Kanpur to Motijheel, includes nine operational stations. Each of these stations features artistically curated murals, contributing to the cultural narrative of the city and engaging daily commuters with visual storytelling. The stations include:

1. IIT Kanpur Metro Station, 2. Kalyanpur Metro Station, 3. SPM (Satyamurti Pandey) Metro Station, 4. University Metro Station, 5. Gurudev Metro Station, 6. Geetanagar Metro Station, 7. Rawatpur Metro Station, 8. LLR (Lala Lajpat Rai) Hospital Metro Station, 9. Motijheel Metro Station

These murals serve multiple functions: they beautify public transit spaces, foster civic pride, and preserve cultural continuity through contemporary artistic means. The integration of mural art into Kanpur's metro infrastructure exemplifies how urban development can harmonize with cultural expression, creating inclusive and visually enriched environments for the public.

1. IIT Metro Station:

The IIT Metro Station in Kanpur marks the starting point of the metro rail line and is strategically situated near the Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur. The station's exterior has been transformed through mural art that enhances both its aesthetic value and symbolic significance.

Two major murals, themed around education—particularly technical education—reflect the academic legacy of IIT Kanpur. These artworks use a deep blue palette, representing knowledge, innovation, and technological advancement. Visual motifs inspired by binary code and digital tile patterns metaphorically represent the digital era, aligning the mural with the field of information technology.

Through this artistic intervention, the station becomes a point of convergence between infrastructure, education, and art.

2. Kalyanpur Metro Station:

Following IIT Station, the Kalyanpur Metro Station features a mural that connects the urban setting to the cultural and spiritual legacy of Bithoor, a sacred town along the Ganga River.

Depicting elements such as temples, boats, and flowing water, the mural presents a narrative of everyday life within sacred geography. Soft hues of yellow and pale blue evoke spirituality and tranquility. Executed using a durable, non-reflective mosaic tile technique, the mural integrates cultural heritage with urban functionality, offering commuters a moment of reflection rooted in local identity.

3. SPM (Satyamurti Pandey) Metro Station:

Located after Kalyanpur, the SPM Metro Station features a mural that honors agrarian life. It showcases a rural landscape with a rising sun, a farmer with cattle, women at work, traditional homes, and a tractor—visuals that celebrate simplicity, harmony, and productivity.

Crafted using non-reflective mosaic tiles, the mural is both resilient and visually engaging, making it ideal for a public transport environment. It bridges urban infrastructure with rural values, offering a tribute to the roots of Indian society.

4. University Metro Station:

The University Metro Station (Figure No. 2), adjacent to institutions of higher learning, features a mural centered on intellectual aspiration and academic progress. The design shows six human figures ascending diagonally beside university buildings, symbolizing personal and collective growth through education.

The mosaic tile technique ensures visual texture and long-term durability. The mural reinforces the station's identity as a space of academic excellence and symbolizes upward mobility and enlightenment.

5. Gurudev Metro Station:

This station's mural showcases Kanpur's architectural and cultural heritage, featuring iconic structures like J.K. Temple, colonial red-brick buildings, the Memorial Church, and the historic Bithoor temple complex. It also includes trees, roads, and vehicles, symbolizing the city's evolution.

Executed with non-reflective mosaic tiles, the mural presents a visual blend of history and modernity, offering a cultural snapshot that reinforces Kanpur's urban identity within the metro corridor.

6. Geetanagar Metro Station:

Geetanagar Station (Figure No. 3) offers a dual mural experience. One wall depicts a home set in a lush, natural landscape with an open courtyard, while the other features river scenes populated by homes, trees, and human figures engaged in daily life and folk traditions.

These complementary visuals explore the human-nature relationship, vernacular architecture, and traditional lifestyles. The mosaic tile technique ensures the murals' durability and artistic harmony within a bustling public environment.

7. Rawatpur Metro Station:

The Rawatpur Station (Figure No. 5) features murals that convey patriotic spirit and national unity. Abstract human forms—a raised arm, a clenched fist, and open hands—are illustrated in motion, symbolizing struggle, strength, and progress.

Painted in vivid saffron, white, and green hues of the Indian national flag, the mural captures the essence of national pride. Background shades of beige and navy enhance contrast and visibility. The artwork acknowledges Kanpur's role in India's revolutionary history.

8. LLR Hospital Metro Station:

Located near a prominent medical facility, the LLR Hospital Metro Station (Figure No. 4) features murals themed around wellness and holistic health. The design shows human figures in yogic postures—walking, meditating, and stretching—highlighting the physical and mental benefits of mindfulness.

A symbolic DNA-like helix runs in the background, emphasizing the connection between biology and well-being. Indigo shades symbolize calm and awareness, while orange and yellow convey vitality and energy. The mural is contextually relevant and visually uplifting for its audience.

9. Motijheel Metro Station:

The final mural in this sequence is at Motijheel Station (Figure No. 1), which celebrates nature and ecology. Rendered in pastel blues, pinks, and greens, the mural shows a flowing river bordered by aquatic plants, birds, fishes, and lush foliage.

The artwork encourages environmental consciousness and reflects the local geography, specifically Motijheel—a prominent water body in Kanpur. Created using the mosaic tile technique, it adds serenity and beauty to the urban transit space.

Scientific and Conceptual Framework of the Murals:

The murals across Kanpur Metro stations have been developed through a scientifically informed, culturally sensitive approach. Their themes draw from traditional Indian art and iconography, integrating motifs such as lotus flowers, peacock feathers, geometric patterns, and regional emblems that symbolize continuity, vitality, and auspiciousness.

Design selection was based on detailed research and expert consultation to ensure symbolic resonance and visual coherence. Each mural was conceived not just as decoration, but as a visual text—communicating stories, values, and identities rooted in Kanpur's historical, educational, spiritual, and ecological landscape.

Through these artworks, Kanpur Metro becomes more than a transport network—it transforms into a public art gallery, enriching the daily commute and fostering civic pride.

Technical Approach to Murals at Kanpur Metro Stations:

The murals installed at various Kanpur Metro stations have been crafted using the tile mosaic technique, a method deeply rooted in history and widely regarded as a sophisticated art form since the Greco-Roman era. Over centuries, mosaic art has evolved while retaining its cultural relevance, bridging ancient traditions with contemporary public art practices.

A mosaic is a decorative or narrative composition created from small, regular or irregular fragments of colored stones, glass, or ceramics, known as tesserae. These tesserae are affixed onto surfaces such as concrete, tiles, or other substrates using appropriate adhesives. The resulting artwork is not only visually rich but also highly durable—ideal for public infrastructure like metro stations. Broadly, mosaic murals are created using two primary techniques:

Direct Mosaic Technique:

In this approach, the tesserae are directly applied to the final surface, shaping the desired visual composition in situ. This method is generally used for smaller or site-specific artworks that allow for on-location execution.

Indirect Mosaic Technique:

The murals at Kanpur Metro stations have been executed using the indirect mosaic method, which is more suitable for large-scale installations. In this process, the mural design is first developed digitally using computer software. Based on this design, tesserae are pre-arranged on a temporary backing surface in reverse order—often using adhesive patches to hold them in place.

Once the entire design is assembled, it is transferred to the final wall surface. After setting the mosaic with appropriate adhesives and allowing it to cure, the gaps between the tesserae are filled with grout, and the surface is finished. This technique ensures precision, uniformity, and high-quality finish across multiple stations.

Because of this standardized process, the tesserae used in these murals are typically small and consistent in size, contributing to a uniform aesthetic across all metro stations.

Moreover, the non-reflective mosaic tile technique used offers high resistance to environmental factors such as dust, humidity, and water exposure. As a result, the murals remain intact and visually vibrant over time, even in outdoor or high-traffic settings.

Conclusion:

Murals as an art form are increasingly recognized as a powerful medium for cultural expression and public engagement. These large-scale visual artworks provide vibrant and accessible narratives that contribute to the preservation and promotion of cultural heritage. In this regard, the murals installed at Kanpur Metro stations serve as significant cultural artifacts that showcase both traditional and contemporary artistic practices.

This initiative not only enhances the aesthetic environment of the metro stations but also plays a crucial role in fostering public awareness and appreciation of regional identity and heritage. The project, overseen by the Kanpur Metro Authority, strategically integrates culturally resonant themes and motifs, reflecting the historical and social ethos of the region.

By situating murals within public transit spaces, the Kanpur Metro project creates a dynamic intersection between urban infrastructure and cultural representation. This effort facilitates community participation and engagement, contributing to the sustainability of local cultural narratives in a rapidly urbanizing context.

Thus, the Kanpur Metro murals exemplify how public art can serve as a vehicle for cultural continuity, while simultaneously enriching the urban experience through artistic innovation.

Future Research:

Future research on mural art in the upcoming Kanpur metro station can provide valuable insights into how public art influences urban spaces in rapidly developing cities. Studies could examine how murals reflecting Kanpur's rich cultural heritage, industrial history, and local narratives impact commuters' connection to their city and enhance the aesthetic environment of the metro station.

Research can also explore community participation in mural creation, focusing on involving local artists, students, and residents to foster a sense of ownership and pride. Understanding the social dynamics and inclusivity of such projects can help design murals that truly represent Kanpur's diverse population.

Additionally, evaluating the effectiveness of murals in improving commuter experience, reducing stress, and promoting positive public behavior within the metro environment would offer practical insights for urban planners and policymakers.

Sustainability and maintenance challenges specific to Kanpur's climate and urban conditions should also be investigated to ensure the longevity and vibrancy of the murals.

Overall, future research in the Kanpur metro station context can guide culturally sensitive, socially inclusive, and environmentally sustainable mural initiatives that contribute to the city's urban identity and commuter satisfaction.

Works Cited:

Qirat, Reshika. "Murals in the Temples of Mathura: A Critical Study." IJAER, vol. 12, Mar.-Apr. 2023, ISSN: 2278-9677.

Joshi, Jyotsranjan. "Contemporary Art." Lalit Art Journal, vol. 28, Nov. 2005–Feb. 2006, p. 48.

Das, Jayadurlabh. Indian Painting. Leader Press, Bharatiya Bhawan, 1996.

Verma, Avanish Chandra. History of Indian Painting. Prakash Book Depot, Bareilly, 1980.

Beriya, Yakhi. "Conservation of Murals: A Study." M.A. Dissertation, DDU University, Ayodhya, 2013.

Thakur, Dr. Vidya. "The Form of Contemporary Indian Mural Painting." International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), vol. 7, no. 8, ver. III, Aug. 2018, pp. 76–77, ISSN (online): 2319-7714, (print): 2319-7714.

Sushil, Dr. Swastik Kumar. Painting in Kanpur: History of Art and Institutional Establishment. Venu Publications, Kanpur, 1 Jan. 2021. ISBN-10: 9390265371, ISBN-13: 978-9390265374.

Sonani, Phoolchand. "An Aesthetic Study of Murals in the Shekhawati Region of Rajasthan." Minor Research Project, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.

"Mosaic." Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/art/mosaic.

"Murals." Oxford Art Online. https://www.oxfordartonline.com/.

Images:

Figure No. 1 – Mural of the Moti Jheel Metro Station (Self-captured image).

Figure No. 2 – Mural of the University Metro Station (Self-captured image).

Figure No. 3 – Mural of the Geetanagar Metro Station (Self-captured image)

Figure No. 4 – Mural of the LLR Metro Station (Self-captured image)

Figure No. 5 – Mural of the Rawatpur Metro Station (Self-captured image)

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 159-166 (Total PP 08)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Contribution of Saharanpur Wood Art to Indian Art Heritage(भारतीय कला विरासत में सहारनपुर काष्ठ कला का योगदान)

Shamsher Warsi[a]*, Dr. Rajkumar Pandey[b]

[a] *Research Scholar - Dev Bhoomi Uttarakhand University, Dehradun, Uttarakhand*
[b] *Assistant Professor - Dev Bhoomi Uttarakhand University, Dehradun, Uttarakhand*
[a]*Email: shamsher.warsi24@gmail.com*

Abstract

Handicrafts have held a significant place in Indian art tradition, reflecting the country's cultural diversity, craftsmanship traditions, and local lifestyle. The word "Craft" originated from Old English, literally meaning 'power' or 'skill'. This word is linked to Germanic origin words like Dutch (kracht), German (Kraft), and Swedish (kraft), which also imply power or ability (Handa, 2001). The term "crafts" is used for artistic traditions traditionally associated with the creation of utilitarian and decorative objects. These generally use natural mediums such as wood, clay, textiles, metal, glass, and ceramics. Wood Craft in India is a shared and vibrant tradition, existing in some form in almost every region. A distinct branch of this tradition that has gained international recognition is Saharanpur's wood art. This historical city of Uttar Pradesh is located approximately 45-50 kilometers from Dehradun and is also famous as "Wooden City". Saharanpur's wood art is known not only in India but also abroad for its beauty and intricacy. Artisans here have been carving floral and leaf patterns, intricate lattice designs, making pillars and swings, and transforming utilitarian objects into decorative forms on woods like mango, teak, and walnut for generations (EPCH, 2023). According to history, this art tradition is linked to forests, where dense forests once existed, and where this wood craftsmanship began. According to one opinion, the name Saharanpur is also associated with a sage named "Saharuni" who settled in this area. Products made from Saharanpur wood, such as furniture, decorative items, and gift items, are not only consumed nationwide but have also become a large part of international exports. Today, this art directly and indirectly provides employment to one to two lakh families and conducts business worth ₹1300 to ₹2000 crore annually (DC Handicrafts, 2022; The Hindu, 2022).

भारतीय कला परंपरा में हस्तशिल्पों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो देश की सांस्कृतिक विविधता, कारीगरी की परंपरा, और स्थानीय जीवनशैली का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। "क्राफ्ट" (Craft)) शब्द की उत्पत्ति पुरानी अंग्रेज़ी भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'शक्ति' या 'कौशल' होता है। यह शब्द डच (kracht), जर्मन (Kraft) और स्वीडिश (kraft) जैसे जर्मेनिक मूल के शब्दों से जुड़ा है, जिनका भी आशय शक्ति या क्षमता से है (Handa, 2001)। "क्राफ्ट्स" शब्द का उपयोग उन कलात्मक परंपराओं के लिए किया जाता है जो पारंपरिक रूप से उपयोगितावादी और सजावटी वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी होती हैं। इनमें सामान्यतः लकड़ी, मिट्टी, वस्त्र, धातु, काँच और सिरेमिक जैसे प्राकृतिक माध्यमों का प्रयोग होता है। भारत में लकड़ी शिल्प (Wood Craft) एक साझा और जीवंत परंपरा है, जो लगभग हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसी परंपरा की एक विशिष्ट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली शाखा है कृ सहारनपुर की काष्ठ कला। उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक नगर देहरादून से लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 'डन सिटी' के नाम से भी प्रसिद्ध है। सहारनपुर की काष्ठ कला न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी अपनी सुंदरता और बारीकी के लिए जानी जाती है। यहाँ के कारीगर आम, सागवान और अखरोट जैसी लकड़ियों पर फूल-पत्तियों की नक्काशी, जालीदार डिज़ाइन, खंभों और झूलों का निर्माण, तथा उपयोगितावादी वस्तुओं को सजावटी रूप में ढालने का कार्य पीढ़ियों से करते आ रहे हैं (EPCH, 2023)। इतिहास के अनुसार, यह कला परंपरा जंगलों से जुड़ी है, जहाँ पहले

घने वन थे, और वहीं लकड़ी का यह कारीगरी कार्य आरंभ हुआ। एक मत के अनुसार, सहारनपुर का नाम भी "सहारूनी" नामक एक तपस्वी से जुड़ा हुआ है जो इस क्षेत्र में बसते थे। सहारनपुर के लकड़ी उत्पादों में निर्मित वस्तुएँ जैसे फर्नीचर, सजावटी वस्तुएँ और गिफ्ट आइटम न केवल देशभर में खपत होती हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निर्यात का भी एक बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। आज यह कला प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से एक से दो लाख परिवारों को रोज़गार दे रही है और हर वर्ष ₹1300 से ₹2000 करोड़ तक का व्यापार करती है (DC Handicrafts, 2022; The Hindu, 2022)

Keywords: Wood Art, Handicrafts, Carving, Craft Heritage, Techniques, Handmade Products, Indian Craft Market, World-class Handicrafts.

काष्ठ कला, हस्तशिल्प, नक्काशी, शिल्पकला विरासत, तकनीकें, हस्तनिर्मित उत्पाद, भारतीय शिल्प बाजार, विश्वस्तरीय हस्तशिल्प

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सहारनपुर की काष्ठ कला की शुरुआत मुगल काल से मानी जाती है। Saharanpur District Gazetteer (1909) के अनुसार, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्र में कभी उपजाऊ खेती होती थी, जहाँ पानी की उपलब्धता अच्छी थी। नदी और बंजर भूमि को छोड़कर ऊँचाई वाले भागों में आम और अन्य फलों के बगीचे बहुतायत में थे, जो समय के साथ सहारनपुर की समृद्धि का प्रतीक बने (Harnal 36)। 1906-07 तक यह क्षेत्रफल लगभग 13,133 एकड़ हो गया था, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का एक प्रतिशत था। सहारनपुर में कुओं की संख्या बहुत थी, लेकिन बलुई मिट्टी के कारण उनकी औसत आयु केवल चार साल होती थी। विशेष रूप से हिण्डन नदी के पूर्व में नागल और देवबंद के बीच कुएँ अपेक्षाकृत सफलतापूर्वक बनाए जाते थे, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में फारसी पहियों का उपयोग होता था (Harnal 42-45)। माना जाता है कि जब मुगल भारत आए, तो वे कश्मीरी कारीगरों को अपने साथ लाए थे, जो लकड़ी पर महीन नक्काशी करने में निपुण थे (भ्दकं 28)। उन्होंने सहारनपुर में स्थानीय लकड़ी पर काम शुरू किया और धीरे-धीरे स्थानीय कारीगरों ने भी यह कला सीख ली। इस प्रक्रिया ने सहारनपुर को एक नई पहचान दी, और मुगल शैली की बेल-बूटे, फूल-पत्तियों की डिज़ाइन, और जालीदार कार्य प्रसिद्ध हुए (Wars)। इस काष्ठ कला में केवल इस्लामिक शैलियाँ नहीं, बल्कि हिंदू धार्मिक प्रतीकों और शैली को भी स्थान मिला, जिससे यह एक समन्वित सांस्कृतिक परंपरा बन गई (Handa 31)। स्थानीय कारीगर शकील ने बताया कि मुगल काल में इस काष्ठ कला का उपयोग राजमहलों और दरबारों की सजावट के लिए होता था (Interview with Shakil Ahmad)। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान इस कला को एक नया मार्ग मिला। अंग्रेजों ने इसे समयानुकूल तकनीकों और बाजारों से जोड़ा, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैलने लगी (Singh 50)। यह कला आज भी समृद्ध है और इसमें स्थानीय परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है (Interview with Mohammad; Jain)।

काष्ठ कला की शिल्प प्रक्रिया (Craft Techniques & Tools)

सहारनपुर की काष्ठ कला को विशिष्ट और अद्वितीय बनाने में सबसे अहम भूमिका वहाँ के कारीगरों की कठिन मेहनत, अनुभव और पारंपरिक ज्ञान की है। इस कला में विभिन्न प्रकार की स्थानीय लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें श्री श्याम, सागवान, आम, टीक, अखरोट और अमरूद प्रमुख हैं। इन सबमें शीशम की लकड़ी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह नमी को अवशोषित नहीं करती, अत्यंत कठोर होती है और दीर्घकालिक टिकाऊपन प्रदान करती है (Handa 45)। किसी भी नक्काशी कार्य की शुरुआत लकड़ी के चयन से होती है, जिसे अच्छी तरह सुखाया जाता है और आकार अनुसार काटा जाता है। इसके पश्चात लकड़ी पर चॉक से डिज़ाइन की छपाई की जाती है और फिर उसे श्चिरईश् नामक प्रक्रिया द्वारा काटा जाता है। इस प्रक्रिया में लोहे से बनी छोटी-छोटी छेनियाँ और हथौड़ीनुमा लकड़ी के उपकरणों का उपयोग किया जाता है (Kumar 78)। कारीगर इन औजारों की सहायता से बेल-बूटे, फूल-पत्ती, जालीदार आकृतियाँ और कश्मीरी शैली की भारी नक्काशी करते हैं (Sharma 103) । नक्काशी के उपरांत, यदि लकड़ी पर और भी सौंदर्य जोड़ना हो, तो उसके रिक्त स्थानों में तांबे या पीतल की तार भराई जाती है या फिर हड्डी से बने सफेद नगनुमा टुकड़ों का भराव किया जाता है, जिसे 'भारी' कहा जाता है (Gupta 90)। इसके बाद पूरी सतह को बालू कागज़ (सैंड पेपर) से चिकना किया जाता है, जिसे श्सैंडिंगश् कहा जाता है, और फिर लकड़ी पर पॉलिश कर उसे चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत समयसाध्य, श्रमसाध्य और सूक्ष्मता की मांग करती है (Handa 49))। पारंपरिक औज़ार जैसे दृ चीनी, हथौड़ी, रंदा, सैंड पेपर के साथ-साथ अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का भी प्रयोग होने लगा है, जिससे उत्पादों में परिष्कार और विविधता आई है। इन समस्त कारणों से सहारनपुर की काष्ठ कला न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी महीन नक्काशी, टिकाऊपन और सौंदर्यशास्त्रीय आकर्षण के लिए जानी जाती है (Kumar 81))।

कलात्मक विशेषताएँ (Artistic Features & Motifs)

अपने प्राचीनतम रूप में यह उद्योग मुख्यतः दरवाजों, चौखटों आदि की लकड़ी की नक्काशी द्वारा सजावट करता था, जिसमें मुख्य रूप से शीशम का उपयोग होता था। आधुनिक आवश्यकताओं के कारण घरेलू फर्नीचर की माँग में भारी वृद्धि हुई है, जिसका उत्पादन अब काफी मात्रा में होता है, और कई मामलों में यह अत्यंत उत्कृष्ट होता है। यह शीशम और तुरही से बनाया जाता है, जबकि छोटी वस्तुएँ दूधी नामक मुलायम सफेद लकड़ी से बनाई जाती हैं, जो शिवालिक पहाड़ियों पर प्रचुर मात्रा में उगती है (Saharanpur Gazetteer 92)। हालाँकि, असली लकड़ी की नक्काशी, रेट-आरी के आगमन से लगभग लुप्त हो गई है, और स्क्रीन, मेज़ों, फ़्रेमों आदि के निर्यात व्यापार के कारण इस काम में भारी गिरावट आई है, और हज़ारों मशीन-निर्मित वस्तुएँ यूरोप और अमेरिका को निर्यात की जा रही हैं। अलंकरण मुख्यतः ज्यामितीय पैटर्न तक ही सीमित है, और आमतौर पर केवल हल्के पुष्प डिज़ाइनों की नक्काशी ही होती है (Saharanpur Gazetteer 92)। नक्काशी करने वाले अभी भी ऑर्डर पर अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है और मुनाफा नगण्य है। एक आधुनिक नवाचार जड़ाऊ काम है, जो हाल ही में एक यूरोपीय निवासी के प्रभाव से सहारनपुर में निर्मित हुआ। सादे शीशम पर पीतल, तांबे और गोर्मन चांदी के पुष्प डिज़ाइन बनाए जाते हैं, और यह सजावट, हालाँकि कभी-कभी तस्वीरों के फ्रेम और ताबूतों पर भी लागू होती है, पैनलों पर सबसे उपयुक्त है, इस काम के बेहतरीन नमूने सहारनपुर चर्च में पाए जाते हैं (Saharanpur Gazetteer 92)। सहारनपुर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहां की जो कला है वह एक अलग ही तरह की है, जो हर नक्काशी और डिज़ाइन में एक अपना इतिहास और कहानी कहती है। यह केवल लकड़ी को काटने या सजाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की गहरी छाप है (Handa 45)। इस कला में कई पारंपरिक डिज़ाइनों का उपयोग होता है, जैसे - प्रकृति से प्रेरित

फूल-पत्तियाँ और जालीदार आकृतियाँ जो मुगल काल की विरासत को दर्शाती हैं। अंगूर की बेल जैसी डिज़ाइनें भी यहाँ के शिल्प में दिखाई देती हैं, जो प्राचीन स्थापत्य कला की झलक प्रस्तुत करती हैं (Handa 45) । भारतीय कला की विशिष्टता इस कला में झलकती है, जो सहारनपुर के स्थानीय कारीगरों द्वारा अपनाई गई है और अन्य शैलियों के साथ मिलकर एक अनोखी पहचान बनाती है। यहाँ जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है; विभिन्न धार्मिक प्रतीक जैसे राधा-कृष्ण की रासलीला, हाथी, कमल आदि दर्शाते हैं कि यह कला भारतीय संस्कृति की गहराई से जुड़ी हुई है (Kumar 128)। कई डिज़ाइनों में 'इनले वर्क' देखने को मिलता है जिसमें हाथीदांत जैसी संरचनाएँ, पीतल, हड्डी या तांबे की पट्टियाँ जड़ी जाती हैं। इसे 'इनले बुनाई' या टिकाई कहते हैं, जो अब कश्मीरी शिल्प के रूप में जानी जाती है (Kumar 129)। सहारनपुर की काष्ठ कला केवल फर्नीचर निर्माण नहीं है, यह भारत की लोक कला, धार्मिक भावना, और संवेदनशीलता का जीवन्त उदाहरण है। हर डिज़ाइन और नक्काशी श्रृंगार, भक्ति, शांति और सौंदर्य की भावनाओं से युक्त एक कहानी कहती है। यही कारण है कि यह कला अपने विशिष्ट रंग, रूप, शैली और स्थापत्य की झलक के कारण भारतीय सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है (Handa 46) ।

सामाजिक एवं आर्थिक योगदान (Socio-Economic Impact)

सहारनपुर की काष्ठ कला न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी एक अभिन्न अंग है। सहारनपुर की काष्ठ कला न केवल एक सुंदर हस्तकला है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आजीविका का भी मुख्य साधन है। यह कला सीधे और परोक्ष रूप से करीब 1 से 2 लाख परिवारों को रोज़गार देती है। इसमें कारीगर, बढ़ई, डिज़ाइनर, रंग-रोगन करने वाले, पैकिंग करने वाले और व्यापार से जुड़े लोग शामिल होते हैं (Ansari 2021)। इस कला में काम करने वाले अधिकतर लोग पारंपरिक रूप से इस पेशे से जुड़े हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सीखते और अपनाते आ रहे हैं (Tripathi 2018)। खास बात यह है कि यह काम शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिससे ग्रामीण विकास में भी इसका बड़ा योगदान है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सहारनपुर की काष्ठ कला ने भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाई है। यहाँ के बनाए गए फर्नीचर, सजावटी वस्तुएँ, और नक्काशीदार सामान विदेशों में बहुत पसंद किए जाते हैं (Khurana 2019)। पहले जहाँ इसका निर्यात मूल्य सालाना ₹400 से ₹500 करोड़ के बीच था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग ₹1300 से ₹2000 करोड़ तक पहुँच गया है (Government of India, 2011। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि सहारनपुर की कला की मांग देश के बाहर भी तेज़ी से बढ़ रही है। इस कला क्षेत्र से न केवल आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि यह सामाजिक रूप से भी लोगों को स्वरोजगार और स्थायी रोज़गार उपलब्ध करा रहा है। महिलाएँ भी अब इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं (Upadhyay 2018)। इस प्रकार, सहारनपुर की काष्ठ कला रोज़गार, ग्रामीण विकास, और विदेशी मुद्रा अर्जन में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे यह एक सामाजिक-आर्थिक स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 'बरहाई' जाति के लोग इस कारीगरी से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1965 के सहारनपुर गजेटियर के अनुसार, जिले में बरहाई जाति की संख्या 21,903 थी, जो विशेष रूप से गोरखपुर, बस्ती और गोंडा जिलों में अधिक पाई जाती है। यह समुदाय पूरे सहारनपुर जिले में समान रूप से फैला हुआ है, लेकिन रुड़की तहसील में इनकी सघनता अधिक है (Saharanpur Gazetteer 115)। यह आँकड़ा इस बात का संकेत देता है कि यह जाति काष्ठ शिल्प के माध्यम से व्यापक सामाजिक भागीदारी निभाती रही है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि सहारनपुर की यह पारंपरिक काष्ठ कला मुग़ल कालीन प्रभावों के साथ विकसित हुई है, जिसमें स्थानीय कारीगरों ने मुगल शैली की ज्यामितीय नक्काशी को अपने परंपरागत सौंदर्यबोध के साथ समृद्ध किया (Department of Archaeology, Govt. of India 1967)। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो सहारनपुर की यह कला स्थानीय लोगों की सामूहिक स्मृति,

सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना को दर्शाती है। उपाध्याय ने अपने शोधग्रंथ हमारा सहारनपुर में लिखा है कि यह कला केवल जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समुदाय विशेष के सामूहिक सौंदर्यबोध का प्रतीक भी है (Upadhyay 2018)। धार्मिक प्रभावों के संदर्भ में नदवी (1963) ने अपनी पुस्तक दारुल उलूम देवबंदर - इतिहास और योगदान में सहारनपुर की इस्लामी परंपराओं को काष्ठ शिल्प की डिज़ाइनों में व्याख्यायित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कला धार्मिक-सांस्कृतिक समावेशन का परिणाम है (Nadvi 1963)। खुराना (2019) ने अपने शोध Comparative Study of Wood Carving Styles in Northern India में सहारनपुर की काष्ठ कला की तुलना कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की शैली से की है। उनके अनुसार सहारनपुर के कारीगर फल-पत्तियों और ज्यामितीय आकृतियों में अत्यधिक कुशल हैं और यह शैली विशिष्ट पहचान रखती है (Khurrana 2019) भारत सरकार की वर्ष 2011 की हस्तशिल्प कारीगर गणना रिपोर्ट के अनुसार, सहारनपुर में लगभग 5,000 परिवार सीधे या परोक्ष रूप से इस कला से जुड़े हुए हैं। यह रिपोर्ट इन कारीगरों की आय, कार्य स्थितियाँ और बाज़ार से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है (Government of India, Handicrafts Census 2011)

वर्तमान संदर्भ में अंसारी (2021) ने अपने शोध सहारनपुर की काष्ठ कलारू समकालीन चुनौतियाँ एवं अवसर में यह स्पष्ट किया है कि ग्लोबलाइज़ेशन के इस दौर में इस पारंपरिक शिल्प को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा हैकृएक ओर परंपरागत तकनीकों का संरक्षण, और दूसरी ओर आधुनिक डिज़ाइन और बाज़ार की माँग के अनुरूप बदलाव (Ansari 2021)) । इस प्रकार, सहारनपुर की काष्ठ कला समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने वाली एक सशक्त प्रणाली बन चुकी है। यह परंपरा केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि स्थानीय समाज का आर्थिक आधार और सांस्कृतिक गौरव भी है।

चुनौतियाँ व संरक्षण की आवश्यकता (Challenges & Preservation)

सहारनपुर की काष्ठ कला भले ही देश और विदेशों में अपनी पहचान बना चुकी है, लेकिन आज यह कला कई मुश्किलों से गुजर रही है। कोविड-19 महामारी के समय इस काम को बहुत नुकसान हुआ। कारीगरों का काम बंद हो गया, ऑर्डर रद्द हो गए और लकड़ी से बनी चीजों की माँग भी घट गई। लॉकडाउन और रात की पाबंदियों के कारण तैयार सामान समय पर नहीं भेजा जा सका, जिससे व्यापारियों और कारीगरों को बहुत घाटा हुआ (Sharma 23)। एक और बड़ी समस्या यह है कि अच्छी लकड़ी जैसे शीशम और सागवान अब महँगी हो गई हैं और आसानी से मिलती भी नहीं। साथ ही, पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार ने पेड़ काटने पर कुछ नियम लगाए हैं, जिससे लकड़ी की सप्लाई और कम हो जाती है (Handa 14))। कारीगरों के पास नई मशीनों और तकनीक की कमी भी एक बड़ी परेशानी है। मशीनों के उपयोग पर कई नियम हैं, और ज्यादातर कारीगर सिर्फ पुराने औज़ारों से ही काम करते हैं। इससे काम धीमा होता है और उन्हें दूसरों से प्रतियोगिता में पीछे रहना पड़ता है। सरकारी मदद की भी कमी है। बहुत से कारीगरों को डिज़ाइन सिखाने की ट्रेनिंग, मार्केट में बेचने की सुविधा, और आर्थिक मदद नहीं मिल पाती (Thakur 45)। वे अपने हुनर से बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें रोक देती है। इन सभी मुश्किलों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि इस कला को संरक्षित (बचाया) और प्रोत्साहित (बढ़ाया) जाए। सरकार को चाहिए कि वह कारीगरों को सस्ती लकड़ी, डिज़ाइन की ट्रेनिंग, नई मशीनें और बाजार की सुविधाएँ उपलब्ध कराए। निजी संस्थाएँ और डिज़ाइन स्कूल भी इसमें मदद कर सकते हैं। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह पुरानी और अनमोल कला धीरे-धीरे खत्म हो सकती है। इसलिए हमें मिलकर इसे बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।

नवाचार और भविष्य की संभावनाएँ (Innovation & Design Futures)

सहारनपुर की काष्ठ कला एक परंपरागत विरासत होने के साथ-साथ नवाचार और आधुनिक डिज़ाइन के साथ जुड़कर आज एक नए रूप में उभर रही है। बदलते समय और बाज़ार की ज़रूरतों को देखते हुए अब कारीगर केवल पारंपरिक डिज़ाइन ही नहीं बना रहे, बल्कि नए डिज़ाइनों और प्रोटोटाइपिंग (नमूना निर्माण) की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले डिज़ाइन की एक छोटी झलक तैयार की जाती है और फिर उसकी गुणवत्ता व बाज़ार की माँग के अनुसार पूरा उत्पाद विकसित किया जाता है (Handa 45)। अब सहारनपुर में कुछ युवा डिज़ाइनर और संस्थाएँ उपभोक्ता-केन्द्रित उत्पादन पर काम कर रही हैं, यानी ग्राहक की पसंद, उपयोगिता और बजट के अनुसार उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल कारीगरों को नए प्रयोग करने का मौका मिल रहा है, बल्कि बाज़ार में उनकी पकड़ भी मजबूत हो रही है (Sharma 78) \\ इसके अलावा, भारत सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा ग्रास रूट लेवल पर डिज़ाइन विकास कार्यक्रम, एग्जीबिशन (प्रदर्शनी) और डिज़ाइन फंडिंग स्कीम्स शुरू की गई हैं (Thakur 112)। ये योजनाएँ कारीगरों को देश-विदेश में अपने उत्पादों को दिखाने और बेचने का मौका देती हैं। विदेशी प्रदर्शनियों में सहारनपुर की काष्ठ कला को जो मान्यता मिलती है, उससे न केवल उसकी माँग बढ़ती है बल्कि कारीगरों को नई प्रेरणा और रोज़गार भी मिलता है (ज़नउ Kumar 64))। वर्तमान संदर्भ में अंसारी (2021) ने अपने शोध सहारनपुर की काष्ठ कलारू समकालीन चुनौतियाँ एवं अवसर में यह स्पष्ट किया है कि ग्लोबलाइज़ेशन के इस दौर में इस पारंपरिक शिल्प को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, एक ओर परंपरागत तकनीकों का संरक्षण, और दूसरी ओर आधुनिक डिज़ाइन और बाज़ार की माँग के अनुरूप बदलाव (Ansari 2021)) । इस प्रकार, सहारनपुर की काष्ठ कला समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने वाली एक सशक्त प्रणाली बन चुकी है। यह परंपरा केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि स्थानीय समाज का आर्थिक आधार और सांस्कृतिक गौरव भी है।

चुनौतियाँ व संरक्षण की आवश्यकता (Challenges & Preservation)

सहारनपुर की काष्ठ कला भले ही देश और विदेशों में अपनी पहचान बना चुकी है, लेकिन आज यह कला कई मुश्किलों से गुजर रही है। कोविड-19 महामारी के समय इस काम को बहुत नुकसान हुआ। कारीगरों का काम बंद हो गया, ऑर्डर रद्द हो गए और लकड़ी से बनी चीजों की माँग भी घट गई। लॉकडाउन और रात की पाबंदियों के कारण तैयार सामान समय पर नहीं भेजा जा सका, जिससे व्यापारियों और कारीगरों को बहुत घाटा हुआ (Sharma 23)। एक और बड़ी समस्या यह है कि अच्छी लकड़ी जैसे शीशम और सागवान अब महँगी हो गई हैं और आसानी से मिलती भी नहीं। साथ ही, पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार ने पेड़ काटने पर कुछ नियम लगाए हैं, जिससे लकड़ी की सप्लाई और कम हो जाती है (Handa 14))। कारीगरों के पास नई मशीनों और तकनीक की कमी भी एक बड़ी परेशानी है। मशीनों के उपयोग पर कई नियम हैं, और ज्यादातर कारीगर सिर्फ पुराने औज़ारों से ही काम करते हैं। इससे काम धीमा होता है और उन्हें दूसरों से प्रतियोगिता में पीछे रहना पड़ता है। सरकारी मदद की भी कमी है। बहुत से कारीगरों को डिज़ाइन सिखाने की ट्रेनिंग, मार्केट में बेचने की सुविधा, और आर्थिक मदद नहीं मिल पाती (Thakur 45)। वे अपने हुनर से बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें रोक देती है। इन सभी मुश्किलों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि इस कला को संरक्षित (बचाया) और प्रोत्साहित (बढ़ाया) जाए। सरकार को चाहिए कि वह कारीगरों को सस्ती लकड़ी, डिज़ाइन की ट्रेनिंग, नई मशीनें और बाजार की सुविधाएँ उपलब्ध कराए। निजी संस्थाएँ और डिज़ाइन स्कूल भी इसमें मदद कर सकते हैं। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह पुरानी और अनमोल कला धीरे-धीरे खत्म हो सकती है। इसलिए हमें मिलकर इसे बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।

नवाचार और भविष्य की संभावनाएँ (Innovation & Design Futures)

सहारनपुर की काष्ठ कला एक परंपरागत विरासत होने के साथ-साथ नवाचार और आधुनिक डिज़ाइन के साथ जुड़कर आज एक नए रूप में उभर रही है। बदलते समय और बाज़ार की ज़रूरतों को देखते हुए अब कारीगर केवल पारंपरिक डिज़ाइन ही नहीं बना रहे, बल्कि नए डिज़ाइनों और प्रोटोटाइपिंग (नमूना निर्माण) की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले डिज़ाइन की एक छोटी झलक तैयार की जाती है और फिर उसकी गुणवत्ता व बाज़ार की माँग के अनुसार पूरा उत्पाद विकसित किया जाता है (Handa 45)। अब सहारनपुर में कुछ युवा डिज़ाइनर और संस्थाएँ उपभोक्ता-केन्द्रित उत्पादन पर काम कर रही हैं, यानी ग्राहक की पसंद, उपयोगिता और बजट के अनुसार उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल कारीगरों को नए प्रयोग करने का मौका मिल रहा है, बल्कि बाज़ार में उनकी पकड़ भी मजबूत हो रही है (Sharma 78) इसके अलावा, भारत सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा ग्रास रूट लेवल पर डिज़ाइन विकास कार्यक्रम, एग्जीबिशन (प्रदर्शनी) और डिज़ाइन फंडिंग स्कीम्स शुरू की गई हैं (Thakur 112)। ये योजनाएँ कारीगरों को देश-विदेश में अपने उत्पादों को दिखाने और बेचने का मौका देती हैं। विदेशी प्रदर्शनियों में सहारनपुर की काष्ठ कला को जो मान्यता मिलती है, उससे न केवल उसकी माँग बढ़ती है बल्कि कारीगरों को नई प्रेरणा और रोज़गार भी मिलता है (ज़नउ Kumar 64))।

भविष्य में अगर सहारनपुर की काष्ठ कला को डिज़ाइन संस्थानों, तकनीकी प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग के माध्यम से सशक्त किया जाए, तो यह क्षेत्र नवाचार, आत्मनिर्भरता, और वैश्विक पहचान की दिशा में और आगे बढ़ सकता है (Verma 98। इस विरासत को अगर सही दिशा में प्रोत्साहित किया जाए, तो यह भारतीय हस्तशिल्प की दुनिया में एक नया अध्याय लिख सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सहारनपुर की काष्ठ कला भारतीय कला और शिल्प परंपरा की एक अनूठी और अमूल्य धरोहर है। यह कला केवल लकड़ी पर नक्काशी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, इतिहास, और समाज की गहराइयों से जुड़ी हुई है। मुगल काल से शुरू होकर यह परंपरा आज भी जीवित है और लगातार बदलते समय के साथ खुद को ढालती रही है। इसमें हिंदू-मुस्लिम शैली का सुंदर मेल देखने को मिलता है, जो भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस कला का केवल सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक महत्व भी बहुत बड़ा है। लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हैं, और यह भारत के हस्तशिल्प निर्यात में भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। सहारनपुर की यह कला भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है और ग्रामीण विकास का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। हालांकि आज यह कला कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कच्चे माल की कमी, सरकारी सहयोग की कमी, और आधुनिक तकनीक की पहुँच में बाधाएँ। फिर भी, यदि सरकार, डिज़ाइन संस्थान, कारीगर समुदाय और बाजार के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए, तो इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित और सशक्त रूप में पहुँचाया जा सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि सहारनपुर की काष्ठ कला न केवल एक शिल्प है, बल्कि यह भारत की संस्कृ ति, आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का जीवंत प्रतीक है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि यह गौरवशाली परंपरा भविष्य में और भी ऊँचाइयों तक पहुँच सके।

ग्रंथ सूची (References)

1. Sharma, Ritu. Indian Handicrafts: Traditional and Contemporary. Aryan Books International, 2010, pp. 22-35.
2. Thakur, Gaurav. Art and Culture of Ancient India. Diamond Publications, 2015, pp. 88-94.

3. Jain, Jyotindra. India's Craft Tradition. Mapin Publishing, 1999, pp. 40-47.
4. Chandra, Pramod. Indian Art. Thames & Hudson, 1994, pp. 102-110.
5. Gupta, S. P. Cultural Heritage of India. Agam Kala Prakashan, 2008, pp. 155-163.
6. Mukherjee, B. N. Traditional Arts of India. Abhinav Publications, 2003, pp. 64-71.
7. Banerjee, Utpal. Handicrafts of India. Niyogi Books, 2012, pp. 51-59.
8. Tiwari, Shailendra. Folk and Tribal Arts of India. National Book Trust, 2011, pp. 89-96.
9. Singh, Madhu. Indian Decorative Arts. Roli Books, 2007, pp. 77-83. \
10. Kumar, Raj. Encyclopaedia of Indian Handicrafts. Anmol Publications, 2005, pp. 133-140.
11. Mehta, Ramesh. Wood Art of India. Wisdom Tree, 2016, pp. 45-53.
12. Kapur, Anjali. Indian Crafts: A Heritage to Keep. Publication Division, 2004, pp. 27-34.
13. Sharma, Rakesh. Saharanpur: The Craft City. Saharanpur Handicraft Association, 2018, pp. 11-19.
14. Khan, Abdul. Sheesham Woodcraft of Saharanpur. Craft Council of India, 2015, pp. 58-65.
15. Joshi, Ashok. Artisans of India. Oxford University Press, 2013, pp. 144–152.
16. Yadav, Neeraj. Cultural Crafts of Uttar Pradesh. Bharat Prakashan, 2020, pp. 95-102.
17. Desai, Vishakha N. Art of India: Traditions of Indian Sculpture, Painting and Handicrafts. Asia Society, 2001, pp. 112–119.
18. Sharma, Veena. Indian Woodwork: History and Techniques. Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2014, pp. 33-41.
19. Pathak, Rajesh. Preserving Indian Handicrafts in the Modern Era. Kalpaz Publications, 2021, pp. 205-212.
20. "Wood Carving of Saharanpur: An Art Struggling to Survive amid Lack of Support." Gaon Connection, 2021, https://www.gaonconnection.com/gaon-connection-tvvideos/wood-carving-of- saharanpur-up-craft-44591. Accessed 6 Aug. 2025.
21. "सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी को फिर से पहचान दिलाने की ज़रूरत." Navbharat Times, https://navbharattimes.indiatimes.com/. Accessed 6 Aug. 2025.
22. "देश-विदेश में मशहूर है सहारनपुर की काष्ठ कला, जानिए इतिहास और हालात." Jansatta, https://www.jansatta.com/. Accessed 6 Aug. 2025.
23. Khan, Mohd. "A Study on Old Havelis: Lost Heritage of Saharanpur." ResearchGate, July 2017, https://www.researchgate.net/publication/318783049. Accessed 6 Aug. 2025.
24. "Wood Carving – Saharanpur, Uttar Pradesh." D'source India – Design Resource, https://dsource.in/resource/wood-carving-saharanpur. Accessed 6 Aug. 2025.
25. "Crafts Sector Export Trends and Potentials from India." India Exim Bank, https://www.eximbankindia.in. Accessed 6 Aug. 2025.
26. "Profiles and Interviews of Saharanpur Artisans." Haath Ka Bana, https://www.haathkabana.com/. Accessed 6 Aug. 2025.
27. Pandey, Ramesh Chandra. Folk and Tribal Arts of India. Abhinav Publications, 2010. • UNESCO. World Heritage Crafts. UNESCO Publishing, 2012

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 167-176 (Total PP 10)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Reimagining Indian Calligraphy in the Digital Age: A Technological Renaissance of Traditional Scripts

Sapna Kumari[a]*,DR. Mantosh Yadav[b]

[a] *Research Scholar - Dev Bhoomi Uttarakhand University, Dehradun, Uttarakhand*
[b] *Assistant Professor - Dev Bhoomi Uttarakhand University, Dehradun, Uttarakhand*
[a]*Email: charliesapna@gmail.com*

Abstract

Indian calligraphy is an old art form that comes from the country's wide mix of languages and cultures. Today, thanks to digital tools and technology, this traditional art is making a strong comeback. With the help of software, AI, and design platforms, scripts like Devanagari, Tamil, Urdu, Bengali, and others are now being redesigned for modern use. This paper looks at how technology is helping to protect and update these beautiful scripts, making them more useful for today's needs like digital communication and branding. Artists, designers, and cultural groups are working together to bring new life to these scripts while still respecting their history. It also explores how online archives, design websites, and tools like Unicode have made it easier for more people to access and use these scripts, even outside India. This helps create more cultural exchange and understanding. Using case studies, interviews, and existing research, the paper talks about both the good and the difficult parts of turning calligraphy into a digital format. In the end, it shows that instead of replacing tradition, digital tools are giving artists new ways to express old styles. This not only helps save this part of India's culture but also keeps it alive and useful in today's online world.

Keywords: Indian Calligraphy, Digital Design, Traditional Scripts, Culture, Technology

---

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

INTRODUCTION

Background of Indian Calligraphy- Indian calligraphy has a long and rich history. It has been part of religious books, royal orders, temple walls, and old learning traditions. Every script like Devanagari, Gurmukhi, Urdu, Tamil, or Bengali carries not just words, but beauty and style. In earlier times, trained writers and scholars would carefully write by hand on palm leaves, birch bark, or parchment. When printing started during British rule, and later when digital communication came into use, this beautiful hand-written art slowly faded from everyday life. But now, in the 21st century, things are changing. Thanks to modern tools and digital platforms, Indian calligraphy is making a strong comeback. Today's designers and font creators are using technology to both preserve and reinvent this art form.

This paper looks at how digital technology has changed Indian calligraphy. It shows how software, digital collections, social media, Unicode, and even AI tools are helping to bring new energy to these scripts. But this is not only about tools it's also about identity, culture, access, and national pride. By looking at how calligraphy moved from handwritten to digital, this study shows how tradition and modern ideas can work together. This mix is helping young people connect with calligraphy and keep it alive in today's world.

Classification of Script

(1) Pictographic Script (2) Ideographic or Symbolic Script (3) Phonetic Script

Pictographic Script

This is one of the earliest forms of writing. In ancient times, people drew simple pictures of everyday things like cups, animals, water, or trees to share ideas. Each drawing stood for that object only. Some regions, like parts of Africa, Peru, Japan, and China, also used a special system called "knot script," where messages were tied into ropes using knots.

Symbolic or Ideographic Script

As people started to think more deeply, they began to use symbols to express actions or feelings. These signs were more than just pictures they told a story. For example:

A face with a bowl = eating

A face with water = drinking

A hand above the eye = seeing

A sun shape = warmth or heat

This type of writing was used in many old cultures. The symbols stood for ideas, not just objects.

Phonetic Script (Sound-Based Writing)

A major step in the development of writing happened when humans began using symbols to represent sounds, not just objects or ideas. This made it possible to share more complex and detailed thoughts.

It is believed that the first sound-based script was created in ancient Egypt. This early system had 24 consonants, but it didn't include vowels.

Later, the Phoenicians built upon this idea. They started matching specific sounds to specific symbols, making the writing system easier and more flexible.

For example:

In Egyptian, the word for **"ox"** was *Alif*. The Phoenicians called it *Alpu*, and they used a symbol based on the ox's head shape. Over time, this turned into the letter **A** in the English alphabet.

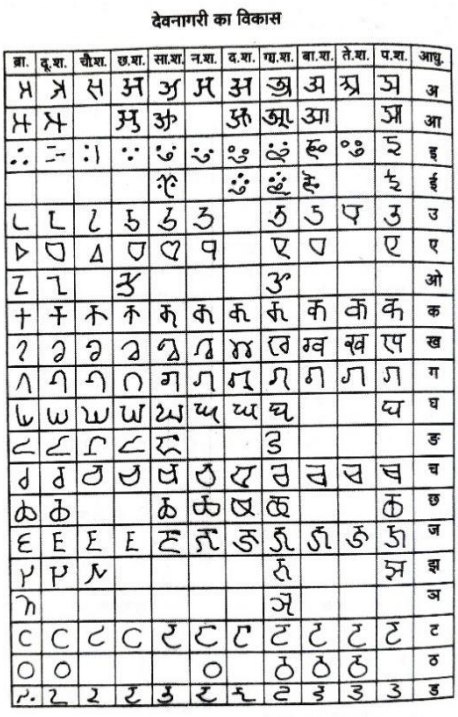
Another example is the word for **"eye"**, which was *Ayn*. This word also became linked to a symbol that represented its sound.

Phonetic script can be divided into three types-

Syllabic Script:- Each symbol represents a syllable (a combination of a consonant and a vowel).Our Devanagari script is syllabic. For example: The letter क is made from क् + अThe letter ब in बाद is made from ब् + आSo, in Hindi, the word “राज” is written using syllabic letters that combine consonants and vowels.

Alphabetic Script :- Each letter or symbol represents a single sound, either a vowel or a consonant. For example, in the English alphabet: "A", "B", "C", etc., each stand for one sound.

Logographic Script:- Each symbol represents a whole word or idea, rather than just a sound or a letter. Examples include : Chinese characters, where one symbol can mean an entire word or concept.



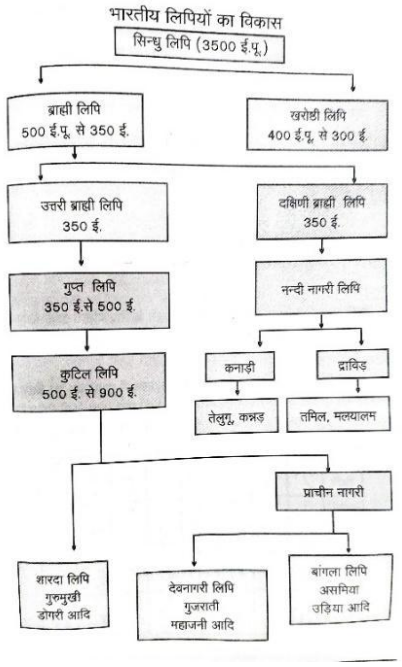
History of Script and Evolution

Writing has always been a powerful way to save and share knowledge through language. In ancient times, people spoke to each other, but they didn’t have any writing system. Early humans had limited knowledge, and they used simple methods to communicate. As their thinking improved, they began drawing pictures to share their thoughts and record important

information for future generations. As civilizations grew, writing systems also began to change and develop. These systems didn't come from just one place different parts of the world created their own forms of writing. Through kings, travellers, and trade, these scripts spread from one region to another. Over time, as cultures influenced each other, the scripts changed and became more refined, leading to the writing styles we use today.

The first known script is believed to have come from Mesopotamia, also known as Sumeria, located between the Tigris and Euphrates rivers what is now modern-day Iraq. Early civilizations like Sumer, Babylon, and Assyria developed in this area. The people there made scripts by drawing basic lines and shapes, often inspired by their gods or religious symbols. Around 3500 BCE, in the Sumerian city of Kish, priests began using these lines on temple walls to record offerings of goods and animals. Later, they started using clay tablets to carve these records. This marked the beginning of writing systems as a way to keep information safe and pass it on to others. Across the world, writing evolved in many forms like picture-based writing, emotional symbols, cuneiform marks, and sound-based signs. Language and script have played a huge role in human growth. Writing helped people store ideas, communicate better, and share knowledge over time. Along with writing, people also created drawings. Many of these were carved into clay tablets made of dry mud. Tablets found in the ancient city of Uruk, from around 3100 BCE, show carved pictures of different objects such as hands, feet, pots, water, and the sun. Over time, these drawings became easier to understand, and a form of pictorial script was born where simple images were used as writing symbols.

In India, calligraphy has always been more than just a way to write it is a part of our culture, heritage, and identity. From handwritten religious texts to temple carvings and artistic scripts, Indian calligraphy has expressed emotion, devotion, and beauty for centuries. Most communication happens through phones, computers, and digital devices. While traditional writing has reduced, it is not disappearing. In fact, technology is now helping to bring it back in new ways. With tools like apps, digital pens, and font-making software, artists and designers are creating modern versions of old Indian scripts. These efforts are giving new life to ancient styles, keeping their charm alive while making them fit for the digital age.



Literature Review

Several scholars and designers have explored the transformation of traditional art forms in the digital age. Nayar (2018) describes digital humanities as an important tool for preserving and studying indigenous forms of cultural expression, including calligraphy. The study emphasizes how digitization helps to preserve endangered scripts, many of which are no longer used in daily communication but hold immense cultural and religious significance.

Niyogi (2009), in her comprehensive study on Indian calligraphy, outlines the evolution of script aesthetics and the role of regional linguistic diversity in shaping stylistic traditions. However, her work primarily remains rooted in traditional practices without delving into digital reinterpretations.

In contrast, Mehta (2021) discusses the emergence of Indian type design in the digital era. Her research covers projects like Google Fonts' Noto initiative and the Indian Type Foundry's regional font development, which focus on creating digital versions of Indian scripts for global platforms.

Further, works by Bhatia (2020) explore how social media platforms such as Instagram and Behance have helped modern calligraphers reach new audiences, transforming a once-niche art form into a tool for contemporary visual storytelling.

Research Methodology

This study uses a qualitative method, combining existing information with personal observations and real examples. The data comes from research papers, online records, published interviews with working calligraphers and designers, and reviews of websites that feature Indian calligraphy.

Three key tools were used for the research:

Looking closely at websites like the Indian Type Foundry, Google Fonts, and social media platforms such as Instagram.

Studying present-day calligraphers and groups who are bringing back old scripts through digital work.

Comparing traditional handwritten calligraphy with digital versions used in branding, online learning, and creative fields.

By using all three methods together, the study gives a full picture of how Indian calligraphy is changing today not just in how it looks, but also in how it is used and seen in society. This research is exploratory. Its goal is to spot new patterns, outside influences, and future possibilities rather than to prove direct causes or fixed outcomes.

Indian Calligraphy in the Digital Age

Indian calligraphy is more than just writing it's an art that gives life to letters. Across India, people have decorated scripts for centuries in languages like Hindi, Urdu, Tamil, Bengali, and others. These scripts were once found in religious texts, royal records, temple carvings, and handwritten manuscripts. But today, things are different. In the 21st century, artists and designers are using digital tools to carry forward this ancient art. With devices like tablets, styluses, and design software, people can now make beautiful calligraphy on screens. Programs like Procreate, Illustrator, and Photoshop help add layers, colours, and effects, while fonts and apps take Indian scripts into mobile apps, websites, and social media. Calligraphy now appears in wedding cards, Instagram reels, book covers, YouTube thumbnails, logos, and ads. Young creators are blending old forms with modern ideas to make Indian scripts feel new yet rooted in tradition. People appreciate this it feels cultural, personal, and stylish. At the same time, type designers are building digital fonts that reflect the beauty of traditional letters. From refined Devanagari to flowing Tamil and Urdu scripts, these fonts let users type gracefully in their native languages. Yet, some issues remain. Not every script works smoothly across all digital platforms. Some languages lack digital tools or are rarely taught anymore. But change is coming. Online tutorials, creative projects, and growing interest are helping Indian calligraphy build a fresh digital identity.

A Technological Renaissance of Traditional Scripts

In earlier times, writing was seen as an art form. Each letter in Indian scripts carried style, flow, and meaning. Whether it was the smooth lines of Urdu, the balanced shape of Devanagari, or the sweeping form of Tamil, every script was carefully written by hand. But as printing and typing became common, that beauty slowly disappeared. Writing became more about function than form. People stopped using pen and paper, and graceful calligraphy was mostly seen in old manuscripts or museums. Now, we're seeing what feels like a "technological renaissance" a creative comeback for traditional scripts. With digital tools like styluses, tablets, and design programs, artists are finding fresh ways to bring back the elegance of Indian lettering. What used to need careful strokes of ink can now be done on screens with vibrant colors and fine detail. These revived scripts now appear not just in books but on websites, apps, films, ads, and social media. They're being turned into fonts, illustrations, animations, and logos reaching audiences worldwide.

Young artists are combining old calligraphy with today's design styles, giving these scripts both a deep heritage and a fresh look. From a hand-drawn Gurmukhi wedding invite to a trendy Malayalam logo or a Bengali motion graphic, the scripts are not lost they're being rediscovered. This movement isn't just creative it's cultural. It helps protect local languages,

express identity, and share visual history with the next generation. Most importantly, it shows us that tradition and technology don't have to clash they can grow together.

Digital Revival of Traditional Scripts:

Thanks to platforms like Google Fonts and Adobe, Indian scripts are now easier to access in digital form. These digital fonts are made to look good on all kinds of devices while still showing the charm of traditional writing. Designers have also made new fonts that feel modern and friendly but still reflect Indian culture. Some websites and apps use fun games and interactive tools to teach kids about Indian scripts. These efforts help bring these scripts back into everyday use.

Challenges of Digitization:

Indian scripts are often detailed, with special shapes and signs that don't always work well on digital screens. Some digital systems still can't handle these scripts properly. There's also a shortage of skilled designers who understand both the technical side and the cultural meaning of these scripts. Sometimes, these scripts are used without knowing their real value, which can lead to confusion or disrespect.

Technology as a Tool for Culture and Creativity:

Modern tools are helping people reconnect with India's writing traditions. Apps like Calligraphy let users turn their handwriting into digital fonts. AI (artificial intelligence) is also being used to recognize Indian words and letters, and even to bring back scripts that are no longer in common use. These tools make it easier to write, share, and create using Indian languages.

Impact on Art, Media, and Everyday Life:

Indian calligraphy is now seen in many new spaces from clothes and product packaging to Instagram designs and street art. These scripts are becoming part of modern culture. They're not just about writing they carry a sense of pride, identity, and creativity. As more people include them in design, the link between old traditions and modern life grows stronger.

Indian Digital Traditional Script Blending Heritage With Technology

India has many beautiful traditional scripts like Devanagari, Tamil, Bengali, and others. In today's digital age, these scripts are no longer just found in handwritten texts or carved in stone they are now widely used on computers, smartphones, and websites. With the help of modern technology, these old scripts have been turned into digital fonts, typing tools, and language apps. This lets people use their native languages on the internet, social media, and in digital files, helping to keep our culture alive while growing with new ideas.

Most Popular Indian Scripts in Digital Form

Script	Languages Written	Common Digital Fronts	Where It's Used
Devanagari	Hindi, Sanskrit, Marathi	Mangal,Noto Sans Devanagari	Websites, education, social media
Gujarati	Gujarati	Shruti, Rekha,Noto Gujarati	Religious texts, digital, posters
Gurmukhi	Panjabi	Raavi, Anmolipi	Panjabi newspapers, sikh websites
Odia	Odia	Kalinga, Utkal,Noto Odia	Cultural websites, literature achives
Urdu	Urdu	Jameel Noori, Noto Nastaliq	Urdu poetry, Islamic texts, newspapers
Tamil	Tamil	Latha, bamini,Noto Tamil	Books, films, news apps
Bangali	Bangali, Assamese	Likhan, Noto Bengali	Blogs, children's books

Case Studies

Modak Font: A bold and rounded Devanagari font that's fun and expressive. It's used in creative media and educational tools.

Baloo Font: Designed for multiple Indian scripts, it's modern and friendly while keeping cultural details.

Google Noto Fonts: These fonts include nearly every script in the world and help ensure that Indian scripts are visible online.

ArtX Company: This group works with traditional calligraphers to digitize rare scripts and preserve cultural styles.

Suggestions for the Future

Work Together – Designers, tech professionals, and language experts should join hands and share ideas.

Add to Education – Schools and colleges can include digital calligraphy in art and language subjects.

Fund Creative Work – Projects that protect old scripts and create new fonts should get financial support.

Use with Respect – Traditional scripts must be used carefully, with an understanding of their history.

Improve with Technology – AI and machine learning can help make Indian languages easier to use online.

Conclusion

Indian calligraphy is changing with the times, showing a strong mix of old traditions and new technology. Instead of fading away, these scripts are now getting a fresh life through digital tools, keeping culture alive while reaching a wider audience. This change makes ancient writing more open to today's younger, tech-friendly crowd. It's not just about art or design it's about proudly showing identity through letters. With more artists, teachers, and tech creators involved, Indian scripts have a bright future ahead. The goal is no longer to save them from disappearing but to help them grow and stay meaningful. Indian calligraphy can now become a living, evolving part of today's culture, both in India and around the world.

References

1. Bhattacharya, R. (2021). Digitizing Bengali script: Challenges and innovations. *Journal of South Asian Studies, 27*(3), 210-225.
2. Bhatia, P. (2020). Visual storytelling and digital calligraphy in India. *Journal of Digital Art and Culture, 11*(2), 97-112.
3. Calligrapher. (n.d.). Retrieved from https://www.calligraphr.com
4. Ek Type. (n.d.). Modak typeface. Retrieved from https://www.ektype.in
5. Google Fonts. (n.d.). Noto Project. Retrieved from https://fonts.google.com/noto
6. Indian Type Foundry. (n.d.). Retrieved from https://www.indiantypefoundry.com

7. Mehta, S. (2021). Designing Indian scripts for the web: A typographer's perspective. *Typography Today*, *14*(1), 54–68.

8. Nayar, P. K. (2018). *Digital humanities in India: Perspectives, practices, and possibilities*. Routledge.

9. Niyogi, R. (2009). *Calligraphy: A study of Indian scripts*. Roli Books.

10. Sharma, M. (2018). Calligraphy in the age of technology. *International Journal of Heritage Arts, 15*(1), 35–49.

11. Singh, A. (2020). Typography and identity in Indian digital media. *Journal of Visual Communication, 19*(2), 145–160.

12. Yadav, N. S. (n.d.). *Vigyapan takneek avam siddhant: Graphic design*. [In Hindi].

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 177-184 (Total PP 08)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

Paithani Saree: A Study on the Conservation of Traditional Handicrafts of Maharashtra

Levant Ganpat Gavande[a]*

[a] *Assistant Professor, MVPS's Sharadchandraji Pawar College of Architecture, Nashik*
[a]*Email: l.gavande@gmail.com*

Abstract

The traditional handicrafts rooted in the soil of Maharashtra are not merely symbols of beauty, but also a living expression of the deeply connected cultural consciousness of the state. Generation after generation, these arts have preserved the life values, beliefs, and traditions of society, but due to the rapid pace of the modern era, industrialization, and changing consumerist thinking, these invaluable arts are being neglected and are gradually on the verge of extinction. This research effort focuses on the specific traditional arts of Maharashtra: Paithani, weaving, and manufacturing. By meticulously studying the historical background, cultural significance, and social role of these arts, this research highlights their current situation and challenges. There is a need to revive these arts as living traditions, rather than confining them to museums.

The research extensively analyzes practical conservation measures such as digitalization, educational dissemination, innovation, government support, GI tags, and handicraft tourism. In particular, this study emphasizes that if traditional art and modern technology are coordinated, these endangered traditions can be given new life. The objective of this research is not merely conservation, but to give these arts a respectable identity and to create opportunities for self-sufficiency and sustainable livelihoods for local artisans. Thus, this study presents a significant effort towards the conservation of traditional Maharashtrian handicrafts and the empowerment of the socio-economic status of artisans.

महाराष्ट्र की मिट्टी में रची-बसी पारंपरिक हस्तकलाएं न केवल सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि वे राज्य की गहराई से जुड़ी सांस्कृतिक चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति भी हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी इन कलाओं ने समाज के जीवन-मूल्यों, आस्थाओं और परंपराओं को संरक्षित रखा है, लेकिन आधुनिक युग की तेज़ गति, औद्योगीकरण और बदलती उपभोक्तावादी सोच के चलते ये अमूल्य कलाएं उपेक्षित होकर धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह शोध प्रयास महाराष्ट्र की विशिष्ट पारंपरिक कलाओं पैठणी, बुनाई, निर्माण पर केंद्रित है। इन कलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक महत्व तथा सामाजिक भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए, यह शोध उनके वर्तमान हालात और चुनौतियों को रेखांकित करता है। इन कलाओं को केवल संग्रहालयों तक सीमित न रखकर, जीवंत परंपरा के रूप में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

शोध में संरक्षण के व्यावहारिक उपायों जैसे डिजिटलीकरण, शैक्षणिक प्रसार, नवाचार, सरकारी सहायता, जीआई टैग, तथा हस्तकला पर्यटन को विस्तार से विश्लेषित किया गया है। विशेष रूप से यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि यदि पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का समन्वय किया जाए, तो इन विलुप्तप्राय परंपराओं को नया जीवन मिल सकता है। इस शोध का उद्देश्य केवल संरक्षण नहीं, बल्कि इन कलाओं को सम्मानजनक पहचान दिलाना और स्थानीय कारीगरों के लिए आत्मनिर्भरता एवं सतत आजीविका के अवसर पैदा करना है। इस प्रकार, यह अध्ययन महाराष्ट्र की पारंपरिक हस्तकलाओं के संरक्षण और कारीगरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रस्तुत करता है।

Keywords: Maharashtra, Traditional Handicraft, Cultural Preservation, Dying Art, Paithani, Digitalization, Local Artisans, Handicraft Tourism.

महाराष्ट्र, पारंपरिक हस्तकला, सांस्कृतिक संरक्षण, लुप्त होती कला, पैठणी, डिजिटलीकरण, स्थानीय कारीगर, हस्तकला पर्यटन।

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

प्रस्तावना (Introduction)

भारत की सांस्कृतिक विविधता एक बगीचे की तरह है, जिसमें हर प्रांत अपनी विशिष्ट सुगंध और रंग लेकर उपस्थित होता है। इस सांस्कृतिक उपवन में महाराष्ट्र की भूमिका अत्यंत समृद्ध, सजीव और प्रेरणादायक रही है। यहां की कला, और परंपराएं केवल सौंदर्य का अनुभव नहीं करातीं, बल्कि सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक चेतना की गहराई से जुड़ी होती हैं।

पैठणी बुनाई जैसी पारंपरिक कलाएं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग हैं, जिनका ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टियों से विशेष महत्व है। किंतु समय के साथ, औद्योगीकरण ने पारंपरिक आजीविका की संरचना बदल दी और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों ने त्वरित लाभ को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप ये कलाएं धीरे-धीरे हाशिए पर चली गईं। आधुनिक जीवनशैली, नई तकनीकें और बदलते बाजार ने कारीगरों की पहचान, सम्मान और आजीविका के स्रोत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह शोध-कार्य दृढ़ प्रयास है, उन विलुप्तप्राय हस्तकला परंपराओं को पुनर्जीवित करने का, जो आज भी अपनी मौलिकता और सांस्कृतिक महत्ता के कारण संरक्षण योग्य हैं। यह अध्ययन न केवल इन कलाओं की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों को समझने की कोशिश करता है, बल्कि उनके संरक्षण और पुनर्संवर्धन के लिए व्यवहारिक उपाय भी प्रस्तावित करता है। उद्देश्य है परंपरा और प्रगति के बीच एक ऐसा सेतु बनाना, जहाँ संस्कृति जीवित रहे और कारीगरों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले।

शोध की उद्देश्य (Objectives of the Study)

सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थों को समझना - यह जानने की कोशिश करना कि ये कला लोगों के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से किस तरह जुड़ी हुई हैं, और किस तरह उनका महत्व समय के साथ बदलता गया है।

संरक्षण के उपायों का विश्लेषण - यह आकलन करना कि किन माध्यमों से इन पारंपरिक कलाओं को पुनः सशक्त और जीवंत बनाया जा सकता है, चाहे वह डिजिटलीकरण हो, शैक्षणिक पहल हों या बाजार से प्रत्यक्ष जुड़ाव स्थापित करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

इस शोध में मुख्यतः गुणात्मक पद्धति अपनाई गई, क्योंकि यह पारंपरिक कला की गहराई को समझने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई। जानकारी संकलित करने हेतु कारीगरों से प्रत्यक्ष संवाद (साक्षात्कार), उनके कार्य का निकट से निरीक्षण (प्रत्यक्ष अवलोकन) और संबंधित स्थलों का दौरा (क्षेत्र भ्रमण) किया गया। साथ ही, विभिन्न पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों और GI टैग से संबंधित स्रोतों जैसी द्वितीयक सामग्रियों का भी सहारा लिया गया। यह

अध्ययन महाराष्ट्र के नाशिक, औरंगाबाद ज़िलों में जाकर किया गया, जहाँ इन पारंपरिक कलाओं से जुड़े अनुभवी कारीगरों से मुलाकात की गई। उनसे मिली जानकारी ने न सिर्फ इन हस्तकला की तकनीकी बारीकियाँ समझने में मदद की, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति, संघर्ष और उम्मीदों को भी करीब से जानने का मौका दिया।

महाराष्ट्र की प्रमुख पारंपरिक हस्तकलाएँ

पैठणी बुनाईः एक सांस्कृतिक और हस्तकला परंपरा का विश्लेषण : पैठणी साड़ी को केवल एक परिधान के रूप में देखना इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को कम आँकना होगा। यह साड़ी महाराष्ट्र की गौरवशाली हस्तकला परंपरा का प्रतीक है, जिसकी उत्पत्ति सातवाहन काल तक मानी जाती है। मूलतः औरंगाबाद के पास स्थित पैठण गाँव में विकसित इस कला को शाही संरक्षण प्राप्त रहा है। यह केवल बुनाई का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जिसमें पीढ़ियों से कारीगर अपने कौशल, धैर्य और समर्पण से जीवन की बुनावट करते आ रहे हैं। पैठणी साड़ी की विशेष पहचान उसके जटिल और बारीक डिज़ाइन में है, जिसमें रेशम के धागों के साथ शुद्ध सोने-चाँदी की ज़री का प्रयोग किया जाता है। इसके पल्लू और बॉर्डर पर बने मोर, कमल, नारियल, अशर्फी और अष्टकोणीय आकृतियाँ पारंपरिक प्रतीकों के रूप में अत्यंत लोकप्रिय हैं। रंग संयोजन भी विशिष्ट होता है, जैसे 'नारंगी-नीला' और 'बैंगनी-हरा', जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाता है। पैठणी की बुनाई पूरी तरह हाथ से की जाती है, और एक साड़ी को बनाने में एक से तीन महीने तक का समय लग सकता है, यह उसकी बारीकी और डिज़ाइन पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और श्रमसाध्य होती है कि हर पैठणी एक तरह से कलात्मक धरोहर बन जाती है।

आज, बदलते फैशन रुझानों और मशीन से बने विकल्पों के बावजूद यह परंपरा जीवित है, किंतु अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। रेशम और ज़री की बढ़ती कीमतें कारीगरों के लिए कठिनाई पैदा कर रही हैं, साथ ही बाजार में मशीन से निर्मित नकली पैठणी का प्रसार भी हो चुका है। इसके बावजूद, औरंगाबाद, येवला और नासिक के कुछ समर्पित कारीगर आज भी इस कला को अपने हाथों और दिलों से जीवित रखे हुए हैं। पैठणी उनके लिए केवल साड़ी नहीं, बल्कि आत्मा का एक हिस्सा है जिसे वे हर बुनावट में ढालते हैं।

Figure 3. Bundles of Colored Silk Threads Used in Paithani Weaving

धागों की तैयारी और रंगाई : पैठणी साड़ी की बुनाई का आरंभ रंग-बिरंगे धागों की दुनिया से होता है, जिसमें केवल रंग ही नहीं, बल्कि समय, परंपरा और धैर्य की गहरी परतें समाई होती हैं। सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले रेशमी धागों का चयन किया जाता है, जो ककून (कोष) से निकाले जाते हैं। इन धागों पर 'सेरिसिन' नामक प्राकृतिक गोंद की परत होती है, जिसे हटाने के लिए उन्हें गर्म पानी में हल्के साबुन के साथ धोया जाता है। यह मात्र सफाई की प्रक्रिया नहीं, बल्कि धागों को कोमल, चमकदार और रंग सोखने के लिए उपयुक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण चरण होता है।

स्वच्छ किए गए ये धागे फिर रंगों में प्रवेश करते हैं। पहले के ज़माने में हल्दी, पलाश, कात्था जैसे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था। अब आधुनिकता ने कृत्रिम रंगों को लाया है, जो टिकाऊ हैं और विविध रंगों की संभावना खोलते हैं। रंगाई के दौरान धागों को सावधानी से रंग के घोल में डुबोया जाता है, और रंग की गहराई के अनुसार समय तय किया जाता है। कुछ रंगों को टिकाने के लिए 'मॉर्डेंट' जैसे रसायनों का भी प्रयोग होता है।

रंगाई के बाद धागों को तेज़ धूप में नहीं, बल्कि कोमल छांव में सुखाया जाता है। कारण यह कि सीधी धूप रंग को फीका कर सकती है। यह प्रक्रिया भी बड़ी ध्यानपूर्वक Figure 4. Coloring Process of Silk Threads for Paithani Weaving होती है - क्योंकि अब हर धागा पैठणी की कहानी का एक रंगीन अक्षर बन चुका होता है।

जब धागे पूरी तरह सूख जाते हैं, तो उनका अगला रूपांतरण शुरू होता है। इन्हें बुनाई के लिए विशेष रूप से ताना (warp) और बाना (weft) के रूप में तैयार किया जाता है। यह मात्र तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सृजनात्मक तैयारी होती है - मानो कोई कलाकार अपने रंग और ब्रश सलीके से सजा कर सृजन के लिए तैयार हो।

पैठणी में 'जरी' - वैभव की सुनहरी किनारः पैठणी साड़ी की आत्मा उसके पल्लू और चौड़े किनारों (सरपाट बॉर्डर) पर की गई जरी कढ़ाई में बसती है। पुराने समय में यह जरी शुद्ध सोने या चांदी की हुआ करती थी। चांदी की महीन तार पर पारंपरिक तरीके से सोने की परत चढ़ाकर 'सोनझरी' (स्वर्णजरी) और 'चांदझरी' बनाई जाती थी। जब इन धागों से साड़ी बुनती थी, तो पल्लू पर झिलमिलाते अलंकार एक अलग ही दिव्यता और गौरव का अनुभव कराते थे।

शुद्ध सोना और चांदी, तांबे की पतली तारों Figure 5 Silk and Zari Threads Used in Paithani Saree Making पर कसकर लपेटा जाता था। इसके बाद उन तारों को पीटकर एक समतल धात्विक धागा (झाकतारी) तैयार किया जाता, जिसे पॉलिश करने के बाद बुनाई या नक्काशी के काम में लगाया जाता। यह काम अत्यधिक धैर्य, बारीकी और परंपरागत प्रशिक्षण की मांग करता था। जरी बनाने वाले कारीगर परिवार दर परिवार इस शिल्प को पीढ़ियों से निभाते आए हैं।

असली सोने-चाँदी की जरी के कारण पैठणी साड़ी को राजसी वस्त्र का विशेष गौरव प्राप्त था। ऐसी साड़ियाँ आमतौर पर केवल समृद्ध व्यापारी, विद्वान ब्राह्मण या शाही परिवार की स्त्रियाँ ही पहनती थीं, वह भी खास धार्मिक या वैवाहिक अवसरों पर। कई बार इनकी ऊँची कीमत के कारण इन्हें दागिनों की तरह तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता था।

आज के समय में रासायनिक पॉलिश वाली कृत्रिम झाकतारी का उपयोग बढ़ गया है, जिससे साड़ियों की लागत घट जाती है और अधिक लोगों तक पहुँचना संभव होता है। यद्यपि इससे पारंपरिक आभा और वैभव में कुछ कमी आई हो, फिर भी महाराष्ट्र के अनेक पारंपरिक बुनकर आज भी अपनी प्राचीन बुनाई पद्धतियों का पालन करते हुए, हस्तनिर्मित असली जरी के माध्यम से पैठणी की प्रतिष्ठा को संजोए रखते हैं। जरी की चमक, उसकी आभा और बारीक बुनावट भारतीय सौंदर्यशास्त्र में 'रस' और 'श्रृंगार' का सजीव प्रतीक मानी जाती है। एक असली पैठणी साड़ी में 10,000 से भी अधिक जरी के टाँके हो सकते हैं, जो उसे मात्र परिधान न बनाकर एक अनुपम कलाकृति का रूप देते हैं। जब कोई महिला पैठणी पहनती है, तो वह केवल साड़ी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संचित परंपरा और गौरव को अपने साथ धारण करती है।

पारंपरिक हस्तकला की वर्तमान स्थिति

महाराष्ट्र की पारंपरिक हस्तकला, जो कभी अपनी विशिष्टता और समृद्धि के लिए जानी जाती थी, आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन परंपराओं को आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने में कई मुश्किलें आ रही हैं, जिससे शिल्पकलाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

कच्चे माल की लागत में वृद्धिः आजकल कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कारीगरों के लिए सामग्री प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। पारंपरिक कारीगरों के समक्ष कच्चे माल की बढ़ती कीमतें एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। उदाहरणस्वरूप, पैठणी साड़ी के निर्माण में प्रयुक्त रेशम और ज़री की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे उत्पादन की लागत बहुत बढ़ गई है।

कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और नकली सामग्रियों की उपस्थिति के कारण ये पारंपरिक हस्तशिल्प अब कारीगरों के लिए न तो लाभदायक रह गए हैं और न ही स्थायी। इससे न केवल उनकी आजीविका पर असर पड़ा है, बल्कि शिल्प की गुणवत्ता और ग्राहकों का विश्वास भी कमजोर हुआ है।

कारीगरों को पर्याप्त बाज़ार नहीं मिलनाः कारीगरों को पर्याप्त बाज़ार न मिलनाः पहले पारंपरिक हस्तकला के लिए व्यापक और स्थायी बाजार उपलब्ध था, किंतु अब अवसरों और मांग में स्पष्ट कमी देखी जा रही है, जिसके कारण कारीगर अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त व स्थिर विपणन मंच पाने में असमर्थ हो रहे हैं। कई बार उन्हें अपनी कलाकृतियों को बेचने के लिए मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता है, जिनके द्वारा तय की जाने वाली कीमतें कारीगरों के लिए न तो लाभकारी होती हैं और न ही उनकी मेहनत के बराबर होती हैं।

मध्यस्थों द्वारा शोषणः कारीगरों से सीधे बातचीत करते समय यह भी सामने आया कि पारंपरिक शिल्पकला के कारीगरों को अक्सर मध्यस्थों द्वारा शोषित किया जाता है। कारीगर अपनी कला का निर्माण करते हैं, लेकिन बाज़ार में इसे बेचने के लिए उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये मध्यस्थ कारीगरों से सस्ते में सामग्री खरीदकर, उसे बहुत अधिक दाम पर बेचते हैं, जिससे कारीगरों का लाभ बहुत कम हो जाता है। यह शोषण कारीगरों की आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर कर देता है।

युवाओं का झुकाव अन्य क्षेत्रों की ओर: युवाओं का पारंपरिक कला की ओर रुझान घटता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा और बेहतर करियर विकल्पों की ओर बढ़ता झुकाव पारंपरिक कलाओं को एक अस्थिर और अल्प-आय वाला पेशा बना देता है। इसी कारणवश युवा पीढ़ी इन कलाओं को अपनाने में रुचि नहीं दिखा रही है, जिससे इनका संरक्षण और प्रसार एक गंभीर चुनौती बन गया है इसी कारणवश युवा पीढ़ी इन कलाओं को अपनाने में रुचि नहीं दिखा रही है, जिससे इनका संरक्षण और प्रसार एक गंभीर चुनौती बन गया है मैंने खुद नाशिक के ललित कला कॉलेज में पढ़ाते समय देखा कि कई छात्र आधुनिक करियर के कारण अपनी चली आ रही पारंपरिक कला में कम रुचि दिखाते हैं, जिससे इन कलाओं के संरक्षण और विकास में कठिनाइयाँ आ रही हैं।"

संरक्षण हेतु संभावित रणनीतियाँ (Preservation Strategies)

महाराष्ट्र की पारंपरिक शिल्पकलाओं को संरक्षित कर उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए कई प्रभावी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। इन कलाओं का संरक्षण केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। नीचे कुछ प्रमुख उपाय दिए गए हैं, जो पारंपरिक कला के संरक्षण में सहायक हो सकते हैं।

a) डिजिटलीकरण और आर्काइविंग (Archiving)

आज के डिजिटल युग में पारंपरिक कला को डिजिटली रूप में संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कला की तकनीक, डिज़ाइन और शैली का डिजिटल रूप में दस्तावेजीकरणः पारंपरिक शिल्पकला के डिज़ाइन और तकनीकों का एक स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। इसके माध्यम से इन कलाओं का समृद्ध इतिहास और उनकी प्रक्रिया इंटरनेट के ज़रिए सभी लोगों तक पहुँचाई जा सकती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का योगदानः डिजिटल मार्केटप्लेस और अन्य प्लेटफॉर्म्स कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म पारंपरिक कला को ऑनलाइन प्रदर्शित करने, बेचने और प्रचारित करने के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स के जरिए कलाकार सीधे ग्राहकों से जुड़ सकते हैं, अपनी कहानी साझा कर सकते हैं और अपने ब्रांड की पहचान बढ़ा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कारीगरों

को नई तकनीकों, डिज़ाइन प्रवृत्तियों और ग्राहक प्रतिक्रियाओं तक सीधी पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे उनकी कला का सतत विकास संभव होता है।

QR कोड आधारित कला परिचयः कला उत्पादों पर QR कोड लगा कर, दर्शकों को इनकी पारंपरिक प्रक्रियाओं और कला के बारे में जानकारी दी जा सकती है। यह न केवल कला के प्रचार-प्रसार में मदद करेगा, बल्कि कारीगरों को भी उनके उत्पादों की सही पहचान दिलाएगा।

b) शैक्षणिक पहल

पारंपरिक कला को शैक्षिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

विद्यालयों व कॉलेजों में पारंपरिक हस्तकला आधारित पाठ्यक्रमः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, विद्यालयों और महाविद्यालयों में पारंपरिक हस्तकला को अंतरविषयक, अनुभवात्मक एवं मूल्य-आधारित शिक्षा के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इन कलाओं को बिना अंकभार वाले "audit courses" या हस्तकला कार्यशालाओं (workshops) के रूप में प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को स्थानीय कारीगरों से सीधे जुड़ने का अवसर दिया जा सकता है। इससे न केवल उन्हें सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ मिलेगी, बल्कि उनके भीतर कौशल, संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना भी विकसित होगी।

कारीगरों के लिए वर्कशॉप्स और प्रमाणपत्र कोर्स: कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्कशॉप्स और कोर्स आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे वे अपनी कला को नई तकनीकों से जोड़ सकें और इसे और अधिक प्रभावी बना सकें। प्रमाणपत्र कोर्स उनकी कला को एक पेशेवर पहचान भी दे सकते हैं।

c) सरकारी योजनाएं और GI टैग

सरकार का समर्थन इन कलाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

GI टैग से उत्पादों की पहचान और मूल्य में वृद्धिः जब पारंपरिक कला को GI (Geographical Indication) टैग प्राप्त होता है, तो उन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलती है। इससे न केवल उनके बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि कारीगरों को अपनी कला के प्रति अधिक सम्मान और कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होती है।

"हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम" (HDMCI) जैसी संस्थाएं प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं: सरकार के विभिन्न संगठन, जैसे "हस्तशिल्प विकास निगम", कारीगरों को समर्थन देने, उनके उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बाजार उपलब्धता में मदद कर सकते हैं। ऐसी संस्थाएँ कारीगरों को संसाधन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं।

राज्य सरकार की योजनाएँ और सहयोगः महाराष्ट्र राज्य सरकार पारंपरिक हस्तकलाओं के संरक्षण हेतु कई प्रभावी योजनाएँ चला रही है, जो कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, विपणन, और आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं।

महाराष्ट्र स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन (MSHC): यह संस्था पारंपरिक बुनकरों के लिए प्रशिक्षण, कच्चा माल, और विपणन सहायता उपलब्ध कराती है। साथ ही, "हैंडलूम मार्क" और "भारत हैण्डलूम ब्रांड" जैसे प्रमाणन के माध्यम से गुणवत्ता और पहचान को बढ़ावा देती है।

खादी ग्रामोद्योग (KVIC): ग्रामीण क्षेत्रों में खादी व हस्तकला से जुड़ी महिला और युवा कारीगरों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास महामंडल (MAVIM) के तहत भी महिला कारीगरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP): महाराष्ट्र के सभी जिलों में विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों की पहचान कर उन्हें वैश्विक ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात की दिशा में बढ़ावा दिया जा रहा है।

d) नवाचार और डिजाइन हस्तक्षेप

पारंपरिक शिल्प को समकालीन डिज़ाइन और फैशन में रूपांतरित करना भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

पारंपरिक डिज़ाइनों को आधुनिक वस्त्र व सजावटी वस्तुओं में रूपांतरित करनाः पारंपरिक डिज़ाइन और कला को आधुनिक वस्त्र, बैग, आभूषण और सजावटी वस्त्रों में बदला जा सकता है, जिससे वे युवा पीढ़ी के बीच अधिक प्रचलित हो सकते हैं।

फैशन, होम डेकोर और इको-फ्रेंडली उत्पादों में पारंपरिक कला का समावेशः पारंपरिक कला का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में किया जा सकता है, जैसे कपड़े, होम डेकोर आइटम्स और कलाकृतियाँ। इससे न केवल इन कलाओं को एक नवीन दिशा मिलेगी, बल्कि वे वैश्विक बाजार में भी अपनी विशेष पहचान बना पाएंगी।

e) **पर्यटन के माध्यम से संरक्षण**

हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को एक ज़रिया बनाया जा सकता है। "हस्तकला पर्यटन" के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभवः राज्यभर के कारीगरों के गांवों और कार्यशालाओं में पर्यटकों को ले जाकर उन्हें पारंपरिक कला का सीधे अनुभव कराया जा सकता है। यह न केवल पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि कारीगरों के लिए स्थिर आय का एक सशक्त स्रोत भी बनेगा।

राज्य सरकार द्वारा हस्तकला मेले, लाइव डेमो आदि का आयोजन: राज्य सरकार द्वारा हस्तकला मेले, कारीगरों के लाइव डेमो और कार्य शालाओं का आयोजन किया जा सकता है, जिससे लोगों को इन कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है और कारीगरों को अपने उत्पादों को दिखाने का एक मंच मिलता है। इन रणनीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने से महाराष्ट्र की पारंपरिक कला को न केवल संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि उसे एक नई ऊँचाई भी दी जा सकती है। इन प्रयासों से कारीगरों के जीवन स्तर को भी बेहतर किया जा सकता है और पारंपरिक कला के प्रति सम्मान बढ़ सकता है।

6. निष्कर्ष (Conclusion):

महाराष्ट्र की पारंपरिक हस्तकलाएँ, विशेषकर पैठणी बुनाई, राज्य की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर हैं। ये कलाएं केवल शिल्प नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक चेतना की प्रतीक हैं। हालांकि आधुनिक युग में औद्योगीकरण, महंगा कच्चा माल, बाजार की कमी और युवाओं की उदासीनता के चलते ये कलाएं संकट में हैं। कारीगरों को उचित पहचान, लाभ और स्थिर बाजार नहीं मिल पा रहा है। यह शोध दर्शाता है कि डिजिटलीकरण, शैक्षणिक प्रसार, जीआई टैग, सरकारी सहायता और हस्तकला पर्यटन जैसी रणनीतियाँ इन कलाओं के संरक्षण और कारीगरों के सशक्तिकरण में प्रभावी साबित हो सकती हैं। पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का समन्वय इन विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने में सहायक हो सकता है। इस संदर्भ में, यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास साबित हो रहा है।

सिफारिशें (Recommendations):

- कारीगरों को सीधी बाजार पहुँच देने हेतु ई-कॉमर्स प्रशिक्षण।
- जीआई टैग वाले शिल्पों के लिए ब्रांडिंग और प्रमाणीकरण।
- युवाओं में हस्तकला के प्रति आकर्षण हेतु डिजिटल प्रतियोगिताएं, इंटर्नशिप।
- "एक जिला एक उत्पाद" (ODOP) जैसी योजनाओं में इन कलाओं को समाविष्ट करना।

संदर्भ (References):

1. भारत सरकार, हस्तशिल्प विभागः वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, 2023.
2. जीआई रजिस्ट्री, महाराष्ट्र से संबंधित जीआई टैग सूची, चेन्नईः भारत सरकार, 2024.
3. गिरीश, एस. पारंपरिक शिल्पकला का भविष्य, नई दिल्लीः संस्कृति प्रकाशन, 2018.
4. “कला और सांस्कृतिक अध्ययन विशेषांक” युनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल्स, खंड 22, अंक 3, 2024.
5. संशोधकाने घेतलेला वैयक्तिक छायाचित्र, येवला - 2025.
6. Geographical Indications Registry. Paithani Sarees and Dress Materials. Government of India, Intellectual Property India, 2010. PDF. Accessed 4 Aug. 2025.

https://kalaasamiksha.in/
Kalaa Samiksha - Volume 01, No 05, PP 185-195 (Total PP 11)
ISSN : 3107- 4936(Online)
Frequency – Monthly

The Evolution of New Media Art in Indian Art: A Journey from Tradition to Innovation (भारतीय कला में न्यू मीडिया कला का विकास: परंपरा से नवाचार तक की यात्रा)

Meraj Ahmad[a]*, **Dr. Vineeta Yadav**[b]

[a] *Research Scholar, Department of Painting, Daau Dayal Mahila PG College, Firozabad*
[b] *Head of Department, Department of Painting, Daau Dayal Mahila PG College, Firozabad*
[a]*Email: ma616831@gmail.com*

Abstract

The emergence of New Media Art in the Indian art landscape has been a significant phenomenon in recent decades, reflecting a dynamic dialogue between traditional art forms and technological innovation. This concise article explores the evolution of New Media Art in India, shedding light on its historical roots, contemporary expressions, and future possibilities. The journey from art's initial resistance to technology to its current seamless integration is examined, demonstrating how digital tools are not only transforming the creation of art but also reshaping the ways it is appreciated, consumed, and acquired. It highlights various forms including interactive installations, video art, digital performance, and Artificial Intelligence-powered art. Through the works of prominent Indian artists like Asim Waqif, Farah Mulla, and Nalini Malani, this article elucidates how these artists have utilized their unique backgrounds and perspectives to offer socio-cultural commentary, environmental concerns, and a deeper exploration of the human experience. It argues that New Media Art is not merely a trend, but a testament to the continuously evolving nature of Indian art, offering artists unlimited opportunities to explore new aesthetics and connect with a global audience.

भारतीय कला परिदृश्य में न्यू मीडिया कला का उदय हाल के दशकों में एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जो पारंपरिक कला रूपों और तकनीकी नवाचार के बीच एक गतिशील संवाद को दर्शाती है। यह सारगर्भित लेख भारत में न्यू मीडिया कला के विकास की पड़ताल करता है, इसकी ऐतिहासिक जड़ों, समकालीन अभिव्यक्तियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। प्रौद्योगिकी के साथ कला के प्रारंभिक प्रतिरोध से लेकर उसके वर्तमान सहज एकीकरण तक की यात्रा की जांच की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे डिजिटल उपकरण न केवल कला के निर्माण को बदल रहे हैं बल्कि इसकी सराहना, उपभोग और खरीद के तरीकों को भी नया रूप दे रहे हैं। यह इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट, डिजिटल प्रदर्शन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित कला सहित विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालता है। असीम वकीफ, फराह मुल्ला और नलिनी मलानी जैसे प्रमुख भारतीय कलाकारों के कार्यों के माध्यम से, यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे इन कलाकारों ने अपनी अनूठी पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण का उपयोग करके सामाजिक-सांस्कृतिक टिप्पणी, पर्यावरणीय चिंताओं और मानव अनुभव की गहरी पड़ताल की है। इसका तर्क है कि न्यू मीडिया कला केवल एक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि भारतीय कला की निरंतर विकसित होती प्रकृति का एक प्रमाण है, जो कलाकारों को नए सौंदर्यशास्त्र का पता लगाने और एक वैश्विक दर्शक वर्ग से जुड़ने के लिए असीमित अवसर प्रदान करती है।

Keywords: New Media Art, nteractive Installation, Sound Art, Digital Art, Feminist Art

न्यू मीडिया कला, संवादात्मक स्थापना, ध्वनि कला, डिजिटल कला, नारीवादी कला

Received: 8/4/2025
Published: 8/31/2025

---

* Corresponding author.

परिचय

कला में निरंतर नवाचार होता रहा है। पाषाण युग की गुफा चित्रों से लेकर पुनर्जागरण के भित्ति चित्रों तक, और फिर फोटोग्राफी और सिनेमा के आगमन तक तकनीकी उन्नति के साथ कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए नए रास्ते मिले हैं। यह एक सहजीवी संबंध है, जहाँ प्रौद्योगिकी कला को सक्षम बनाती है और कला प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। भारत में इससे कलात्मक संभावनाओं का एक अनूठा संलयन होता है।

न्यू मीडिया कला केवल एक विशिष्ट शैली या माध्यम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक शब्द है जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग शामिल हैं। यह पारंपरिक कला अभ्यास से एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो कलाकारों को नए उपकरणों, तकनीकों और अवधारणाओं के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है जो पहले अकल्पनीय थे। यह लेख भारतीय कला में न्यू मीडिया कला के विकास की पड़ताल करेगा, इसकी शुरुआत को चिह्नित करने वाले प्रारंभिक प्रतिरोध से लेकर आज इसके विविध और सशक्त रूपों तक।

2. प्रौद्योगिकी का कलात्मक प्रभाव

शुरुआत में, प्रौद्योगिकी को अक्सर कलात्मक शुद्धता के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता था, जिससे संदेह और अस्वीकृति पैदा होती थी। हालांकि, जैसे-जैसे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अधिक सुलभ और परिष्कृत होती गई, कलाकारों ने इसकी क्षमता को एक उपकरण और एक माध्यम दोनों के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। यह स्वीकृति क्रमिक थी लेकिन अनिवार्य थी, जिससे ऐसी प्रथाओं का उदय हुआ जो रचनात्मक प्रक्रिया और उत्पादन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को नियोजित करती हैं।

यह परिवर्तन न केवल कला के उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि जिस तरह से कला की सराहना की जाती है, साझा की जाती है, उपभोग की जाती है और खरीदी जाती है, उसे भी प्रभावित करता है। इंटरनेट ने कला को पहले से कहीं अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे कला क्षेत्र को एक बड़ा और अधिक विविध दर्शक वर्ग मिल गया है। कलाकार अब अपने काम का सीधे विपणन और बिक्री कर सकते हैं, अक्सर भौतिक प्रदर्शनियों के प्रबंधन से जुड़ी कठिनाइयों के बिना। संग्रहालय और गैलरी भी अपने संग्रह को ऑनलाइन प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे कला के प्रति दर्शकों की सहभागिता का लोकतंत्रीकरण हो रहा है।

पिछले कुछ दशकों में, कला और प्रौद्योगिकी के इस संलयन ने कई उल्लेखनीय प्रगति की है:

- **भौतिकता से अदृश्यता तक:** भारी मशीनों के उन्नीसवीं सदी से लेकर लघुकरण और माइक्रोचिप की बीसवीं सदी तक, तकनीकी उन्नति समकालीन कला को अपने सहसंबंधित दृष्टिकोणों के साथ संकलित करने के चरण तक पहुँच गई है।
- **सृजन प्रक्रिया का परिवर्तन:** कंप्यूटर के उपयोग ने कलाकारों के काम करने के तरीके को बदल दिया है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एनीमेशन, ड्राइंग और ऑडियो को एक ही स्क्रीन पर एक साथ करने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादन समय और लागत में काफी कमी आती है।

- **एक नए सौंदर्यशास्त्र का उद्भव:** प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास ने एक नए सौंदर्यशास्त्र को जन्म दिया है, जिसमें कलाकार अक्सर इंटरनेट के ऑनलाइन आभासी दुनिया में काम करना पसंद करते हैं, आभासी और वास्तविक के मिश्रण पर टिप्पणी करते हैं, और अपने कार्यों के प्रसार और पहुंच के बारे में सवाल करते हैं। समानांतर ब्रह्मांड।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी, चाहे कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, कभी भी मानवीय बुद्धि को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। कलाकार कला के उत्पादन की आवश्यकता से कभी भी अधिशेष नहीं होगा, भले ही कंप्यूटर जैसे तकनीकी उपकरण हों। प्रौद्योगिकी एक उपकरण बनी हुई है, कलाकार का हाथ है, रचनात्मक दृष्टि का स्रोत नहीं।

3. न्यू मीडिया कला के विविध रूप

न्यू मीडिया कला एक विविध क्षेत्र है जिसमें कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय श्रेणियां और उनका विकास इस प्रकार है:

3.1 डिजिटल कला

डिजिटल युग के आगमन के साथ, कला में नए रास्ते खुल गए हैं। नई मीडिया प्रौद्योगिकी स्व-उत्पादक और स्व-संशोधित छवियों, ग्रंथों और ध्वनियों के संदर्भ में विशाल गुंजाइश प्रदान करती है। डिजिटल दुनिया चीजों की सीमाओं से बंधी नहीं है। आप मानव आंख से देखे जा सकने वाले सभी रंग प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जीवंतता और चमक बदल सकते हैं, और उन्हें बिना किसी निशान के मिला सकते हैं और मिटा सकते हैं।

यद्यपि डिजिटल कला पारंपरिक कला के नियमों से बंधी नहीं है, यह अक्सर वास्तविक का अनुकरण करती है, और पूरी प्रक्रिया को अधिक सहज बनाती है। यह सौंदर्य और सौंदर्य अनुभव के एक नए रूप के लिए कलात्मक खोज को सुगम बनाता है। यह अमूर्त निर्माणों को एक पूरी तरह से नए और सुंदर वास्तविकता में बदल देता है। और एल्गोरिदम विकसित करने की पूरी प्रक्रिया, अपने आप में, अत्यधिक कल्पनाशील है; और वह भी कला है, जैसा कि 'भारत के प्राचीन ऋषियों' के अनुसार है।

आज कलाकारों के पास डिजिटल माध्यम और अन्य साधनों के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, महत्वाकांक्षाओं आदि को व्यक्त करने के लिए कई और विकल्प हैं। नई तकनीक के आगमन के साथ, कला अपनी अभिव्यक्ति में अधिक बौद्धिक हो सकती है, फिर भी, यह अपनी संवेदनशीलता को खो नहीं सकती है। अंत में, यह अनिवार्य रूप से मानवीय प्रतिक्रिया से जुड़ा है जो यह उत्पन्न करता है। इस प्रकार, नई प्रौद्योगिकियों के डिजिटल युग में भी, अभिसरण, इंटरैक्टिव प्रवाह आदि की सभी संभावनाओं के साथ, कला, संक्षेप में, अभी भी अपने सार्वभौमिक चरित्र को बरकरार रखती है।

3.2 वीडियो कला

वीडियो कला कलात्मक अभिव्यक्ति के एक सार्वभौमिक रूप के साथ-साथ अपने स्वयं के कलाकारों और वाक्यविन्यास के साथ एक अस्थायी रूप से बाधित कलात्मक आंदोलन दोनों को संदर्भित करती है। अब यह आधुनिक कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन 1960 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से, वीडियो कला में महत्वपूर्ण विकास देखा गया है और नई प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण लगातार खुद को नया रूप दे रही है।

वीडियो कलाकार कलात्मक उत्पादन के लिए डिजिटल रूप से कोडित सूचना सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन और डिजिटल कलाकृतियां बनाते समय, ये कलाकार सूचना सामग्री, मल्टीमीडिया, आभासी वास्तविकता, कंप्यूटर दृष्टि, डिजिटल संगीत और ध्वनि, और अन्य प्रौद्योगिकियों, साथ ही इंटरनेट, प्रस्तुति उपकरण और भंडारण सरणियों जैसे उपलब्ध सूचना और संचार अवसंरचना का उपयोग करते हैं।

1990 के दशक से, डिजिटलीकरण ने समकालीन समाजों की सामूहिक कल्पना को तेजी से आकार दिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार और दुनिया भर में इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के नाटकीय रूप से भिन्न साधनों को देखते हुए, सिनेमा, फोटोग्राफी, टेलीविजन और वीडियो की पारंपरिक श्रेणियां असतत मीडिया के रूप में अब समझ में नहीं आती हैं।

आज, वीडियो कला अपनी स्वयं की परंपराओं और इतिहास के साथ कलात्मक सृजन का एक वैध साधन मानी जाती है। यह कई अलग-अलग रूप लेती है, जैसे दीर्घाओं के लिए मूर्तियां और इंस्टॉलेशन, जिसमें टेलीविजन, प्रोजेक्टर या कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रदर्शन कला की रिकॉर्डिंग और टेप, डीवीडी या डिजिटल फ़ाइल वितरण के लिए विशेष रूप से बनाए गए काम शामिल हैं। यह नाट्य सिनेमा या कलाकारों की (या प्रयोगात्मक) फिल्मों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए; इसे पारंपरिक अर्थों में एक प्रवृत्ति के बजाय एक शैली के रूप में माना जाता है।

3.3 वीडियो इंस्टॉलेशन

पैइक और वोस्टेल द्वारा शुरुआती टेलीविजन मूर्तियां, जिन्होंने बाद के 'वीडियो इंस्टॉलेशन कार्यों' का आधार बनाया, ने आधार तैयार किया। समकालीन वीडियो कला के दो प्रकार जो आमतौर पर दीर्घाओं में प्रदर्शित होते हैं, वे 'इंस्टॉलेशन' और 'सिंगल-चैनल' (एक-स्क्रीन) कार्य हैं। वीडियो इंस्टॉलेशन को आज गैरी हिल, बिल वायोला और जोन जोनास जैसे कलाकारों को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने उदाहरण के लिए, अपने काम को अंतरिक्ष के भीतर पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए एक गैलरी की स्थापत्य विशेषताओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया।

प्रदर्शन प्रौद्योगिकियों के विकास का उत्पादन किए जा रहे काम की प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। 1990 के दशक में, जैसे-जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, कलाकार उच्च-परिभाषा वीडियो को दोहरा सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप एक इंटरैक्टिव वातावरण का निर्माण हुआ जो हमेशा बदल रहा था।

3.4 डिजिटल मीडिया और प्रदर्शन

1980 के दशक के अंत तक, डिजिटल प्रौद्योगिकी ने मुख्यधारा की संस्कृति में महत्वपूर्ण घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर शक्ति में बढ़े और दृश्य और ध्वनि मीडिया को चलाने और हेरफेर करने की क्षमता प्राप्त की, भले ही वे आकार और लागत में लगातार कम होते गए। इलेक्ट्रॉनिक संगीत, वीडियो कला, प्रदर्शन कला और रंगमंच की दुनिया से उभरे कलाकारों के एक अलग समूह ने लाइव प्रदर्शनों में नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना शुरू कर दिया।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि बातचीत किसी प्रकार की गतिविधि पर निर्भर करती है और यह कि इस गतिविधि की प्रक्रियात्मक शक्ति इसके कम्प्यूटेशनल घटक से परे फैली हुई है। यह मनुष्यों और बिट मशीनों के बीच साझा किया जाता है। यही कारण है कि इंटरेक्टिव टेक्स्ट को एक 'टेक्स्टुअल मशीन' के निरंतर संचालन के परिणाम के रूप में वर्णित किया गया है जो दोनों की सगाई पर निर्भर करता है (अरसेट 1997)।

3.5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कला

हाल के वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नए एल्गोरिदम और उच्च-प्रदर्शन उपकरण विकसित किए गए हैं। कलाकारों के लिए, लोगों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच एक उपकरण के रूप में बढ़ती बातचीत प्रेरणा के लिए नए अवसर देती है। AI कलाकृति बनाना आसान बना देगा और ऐसे विचार जो अक्सर पहले अकल्पनीय थे, अब सभी के लिए उपलब्ध होंगे। कला के निर्माण में AI की भूमिका एक उपकरण की है, न कि कलाकार की, जैसे ब्रश पेंटिंग के लिए है, और पियानो संगीत के लिए है। और लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि इसका रचनात्मक रूप से कितना उपयोग किया जा सकता है।

नई प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रचनात्मक प्रक्रियाओं की प्रकृति को नाटकीय रूप से बदल रही हैं। कंप्यूटर का व्यापक रूप से विज्ञान, संगीत, वास्तुकला और ललित कला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। वास्तव में, एक कंप्यूटर का उपयोग पहले से ही कैनवास, ब्रश, संगीत वाद्ययंत्र आदि के रूप में किया जा सकता है।

4. भारतीय संदर्भ में न्यू मीडिया कला की प्रासंगिकता

भारतीय समकालीन कला ने हाल के वर्षों में न्यू मीडिया प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। कलाकारों ने अपने कार्यों में डिजिटल मीडिया को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एक अधिक गतिशील और संवादात्मक कला रूप बन गया है। इसने कलाकारों के लिए विभिन्न माध्यमों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने के नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक कला रूपों की सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन दीर्घाओं के उदय के साथ, कलाकार अब अपने कार्यों को एक वैश्विक दर्शक वर्ग तक प्रदर्शित करने में सक्षम हैं, जिससे भारतीय समकालीन कला पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई है।

यह बदलाव, जिसमें पारंपरिक कला अभ्यास से लेकर मीडिया-एकीकृत रूपों जैसे इंस्टॉलेशन कला, वीडियो कला, प्रदर्शन कला, वैचारिक कला और न्यू मीडिया कला तक शामिल है, भारत के आर्थिक उदारीकरण से काफी प्रभावित हुआ है। इसने कला बाजार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित कलाकारों को एक विशेष समकालीन भारतीय कला दुनिया के राजदूतों के रूप में संरेखित करने में सक्षम बनाया, ऐसे कलाकृतियां बनाईं जो सार्वभौमिक रूप से समझी जाने वाली मुद्दों और वैश्वीकरण के सौंदर्यशास्त्र के बारे में अधिक सीधे बात करती थीं। कोच्चि-मुज़िरिस बिएननेल (KMB) जैसे आयोजनों ने भारतीय कला को वैश्विक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत की समकालीन कला के लिए निवेश में उछाल आया है।

न्यू मीडिया कला प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी की उन्नति अंतरक्रियाशीलता, अंतर-संयोजकता, जनरेटिव, गैर-रेखीयता, सहयोगात्मक और कला, कलाकारों और दर्शकों के माध्यम से immersive अनुभव विकसित कर रही है। यह मानव जीवन और अनुभव के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है।

4.1 अंतरक्रियाशीलता

संवादात्मक कला किसी भी प्रकार की कला है जिसमें दर्शक रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल होता है। यह कलाकार और "दर्शक" के बीच पारंपरिक सीमा को चुनौती देने का प्रयास करता है। यह एक भौतिक माध्यम का उपयोग कर सकता है,

जैसा कि इंस्टॉलेशन कला के मामले में होता है, या यह पूरी तरह से डिजिटल और इंटरनेट-आधारित हो सकता है। संवादात्मक कला अक्सर दर्शक की क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करती है। 1990 के दशक में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से उन्नत होने पर संवादात्मक इंस्टॉलेशन बनाने में रुचि बढ़ी।

4.2 अंतर-संयोजकता

अंतरक्रियाशीलता और कनेक्टिविटी मिलकर अंतर-संयोजकता बनाती हैं। इस शब्द से, हम कनेक्शनों और संभावित अंतःक्रियाओं के एक निरंतरता के आयाम और नेटवर्क वाले कंप्यूटरों के मध्यस्थता के माध्यम से मशीनों, मनुष्यों या अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ने की क्षमता दोनों को संदर्भित करते हैं। ऐसी तकनीकों को शामिल करना जो केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति की विशिष्ट नहीं हैं, डिजिटल कला लगातार विकसित हो रही है और जिस तरह से इसे उत्पादित, वितरित और देखा जाता है, उसमें मौलिक है।

4.3 जनरेटिव कला

कोडिंग कला, संवादात्मक कला, या जनरेटिव डिजाइन न्यू मीडिया कला के अन्य नाम हैं जिन्हें "जनरेटिव कला" के रूप में जाना जाता है। जनरेटिव कला की सुंदरता यह है कि यह सृजन के लिए अनंत अवसर प्रदान करती है। उपयोगकर्ता या कलाकार एक प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे वे फिर लागू करते हैं। जनरेटिव कला अक्सर समकालीन कला से संकेत लेती है, विशेष रूप से पॉप कला, जो अक्सर साफ ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग करती है।

4.4 गैर-रेखीयता

गैर-रेखीय मीडिया ऑडियो-विजुअल सामग्री है जो दर्शक की बातचीत की अनुमति देती है, जैसे वीडियो ऑन डिमांड जैसी सेवा के माध्यम से देखने के लिए टेलीविजन कार्यक्रम चुनना, वीडियो गेम खेलना, वेबसाइट नेविगेट करना, या सोशल मीडिया पर संवाद करना।

4.5 सहयोगात्मक कला

सहयोगात्मक कला कलाओं में सार्वजनिक भागीदारी को व्यापक और विविध बनाती है, जिससे अधिक भागीदारी संभव होती है और समाज में कला के योगदान को बढ़ाया जाता है। यह प्रत्येक प्रतिभागी की प्रतिभा और अनुभवों का उपयोग करके रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सहयोगात्मक कला अभ्यास में, कलाकार और समुदाय अक्सर लंबे समय तक कला बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं।

4.6 इमर्सिव अनुभव

इमर्सिव कला किसी एक दर्शक के दृष्टि क्षेत्र से अधिक होती है। यह एक पेंटिंग, एक फ्रेम द्वारा बंधी हुई छवि, या एक मूर्तिकला की तरह नहीं है; एक रूप कई कोणों से चिंतन के लिए खुलता है लेकिन फिर भी दर्शक की दृष्टि की एक वस्तु के रूप में निश्चित है। यह अक्सर सुनने, छूने, सूंघने और देखने की अपील करता है।

"इमर्सिव अनुभव" के दौरान एक व्यक्ति को एक नई या बढ़ी हुई दुनिया में खींचा जाता है, जो दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है (इसे और अधिक दिलचस्प या सुखद बनाकर)। वे अक्सर एक या अधिक परस्पर जुड़ी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं।

5. भारतीय न्यू मीडिया कला में अग्रणी कलाकार

भारत में कई कलाकार हैं जिन्होंने न्यू मीडिया कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ कुछ प्रमुख कलाकारों और उनके काम पर चर्चा की गई है:

5.1 असीम वकीफ

असीम वकीफ (जन्म 1978, हैदराबाद) दिल्ली में रहने वाले एक अंतर-विषयक, बहु-विषयक और पार-विषयक समकालीन भारतीय कलाकार हैं। उन्होंने दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से वास्तुकला का अध्ययन किया। कलाकार के रूप में कला क्षेत्र में आने से पहले, उन्होंने फिल्म और टेलीविजन निर्देशक के रूप में काम किया और वीडियो और वृत्तचित्र बनाए।

वकीफ का काम पारिस्थितिकी, डिजाइन, वास्तुकला और कला के कई उप-क्षेत्रों से प्रभावित है। वह मुख्य रूप से **स्थल-विशेष (site-specific) या अंतःक्रियात्मक (interactive) इंस्टॉलेशन और मूर्तियां** बनाते हैं, जो अक्सर त्यागी गई या बेकार सामग्री, जैसे बांस, रस्सी, तार, या कबाड़ धातु से बनाई जाती हैं। उनके काम शहरी डिजाइन, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने की राजनीति, और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विषयों पर शक्तिशाली टिप्पणी करते हैं।

प्रमुख कार्य:

- **'ज़ुक 1' (Zuk 1, 2012):** बांस और रस्सी का उपयोग करके बनाई गई एक स्थल-विशेष स्थापना, जो भारत में बांस के बहुमुखी उपयोग और स्वदेशी वास्तुकला में कलाकार की रुचि को दर्शाती है। यह सामग्री, पैमाने और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चर्चा को प्रेरित करती है।

- **'बामसेरा बामसी' (Bamsera Bamsi, 2017 से चल रहा):** बांग्लादेश में एक विशाल जीवित मूर्तिकला परियोजना जिसमें बांस के पौधे लगाए गए हैं। जैसे-जैसे बांस बढ़ता है, वकीफ इसे एक मूर्तिकला पवन उपकरण में ढालेंगे जो हवा चलने पर ध्वनि उत्पन्न करेगा। यह प्रकृति, समय और श्रवण अनुभव को कला के साथ एकीकृत करता है।

- **'बोर्डेल मॉन्स्ट्रे' (Bordel Monstre, 2012):** पेरिस के पालाइस डी टोक्यो में एक जटिल अंतःक्रियात्मक मूर्तिकला, जो प्लास्टिक के मलबे और वायरिंग जैसी सामग्रियों का उपयोग करती है। यह काम दर्शकों को यांत्रिक पैडल और इलेक्ट्रॉनिक पैनलों के माध्यम से सभी पांच इंद्रियों को संलग्न करके सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है।

- **'जमुना नदी की ओर से विरोध' (Protest on behalf of the river Jumna, 2011) / 'अनदेखी जमुना' (Andekhi Jumna, 2011):** ये दिल्ली में यमुना नदी में स्थापित स्थल-विशेष कार्य हैं, जो नदी के प्रदूषण और पर्यावरणीय दुर्दशा पर टिप्पणी करते हैं। 'HELP' शब्द को प्लास्टिक की बोतलों और एलईडी रोशनी से बनाया गया है, जो नदी के संवाद करने की अस्वाभाविक क्षमता का संकेत देता है।

वकीफ की कला अक्सर संग्रहालयों और दीर्घाओं के बाहर अप्रत्याशित स्थानों पर प्रदर्शित होती है, जिससे व्यापक दर्शकों के साथ बातचीत होती है और शहरी नियोजन, उपभोक्तावाद और स्थिरता जैसे वैश्विक विषयों पर बहस छिड़ती है।

5.2 फराह मुल्ला

फराह मुल्ला (जन्म 1988), मुंबई में स्थित एक कलाकार, क्यूरेटर और ध्वनि चिकित्सक हैं। उनकी पृष्ठभूमि भूविज्ञान में है, और यह वैज्ञानिक ज्ञान उनके कलात्मक अभ्यास को गहराई से प्रभावित करता है, जो ध्वनि और उसके मानव तंत्रिका विज्ञान और व्यक्तिपरकता पर पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित है। वह संवादात्मक इंस्टॉलेशन के माध्यम से दर्शक, ध्वनि, पर्यावरण और दृश्य कंपन के बीच संबंधों का पता लगाती हैं।

मुल्ला के काम में अक्सर कैबिनेट, पत्थर, प्लास्टर और कुर्सियों जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं, जहाँ संगीत और ध्वनि के सूक्ष्म पहलू केंद्रीय होते हैं। उनकी कृतियाँ दर्शकों से सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं, जहाँ गतिज कार्य दर्शकों की हरकतों से नई ध्वनि संभावनाएँ पैदा करते हैं, जिससे प्रतिभागी सह-निर्माता बन जाते हैं।

प्रमुख कार्य:

- **'सोनिक क्यूरिओसिटीज' (Sonic Curiosities):** ये मूर्तिकला ध्वनि कृतियाँ हैं जो भौतिक स्केचबुक से पत्थर तक माध्यम बदलती हैं। ये "मौन वाद्ययंत्र" हैं जो सक्रिय होने पर ध्वनि के तरल दायरे में बदल जाते हैं, व्यक्तिगत यादें बनाते हैं।

- **'ऑरल मिरर' (Aural Mirror, 2015):** यह एक संवादात्मक ध्वनि स्थापना है जो परिवेशीय ध्वनियों को उठाती है और उन्हें वापस अंतरिक्ष में प्रतिध्वनित करती है, जिससे श्रोता अपने श्रवण वातावरण के बारे में जागरूक होता है। यह ध्वनि को कंपन और प्रकाश में भी परिवर्तित करती है।

- **'क्रॉसटॉक' (Crosstalk, 2019):** गोवा के सेरेन्डिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल में प्रदर्शित यह ध्वनि-सक्रिय संवादात्मक कार्य दर्शक, पर्यावरण, ध्वनि और रंग कंपन के बीच अमूर्त लिंक की पड़ताल करता है। यह संवेदी सीमाओं के बीच के क्षेत्र की जांच करता है, सुझाव देता है कि सद्भाव हमारे दिमाग द्वारा बनाया जा सकता है।

- **'द इनविजिबल जेनरेशन' (The Invisible Generation):** इस स्थापना में विभिन्न बोलियों के समाचार पत्रों का उपयोग किया गया है जिन्हें अंदर से प्रकाशित किया गया है, जो इस धारणा पर सवाल उठाती है कि शोर अराजक है और दर्शकों से इसे कई कोणों से जांचने का आग्रह करती है।

- **'डिस्प्लेस्ड' (Displaced):** यह ध्वनि स्थापना दृश्य शोर और समाज में अदृश्य होने के माध्यमों की पड़ताल करती है। यह ट्रेन यात्रा की रिकॉर्डिंग का उपयोग करके एक काल्पनिक दुनिया में एक त्रिभुज बनाती है, जो ध्वनि के स्थान पर और इसकी निरंतर बदलती प्रकृति पर सवाल उठाती है।

मुल्ला का काम विज्ञान और कला के संलयन के माध्यम से मानव धारणा पर ध्वनि के गहरे प्रभाव को उजागर करता है।

5.3 नलिनी मलानी

नलिनी मलानी भारत की शीर्ष-स्तरीय समकालीन नारीवादी कलाकारों में से एक हैं। उनका काम साहित्य, पौराणिक कथाओं और उनके अपने अनुभवों से गहराई से प्रेरित है, विशेष रूप से 1947 के विभाजन के दौरान एक शरणार्थी के रूप में उनके अनुभव से। वह सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और प्रतिमा संबंधी परंपराओं को चुनौती देती हैं, और उनका शहरी व वैश्विक दृष्टिकोण एक सनकी राष्ट्रवाद की निंदा करता है।

मलानी का काम कई दशकों तक फैला हुआ है, 1960 के दशक के अंत में एक चित्रकार के रूप में उनकी शुरुआत से लेकर 1990 के दशक में एक वीडियो और इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में उनके विकास तक। वह अब मल्टीमीडिया, भितिचित्रों, इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्शन और थिएटर का उपयोग करती हैं।

प्रमुख विषय-वस्तु:

- **नारीवादी परिप्रेक्ष्य:** मलानी का काम महिलाओं के दुखों और अनुभवों पर केंद्रित है, विशेष रूप से सांस्कृतिक संघर्षों और "शाश्वत स्त्रीत्व" की अवधारणा के संदर्भ में। वह "महिला परिप्रेक्ष्य के विश्व-दृष्टि" को गढ़ने का प्रयास करती हैं।
- **पौराणिक कथाओं का पुनर्कथन:** वह सीता और मेडिया जैसे भारतीय और यूरोपीय पौराणिक पात्रों का उपयोग करती हैं, उन्हें अप्रत्याशित संदर्भों में जोड़ती हैं ताकि विश्वासघात, त्याग और प्रतिरोध के सार्वभौमिक विषयों का पता लगाया जा सके।
- **ऐतिहासिक आघात:** उनके काम विभाजन के दौरान महिलाओं पर हुई हिंसा और "दर्द के निर्माण" की पड़ताल करते हैं, जैसा कि समाजशास्त्री वीना दास ने वर्णित किया है।
- **सामाजिक टिप्पणी:** वह अपनी कला के माध्यम से शहरीकरण, उपभोक्तावाद और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे वैश्विक विषयों पर प्रकाश डालती हैं।

प्रमुख कार्य:

- **'ग्रिव्ड चाइल्ड' (Grieved Child, 1981):** एक तेल चित्रकला जो एक भारतीय मध्यवर्गीय परिवार में लैंगिक भूमिकाओं और छिपी हुई असहजता को दर्शाती है।
- **'हैमलेट मशीन' (Hamlet Machine, 2000):** उनके मल्टीमीडिया और प्रयोगात्मक रंगमंच में विस्तार का एक उदाहरण।
- **'मदर इंडिया: ट्रांसऐक्शंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेन' (Mother India: Transactions in the Construction of Pain, 2005):** यह एक मल्टी-प्रोजेक्शन वीडियो कार्य है जो महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, उन्हें या तो देवी के रूप में आदर्श बनाने या युद्ध के समय में उन्हें लूटे जाने वाले माल के रूप में मानने की पड़ताल करता है। यह पौराणिक कथाओं, साहित्य और व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ता है।
- **'मेमोरी' (Memory, 2009):** यह काम उनके निरंतर अन्वेषण और कथाओं के पुनर्कथन का एक और उदाहरण है।

मलानी की कला पारंपरिक कला रूपों से नए मीडिया इंस्टॉलेशन तक फैली हुई है, जो भारतीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में महिला अनुभवों, पहचान और समाज की एक शक्तिशाली आलोचना प्रस्तुत करती है।

6. निष्कर्ष

भारतीय कला में न्यू मीडिया कला का विकास एक परिवर्तनकारी यात्रा रही है, जो प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक प्रतिरोध से लेकर उसके वर्तमान अभिन्न अंग तक है। इस क्षेत्र में असीम वकीफ, फराह मुल्ला और नलिनी मलानी जैसे कलाकारों ने न केवल वैश्विक कला मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बल्कि अपनी अनूठी पृष्ठभूमि और संवेदनशीलता को कलात्मक अभिव्यक्ति के अभिनव रूपों में भी एकीकृत किया है।

न्यू मीडिया कला ने कला को अधिक सुलभ बनाया है, कलाकार-दर्शक बातचीत को लोकतांत्रित किया है, और एक नए सौंदर्यशास्त्र के उद्भव को सक्षम किया है जो पारंपरिक सीमाओं को धुंधला करता है। यह कलाकारों को सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों, पर्यावरणीय चिंताओं और मानव अनुभव की गहराई से पड़ताल करने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है, जो नए मीडिया की अंतःक्रियाशीलता, गैर-रेखीयता और विसर्जन का लाभ उठाता है।

हालांकि, कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे कलाकार-अनुकूल सॉफ्टवेयर और भाषाओं को विकसित करने की आवश्यकता, जो तकनीकी सीमाओं के बिना कलात्मक सहजता और अपेक्षाओं से मेल खा सकें। कला संस्थानों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मुख्य शक्तियों में कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए नेतृत्व करना चाहिए, जिसमें जनरेटिव प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम का विकास शामिल है, उन्हें केवल कंप्यूटर विज्ञान के बजाय कलात्मक संदर्भ में पढ़ाना।

कुल मिलाकर, न्यू मीडिया कला समकालीन भारतीय कला का उज्ज्वल भविष्य है। यह कला और प्रौद्योगिकी के बीच एक जटिल और गतिशील संबंध को दर्शाता है, एक नई कलात्मक भाषा को जन्म देता है जो बहु-आयामी बातचीत की अनुमति देती है और दुनिया के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती रहेगी, न्यू मीडिया कला की संभावनाएं अंतहीन होती जाएंगी, जिससे भारतीय कला परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा और वैश्विक कला में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित होगी।

संदर्भ

1. FARAH MULLA - Space118. (2016, June 8). Retrieved from https://www.space118.com/artist/farah-mulla/
2. Fernandes, K. (2012, September 23). Is new media art a fad? Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/spotlight/is-new-media-art-a-fad/articleshow/16513893.cms
3. Found Object. (2022). Retrieved from https://www.moma.org/collection/terms/found-object
4. H. (2016, October 5). Asim Waqif. Retrieved from https://asianartnewspaper.com/asim-waqif/
5. Hazari, S. (2022, December 16). How is technology impacting art creation in 2022? Retrieved from https://www.lcca.org.uk/blog/graphic-design/how-is-technology-impacting-art-creation-in-2022/
6. Hope, C., Ryan, J. C. (2014). Digital Arts: An Introduction to New Media. United Kingdom: Bloomsbury Publishing.
7. Nalini Malani -Video. (n.d.). Retrieved from https://www.nalinimalani.com/video/motherindia.htm

8. Shah, G. R. (2012b, December 5). Indian Artist Looks to Bring Works to the Everyman. The New York Times. https://www.nytimes.com/2012/12/06/arts/06iht-rartwaqif06.html

9. Sinha, G. (2010). *Art and Visual Culture in India, 1857-2007*. India: Marg Publications.

10. An introduction to Generative Art: what it is, and how you make it. (2018, September 26). Retrieved from https://www.freecodecamp.org/news/an-introduction-to-generative-art-what-it-is-and-how-you-make-it-b0b363b50a70/

11. Welcome to the Serendipity Arts Festival 2019. (2019, December 4). Retrieved from https://www.goa.me/post/welcome-to-the-serendipity-arts-festival-2019

12. asimwaqif.com. (n.d.). Retrieved from https://asimwaqif.com/filter/bamboo/Bamsera-Bamsi

13. https://www.nalinimalani.com/pop_up/shades_01.html

14. https://volte.art/artists/33-nalini-malani/works/78-nalini-malani-hamlet-machine-2000/

15. https://museum-week.org/magazine/2021/11/11/5-questions-for-installation-artist-asim-waqif/

16. http://asimwaqif.com/HELP-Jumna-s-protest

17. https://farahmulla.wixsite.com/farah-mulla-/artists