

ISSN:0000

Kala Bharati

RESEARCH JOURNAL

■ Issue-1, Vol-01 Oct:2020

www.kalabharati.in

Chief Editor
Dr. Vinod Narayan Indurkar

Executive Editor
Dr. Ujjwal S. Kadode

Sub: Editor
Miss. Julesha Wankhade

: PRINTER :

VERTEX GRAPHICS

Plot No. 567, Central Avenue, Hansapuri, Chhoti Khadan,
Nagpur – 440018. Maharashtra

: PUBLISHER :

KALA BHARTI

Rama Narayan, Mata Mandir Road, Dharampeth
Nagpur. Maharashtra. 440010

Mail ID: kalabharati2020@gmail.com

Contact: 9326173982

Editorial Board

Sr. No.	Name	Address	Email Id and Mob. No.
01	Rup Narayan Batham Art Historian and Lexicographer and	Kala Mitra Gallery, A- 21, Sector 58, NOEDA 201301	Kalamitragallery@gmail.com 9810400247
02	Rishikumar Vashistha Director, C.C.R.T. New Delhi	48 Choukhandi, Tilaknagar New Delhi - 110018	Rishivashistdirector@gmail.com 9818483508
03	Prof. Suresh Sharma Director, National School of Drama (NSD), Delhi	National School of Drama Bahawalpur House 1, Bhagwandas Road	nationalschoolofdrama@gmail.com sharma60suresh@yahoo.com 9167016811
04	G.S. Khwaja Former Director Epigraphy (Arabic and Persian Inscriptions)	Bilqis shaan, B- 28, Rathod Layout Anant Nagar, Nagpur – 440013	drskhwaja@gmail.com 9423404796
05	Dr. Rajan Modern Library Professional, Digital Library and IT Expert	B – 60 Upper ground, Rishinagar Rani- Baug, Delhi - 440024	nationalschoolofdrama@gmail.com Rajan -71 @gmail.com 9868251498
06	Dr. Neelkant Kulsange Former, Deputy Director, Song and Drama Division, Min. of Culture, Govt. of India	207, Maharaja Tower Krida Squarre, Hanuman Nagar, Nagpur – 440024	naccnagpur@gmail.com Neelkant_Kulsange@yahoo.co.in 9403133191

Chief Editor:

Dr. Vinod Narayan Indurkar

Tagore Professor of Fine Arts

B.Sc ; B.Pharm ; B. Ed ; M.A. (Philosophy);

M.F.A ; Ph.D (Drama) ; D.Litt (Fine Arts)

Mob. 9326173982

Email.Id – kalabharati2020@gmail.com

Executive Editor, Designer:

Dr. Ujjwal Kadode

M.F.A, Ph.D

Asst. Professor, State University of Performing and Visual Arts
Rohtak, Haryana

Sub Editor:

Julesha Wankhede

M.A. (Mass Com), B.ed, B.com, Yog certified
P.R.O. (NACC)

EDITORIAL

Dr. Vinod Narayan Indurkar

The communicative and the informative function of art allows people to exchange ideas, and get acquainted with historical and national experience. Information passed through dance, drama, music, painting, sculpture and applied arts is easy to absorb than information transmitted in words. Art has a formative effect on the way man thinks and feels. Other forms of social consciousness have their own domain. For example, ethics shapes morals, politics-political views and philosophy-the view of the world in general, science makes man a specialist in this or that sphere, while art affects simultaneously both mind and the heart, and there is no side of human spirit which is inaccessible to it. Art helps shape a harmonious personality.

The Pythagoreans interpreted art as purgation. Aristotle introduced into aesthetics the notion of catharsis (purification), a kind of relief from the passions through "similar emotions". Why do we require similar emotion? As a diamond can be cut only by another diamond, so the human spirit is affected only by sublime manifestations of human spirit, as if illuminated by aesthetic ideal. The function of art as catharsis and compensation helping man to archive spiritual harmony are the two principal channels through which the educational and formative roles of art are fulfilled. Art expands the historically established boundaries of man's experience giving him access to the historically varied experience of mankind, equips him with aesthetically organized, selected, generalized and thought-out experience. It is experience "processed" by artist and it enables the individual to work out his own principles and approaches to typical life situations. It is condensed and crystallized experience.

The chief purpose of art is to ennoble man's inner life and that in order to inspire, purify and ennoble, art must be beautiful. The aesthetic function of art is unique. It develops the aesthetic tastes, abilities and needs of man. Thus aesthetic provides man with a means of orientation in the world. It also awakens the creative spirit and puts to use his creative potential. Perfecting man's value judgment, art teaches a man to see life in images. An aesthetically advanced consciousness is able to appreciate the aesthetic significance of life's every manifestation. Nature itself becomes an object possessing aesthetic value. The universe turns into poetry and pictures. The artists sense of aesthetic importance of life helps him to get his ideas across to the audience providing people with value judgments in their perception of the world. By giving people to access to the artists work, art becomes a source of delight. It is absolutely impossible to find a range of real phenomena which could not become an object of art. The question is relevant. What is the purpose of art? One must remember, art exists for people, and it's sublime goal is humanism, it is the happiness and meaningful existence of the individual considered analytically, art is poly-functional. It cognizes, educates, foretells the future and appeals to man's emotions by the magic of word, shape, colour, and sound which sometimes have hypnotic effect upon the recipients.

Art is research into existence of man.

INDEX

Sr. No.	Paper Title	Author	Page No.
1.	कला आकलनाचे मानसशास्त्र	अनिरुद्ध वानकर	06
2.	कला : जीवन के ताल एवं नृत्य की लय का प्रतिरूप	भूपेण मेहर	09
3.	Communicating effectively social message and awareness through Pictogram signage	Diksha Sharma	12
4.	Art, a reflection of the world Museums Changing Scenario	Dr. Aditee Nikhil Vaidya	16
5.	समाज जागरूकता में विज्ञापनकला का सामाजिक दायित्व	डॉ. अमोल कृष्णराव गुल्हाने	21
6.	कला व सामाजिक चैतन्य	डॉ. अर्चना झोडापे	26
7.	कलात्मक संवाद	डॉ. आशीष गंगाधर उजवणे	29
8.	कला, कला के लिये	फरखन्दा खॉन	33
9.	कला एवं सौंदर्यशास्त्र	प्रा.गणेश गोरखनाथ गुळे	36
10.	विज्ञान युग में कला-विचार	डॉ. हरीश वालके	40
11.	छायाचित्रणकला एवं सौंदर्य	डॉ. मंगेश राऊत	44
12.	A Study of Rembrandt Lighting Techniques	Dr. Nima John	47
13.	Calligraphic Art and Catharsis of Emotion	Dr. (Mrs.) Prajakta Parvatikar	50
14.	A Study on the Facilities of Digital Libraries in Performing Art	Dr.Rajan	54
15.	कलेचा अनुकरणाचा सिद्धांत	डॉ. संजय वानकर	57
16.	Art as a model of man's activity	Dr. Shilpa Pachpor	60
17.	जाहिरातीतील दृक्संकल्पाचा वस्तु खरेदीवर होणारा मानसशास्त्रीय प्रभाव	डॉ. उज्वल काडोदे	64
18.	सभी शाखाओं की शिक्षाप्रणाली में नाट्यशिक्षा का योगदान	डॉ. वैशाली केशव बोदले	67
19.	Childrens' Book Illustrations: It's Importance in Education	Jaiprakash G. Kalwale	70
20.	योग एवं कलात्मक अभिव्यंजना	जुलेशा वानखेडे	72
21.	Significant effects of digital advertising on the consumers	Prof. Mandar S. Kulkarni	76
22.	Theatre Art and Imagination	Manisha Malhotra	80
23.	Innovative packaging design trends in the current scenario affecting marketing process	Prof. Nitin A.Taware	83
24.	कला आणि अभिव्यक्ति	पल्लवी पंडित	87
25.	Observation, Acting and Expression	Priyanka Thakur	91
26.	Impact of Visual in Online Advertising	Pallavi Pandhare	94
27.	Significance of Emulation In Learning Calligraphy	Ms Sailee Pramod Shewale	97
28.	The Impact of Graphic Designing and Aesthetics on Product Packaging	Samata S. Bendre	100
29.	कला सृजनाचे मानसशास्त्र	संगीता टिपले	104
30.	The expressive communication for motivation of Indian society through visuals in social advertising	Mr. Shailesh B. Mandre	107
31.	Enhancement of user experience in mobile and desktop applications through meaningful simple and flat icon	Prof. Shankar M. Aderao	111
32.	A Thematic Analysis of Graffiti in Urban Spaces by using Indic Scripts	Siddhesh Sushil Shirsekar	115
33.	An outline of the work of Hokosai: A study of Manga comic	Sudhakar Kalgutkar	118
34.	कला और सौंदर्य	वंदना परगनिहा (जिल्हेकर)	122

कला आकलनाचे मानसशास्त्र

अनिरुद्ध वानकर
एम.एफ.ए (इामा)

गोषवारा (Abstract)

अनुभवाचा कलात्मक बोध मानसशास्त्रीय कलात्मक सृजनशीलतेची आरशात दिसणारी प्रतिमा आहे. लेखकाच्या विचारांमागील तर्क जाणून घेणे, त्याच्या भावविश्वाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे आणि सांस्कृतिक जीवनाशी त्याचे असलेले साहचर्याची अनुभूति घेणे या गोष्टींचा समावेश कलात्मक बोधात होतो. कलेतील प्रतिमा आणि कलेतील स्थिती बदलणे ही गोष्ट कलात्मक बोधातील एक महत्वाचा पैलु आहे. कलेतील स्थितीशी आपल्या स्वतःच्या जीवनातील स्थितीशी जुळवून घेण्याचाही यात प्रयत्न असतो. स्वतःची ओळख कलेतील पात्राशी कुठे होते का हे ही कलात्मक बोधात आपल्याला जाणून घ्यावेसे वाटते. स्वतःला नायकाच्या रूपात बघण्याच्या प्रयत्नात तो आपल्यापेक्षा भिन्न आहे हे आपण अशा वेळेस मान्य करत असतो.

उकल शब्द (Keywords)

कला, कल्पना, आकलन, मानसशास्त्र, अवकाश, सांस्कृतिक जीवन, पुर्वानुभव प्रस्तावना

आपल्या प्रत्यक्ष जीवनात कलेतील अशा स्थितीचा आपण अनुभव घेतलेला नसतो. म्हणून आपण अशा स्थितीची कल्पना करायला लागतो. मग आपण कल्पनेत त्याचा अनुभव घ्यायला लागतो. हा एक प्रकारचा कल्पनेतला खेळ असतो जो प्रत्यक्ष कलेतील खेळापेक्षा भिन्न असतो. कलेतील कलात्मकतेचा बोध होण्याची शक्यता इथे निर्माण होते. कलेतील खेळाचा हा जो पैलु असतो तिथेच कलात्मक बोधाचे घटक दडलेले असतात. कलेची निर्मिती जीवनातील गोष्टींच्या अनुकरणाने झालेली

असते. कलेतील सर्व घटकांची प्रचिती कलात्मक बोधात होते. कलावंताने कलामाध्यमातून निर्माण केलेल्या प्रतिमांचे नुसते दर्शनच नाही तर त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव प्रेक्षक कलात्मक आकलन करत असताना, कल्पनेतच का होईना, पण घेतो. कलात्मक बोधातील कृतिशील घटक निर्माणकर्त्या कलावंताच्या कलेपासून प्रेक्षकांपर्यंत प्रवाहित होते ही गोष्ट महत्वाची आहे. कलात्मक बोधाचे जे व्यामिश्र स्वरूप आहे त्यात दृक, श्राव्य व इतर संवेदना इंद्रियांच्या आंतरक्रियांची मदत होते.

कलाकृतीचे आकलन

कलाकृतीचे आकलन अवकाश व काळ यांच्यातील साहचर्याने होते. या आकलनात तीन घटकांचा अंतर्भाव असतो. पहिला घटक म्हणजे वर्तमानाचे आकलन (उदा. नुकताच ऐकलेला आवाज, नुकतेच बघितलेले एखादे चित्र इत्यादि) दुसरा घटक म्हणजे भूतकाळाचे अवलोकन. यात भूतकाळातील गोष्टींची वर्तमानकाळातील गोष्टींशी तुलना होते. तिसरा घटक म्हणजे भविष्याचे आकलन. यात कलावंताच्या वैचारिकतेचा अंदाज घेता येतो. कलेतील कलात्मक बोधाच्या बाबतीत आणखी एक मुद्दा महत्वाचा आहे. तो असा कि सर्व प्रकारच्या कला एका अर्थाने प्रायोगिक कलाच असतात. त्यामुळे कविता असो, नाट्य असो, चित्रकला असो किंवा शिल्पकला असो त्यातून कलावंताचा 'परफॉर्मंस' दिसत असतो आणि त्यांचे आकलन करताना कलावंत आणि रसिक एकाच पातळीवर येतात. संगीताचे रसग्रहण होताना यातून निघालेला ध्वनी दृक-स्वरूपात दिसायला लागतो. चित्र कलेतील चित्र

बोलायला लागते. काव्य चित्रमय वाटायला लागते तर चित्र काव्यमय वाटायला लागते. मग आपणच चित्राला बोलकं काव्य तर काव्याला बोलकं चित्र म्हणायला लागतो. बघणाऱ्याला अनेक गोष्टी जाणवायला लागतात, ज्या कदाचित कला रचनाकाराच्या मनात देखील कधी-कधी नसतात.

आकलन आणि नवीनतेचा शोध

प्रत्येकाचे सांस्कृतिक जीवन असते. त्याची पाले-मुळे भूतकाळात खोलवर रुजलेली असतात. त्यामुळे जीवनाशी निगडित सर्वच गोष्टींचे रसिकाचे आकलन झालेले असते. कलाकृतीचे आकलन करत असतांना पूर्वानुभवाचा जो ठसा रसिकाच्या मनात उमटलेला असतो त्याचा परिणाम कलाकृतीचे रसग्रहण करताना होतो. आपण बघत असलेली कलाकृतीतील प्रतिमा आपल्या पूर्वानुभवाशी कुठे जुळतात का याचा विचार रसिक करतो. असे जर घडत नसेल तर त्याला त्याच कलाकृतीतून नवीनतेचा बोध होतो. या नवीनतेचा स्वीकार रसिकाने करायला हवा. जे नवीन असेल ते कदाचित रसिकाला पटण्यासारखे नसेलही किंवा ते त्याच्या समजण्याच्या पलिकडचे असेल. तरी देखील नवीन कलाबोधाचा झालेला साक्षात्कार कला विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो. कला इतिहासात घडणाऱ्या नवीन गोष्टी आम्हाला सतत जागृत करीत असतात. रसिकाने कलाकृति बदलचा आपला निर्णय घेण्यास घाई करू नये यासाठी इतिहासातील गोष्टी आणि घडामोडी रसिकाला सतत चेतावणी देत असतात. भूतकाळातील सौंदर्यमूल्य जपत असतानाच कला नाविन्यपूर्ण समकालीन सौंदर्यमूल्यांचाही शोध घेत असते. याचा कला-बोध होणे आवश्यक आहे. कलेतील नाविन्यता किंवा कलेत नवीन साधनांचा उपयोग करणे याचा अर्थ जुन्या सौंदर्यमूल्यांचा अद्वेष करणे असा होत नाही. उत्कृष्ट कला शाश्वत तर असतेच पण त्याचबरोबर ती समकालीनही असते.

आकलनातून अंदाज

कला आकलनात श्रेष्ठ कलाकृतीच्या कलात्मक सत्तेचा उपयोग होतो. साहित्यिक कृतीच्या आकलनात अंदाज बांधता येतो. वाचत असतानाच ते लिखाण कांदबरीचे आहे कि नाटकाचे आहे हे सांगता येते. लिखाणाच्या सुरुवातीलाच जी माहिती मिळते त्यावरून एकूण लिखाणाचा अंदाज बांधता येतो. पुढे आपल्याला कशाचा बोध होणार आहे किंवा कशाचे आकलन करावे लागणार आहे हे ही कळते. कलेच्या एक संघतेची जाणीव अगदी सुरुवातीलाच होऊन जाते. तिचे स्वरूप देखील कळते. कलात्मक एकसंघेतेची वाहक असणाऱ्या शैली मुळे भावपूर्ण सौंदर्यात्मक लहरींशी वाचक एकरूप होतो. शैली आकलनाची संभाव्यशक्ति निश्चित करते. आकलनाच्या या संभाव्यशक्ती मुळे वाचक किंवा रसिकाचे मन कलाकृतीतून मिळणाऱ्या पुढील माहितीसाठी तयार होते. कलेतून काही बोध होईल याची अपेक्षा ठेवणे ही गोष्ट यासाठी कारणीभूत ठरते. सरतेशेवटी याचेच रूपांतरण शैलीत होते.

कलात्मक आकलन

कलात्मक आकलन कठिण गोष्ट आहे. कारण कलात्मक आकलन व्यक्तिनिष्ठ असते, खाजगी स्वरूपाचे असते आणि वैयक्तिक असते. कलात्मक आकलन रसिकाच्या जागृत मनात होते आणि ते होत असतांना त्याचे स्मरण ठेवणे अत्यंत कठिण असते. कलात्मक आकलनाचे स्वरूप व्यक्तिगत असल्यामुळे व्यक्तीच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचा आणि त्याच्या मानसिकतेचा परिणाम त्याने केलेल्या आकलनात होतो. कलात्मक आकलन रसिकाच्या मानसिकतेवर अवलम्बून असल्यामुळे आकलन सिद्धांताचा विकास झाला नाही. अॅरिस्टॉटलच्या विरेचनाच्या सिद्धांताबाबत सुद्धा हेच घडले आहे. त्याला वाटते दया आणि भीति या भावनांच्या अनुभवाने रसिकांची आत्मशुद्धी होईल. परंतु असे घडतेच असे नाही. आजच्या युगात कलात्मक आकलनासाठी प्रायोगिक स्वरूपाचे मानस शारिरिक तंत्र विकसित झाले आहे. कलात्मक आकलनाचे मोजमाप आता शक्य झाले आहे. कलात्मक

आकलनाच्या बाबतीत एकोणिसाव्या शतकात पहिला प्रयोग करण्यात आला. त्यात ऐकणाऱ्यांना ऐकताना जे दृश्य त्याच्या डोळ्यासमोर उभे राहिलेत त्याचे वर्णन त्यांना करायला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे त्यांना सर्वासमक्ष विचारलेल्या प्रश्नांना भावनिक प्रतिसाद लिखित स्वरूपात द्यायला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे त्यांना ऐकविण्यात आलेल्या संगीता बाबतच्या त्यांच्या भावनिक प्रतिसादांना ते एकटे असताना त्यांना विचारण्यात झाले. साधारणपणे लोकांनी काल्पनिक वर्णन केल्याचेच लक्षात आले. पहिली पातळी म्हणजे कलाकृतीत काय आहे याचे आकलन आणि दुसरी पातळी म्हणजे रसिकाच्या मनात उत्पन्न झालेल्या भावनांचे स्वरूप काय याचे आकलन मात्र असेही लक्षात आले कि अशा प्रकारच्या प्रयोगात रसिक सतत दबावाखाली असतो.

आकलन आणि सौंदर्यानुभव

कला-आकलन किंवा कलाबोध रसिकाच्या सांस्कृतिक जडण-घडणीवर तसेच त्याच्या सौंदर्यानुभवावर अवलंबून असते. एखाद्या कलेची त्याला कितपत जाण आहे हा ही मुद्दा कला-आकलनात महत्वाचा ठरतो. कलाकृति व आस्वादक यांच्यातील सम्बंध कला-आकलनामुळे प्रस्थापित होतात. आस्वादकाच्या व्यक्तिगत आवडी-निवडी कला आकलनात महत्वाच्या ठरतात. त्याचप्रमाणे स्वतः कलाकृतीचे काय वैशिष्ट्य आहे याचेही महत्त्व कला-आकलनात असते. याला वस्तुनिष्ठ आकलन म्हणतात. याशिवाय कलात्मक परम्परा, सामाजिक कल, भाषाविषयक संकेतांचेही महत्त्व कला आकलनात असते. यासर्व कारणीभूत तत्वांमागे ऐतिहासिक पृष्ठभूमी असते. कला-आकलनाच्या व्यक्तिनिष्ठ पैलूत आस्वादकाच्या वैयक्तिक अनुभव विश्वाचा महत्वाचा वाटा असतो. त्यात त्याच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक घडामोडींचा समावेश असतो. कलात्मक लिखाण लेखकाची संकल्पना

कलात्मक रूपात दाखवण्याचे कार्य करते. या कलात्मक रूपातील घटक-तत्वे बदलता येत नाहीत. त्या आस्वादकाच्या आवडी-निवडीवर अवलंबून नसतात. अशा प्रकारे चित्रकला किंवा शिल्पकलेचे 'शीर्षक' हे आकलनाचे प्रत्यक्ष रूप नसलेले घटक-तत्व आहे. साहित्यात प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या घटक तत्वात प्रत्यक्षरूप नसलेले घटक-तत्व नेहमीच असतात. याची खात्री साहित्यातील आशयपूर्ण प्रतिकात्मक प्रतिमांमुळे होते.

निष्कर्ष:

- आजच्या युगात कलात्मक आकलनासाठी प्रायोगिक स्वरूपाचे मानस शारिरिक तंत्र विकसित झाले आहे.
- कलात्मक आकलनाचे स्वरूप व्यक्तिगत असल्यामुळे व्यक्तीच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमिचा आणि त्याच्या मानसिकतेचा परिणाम त्याने केलेल्या आकलनात होतो.
- कला आकलनात श्रेष्ठ कलाकृतीच्या कलात्मक सत्तेचा उपयोग होतो. साहित्यिक कृतीच्या आकलनात अंदाज बांधता येतो.
- कलेच्या कलात्मक भावपूर्ण सौंदर्यात्मक लहरीशी वाचक एकरूप होतो. त्यामुळे कलाबोध रसिकाच्या सांस्कृतिक जडण-घडणीवर तसेच त्याच्या सौंदर्यानुभवावर अवलंबून असते.

संदर्भ ग्रंथ

- पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र लेखक डॉ. विनोद इंदूरकर, विजय प्रकाशन
- भारतीय सौंदर्यशास्त्र, लेखक जयप्रकाश, जगताप प्रकाशन
- अॅस्थेटिक्स लेखक युरी बोरेव
- कला एक खोज, लेखक रजनी शर्मा, साहित्य संगम इलाहाबाद प्रकाश

कला : जीवन के ताल एवं नृत्य की लय का प्रतिरूप

भूपेश मेहर

बी. मास कम्युनिकेशन,
एम.एफ.ए (नाट्य एवं नृत्य)
कथक नृत्य विशारद अण्ड नृत्य आचार्य

सार (Abstract)

‘कला’ यह अभिव्यक्ति है, जो मानवीय संवेदनाओं तथा आकांक्षाओं को केवल परिभाषित ही नहीं करती वरन मानवीय गतिविधियाँ ही मानव जीवन को सार्थक भी करती है। सृष्टी के चराचर में रचा बसा मानव जीवन ही ऐसा जीवन है, जो सृष्टी में जीवन के तत्वों को उजागर करता है। यह जीवन दो तत्वों से निर्माण हुआ है, और ये दो तत्व हैं - पुरुष तत्व एवं नारी तत्व (स्त्री तत्व); यही दो तत्व दो अंगों को परिभाषित करते हैं, जिनसे मानवीय संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं। इन दो तत्वों को जब हम आंगिक स्वरूप प्रदान करते हैं; तब उनसे तांडव अंग और लास्य अंग का निर्माण होता है, जिसके परिचालन से ‘ताल’ की उत्पत्ती होती है- जिसमें ‘ता’ से ताण्डव अंग, जो पुरुषतत्व से समाहित होता है और ‘ला’ से लास्य अंग, जो नारी तत्व अर्थात् स्त्री तत्व से समाहित होता है।

कूटशब्द (Keywords)

ताल, लय, पुरुष तत्व, नारी तत्व, ताण्डव, संवेदना, नाद, अभिव्यक्ति, भाव-भंगिमाएँ

प्रस्तावना

ताण्डव अंग और लास्य अंग इन दोनों अंगों से जीवन समृद्ध होकर जीवन के ताल के प्रारूप को उजागर करता है। यही जीवन के ताल सृष्टी में समय के चक्र को निर्धारित कर उसका मापदंड बन जाता है,

और इसे हम ‘ताल’ कहते हैं। मानवीय गतिविधियाँ तालबद्ध होकर ही जीवन को समृद्ध करती हैं, तथा सृष्टी में जीवन के सौंदर्य को गति प्रदान कर किसी गति अथवा लय को जन्म देती हैं। यही ताल एवं लय जीवन के आधार स्तंभ हैं, और ‘कला’ के प्रतिरूप कहलाते हैं। ‘कला’ यह क्रियाशील है, जो जीवन में बढ़ती है तथा घटती है, जो निरंतर क्रय-विक्रय के अनुरूप जीवन को समृद्ध करती रहती है। इससे जीवन का स्वरूप दृष्टिगत होता है। यही जीवन इस सृष्टि के कण-कण में हमें दृष्टिगत होता है, जो मानवीय गतिविधियों को भावना प्रदान करता है, तथा यही भावनाएँ जब मानवीय अंग, उपांग और प्रत्यंगों के सहयोग से मानवीय आवेग को सजीवता प्रदान कर आनंद की अभिव्यक्ति को स्वरूप प्रदान करता है, तब वह ‘नृत्य’ कहलाता है।

पंच तत्वों का महत्व

सृष्टी के निर्माण में पंच तत्वों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश इन पाँच तत्वों के योग से ही जीवन के निर्माण का परिचालन होता है। इन पाँच तत्वों के योग से ही ‘नाद’ की उत्पत्ती होती है, और यही ‘नाद’ विराटमय ब्रम्ह का स्वरूप है, जो इस सृष्टी में जीवन को ताल और लय प्रदान करता है, तथा इनका प्रतिरूप ही ‘कला’ को जन्म देता है। इन्हीं पाँच तत्वों से जिव

में जीवन अर्थात जिवात्मा का संचार होता है, जो निराकार है, इसे शिव कहते हैं।

जिवात्मा एवं शिवात्मा

संत शिरोमणी गजानान महाराज हमेशा कहा करते थे- जीवन में 'गण-गण-गणात बोले' इस सिद्धांत को अपनाने से जीवन का स्वरूप चरितार्थ होता है। इसका तात्पर्य है कि, जीवन यह जिवात्मा तथा शिवात्मा अर्थात जिव एवं शिव की मानवीय हृदय में स्थापित एकरूपता है, जो जीवन की आंतरिक गतिविधियों को प्रकृति की गतिविधियों से मेल अथवा समिपता प्रदान कराती है। इसी से जीवन का ताल एवं लय प्राप्त होता है, जो 'कला' को उद्धृत कर भावसृष्टि की संरचना करता है, तथा अंतःकरण में उत्पन्न तरंगों को लयात्मक स्वरूप प्रदान कर जीवन में 'शिव' की आरधाना के लिए आंगिक संचालन करवाता है, जिसे हम नृत्य कहते हैं, जो नृत्य तथा नाट्य का समावेशीय तत्व है, जिससे जीवन में भावाभिव्यक्ति उत्पन्न होकर मानवीय गतिविधियों का संचालन होता है। ये गतिविधियाँ ही 'कला' का स्वरूप हैं जो 'जीवन' के ताल एवं लय का प्रतिरूप हैं। प्रकृति की गतिविधियाँ ही 'जीवन' हैं, जो सृष्टी में समाहित हैं।

सृष्टी शिव की रंगस्थली

सृष्टी में सूर्य की किरणों की लय हवा के संग गुणगुनाते हुए जिस ढंग से धरा पर आती है, लगता है, जीवन का ताल लयबद्ध होकर नृत्य स्वरूप में नृत्य की थिरकन का आनंद देने आ गई है। सृष्टी में कलियों का चटक के साथ खिल जाना जीवन में मानवीय गतिविधियों का पदसंचालन के आरम्भ का खुशबुओं से उद्घाटन करवाना ही लगता है। सृष्टी में झरनों का एकांत में झनझनाते हुए इठलाना प्रकृति की मनोरमता के बीच घुंघरुओं के खुल जाने का एहसास देता है, जिसका नाद जीवन की विराटता का प्रतिरूप

'कला' को उद्घोषित करता है। खिलखिलाती लहरों का सामवेती स्वर प्रकृति में नदी के किनारों पर, कछारों पर नटेश्वर (शिव) की आराधना में समूहनृत्य का आयोजन करना ही प्रतित होता है। सारी सृष्टी ही शिव की वह रंगस्थली रही है, जहाँ तमाम भंगिमाओं और स्वरों का संगम हुआ है। शिव की ही आरधाना में प्रकृति के नृत्य करते क्षण अनंतकाल से मानव के जीवन को छूते चले आ रहे हैं।

शिव का रूप नटराज

सारी सृष्टी लगता है, थिरकन और अनुगुंजन के अघोषित विधान के तहत नृत्य और संगीत की जुगलबंदी शताब्दियों से आयोजित किए चली आ रही है। नृत्य की अनंत यात्रा मानवीय जीवन के लिए ही आनंद की दिशाएँ खोलती चली आ रही हैं। नृत्य जीवन के आनंद का उत्सव है और भाव-भंगिमाएँ संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। नृत्य मानवीय जीवन के आनंदमयी आकांक्षाओं को परिभाषित ही नहीं करता वरन् उसके तन और मन को संतुलित कर पूजा की दृष्टी के कारण नृत्य की महिमा अक्षुण्य बनी हुई है। नृत्य जीवन के आंतरिक अंतरंगों के उत्सवी क्षणों का प्रतिपादन करती रही है। जीवन का आंतरीक आनंद ही शिव की आराधना का लक्ष है, और नटराज उसी की साधना अंग, नृत्य पूजा का माध्यम रहा है। ये नटराज और कोई नहीं शिव के ही रूप हैं। शिव ही सृष्टी के मूल में आनंद और सृजन के आधार हैं। "शिव" ही आधनर्तक जो नृत्य के देवता हैं। शिव का क्रोध ही महाप्रलय और आनंद लास्यमयी भंगिमाओं के साथ सृजन ही कला की व्याप्ति है। शिव ही नृत्यकला के आद्यप्रवर्तक है, एवं संपूर्ण ब्रम्हांड ही उनकी नृत्यशाला है। नृत्यमूर्ति ही उनकी आसना का उपादान है। शिव ही जो नटराज के रूप में लंबे समय से चले

आ रहे हैं सात्विक नृत्य से लेकर तामसिक नृत्य की विभिन्न शैलियों से परिचित है।

नटराज प्रतीकों का अर्थ

जीवन में आनंद ही शिव की आराधना का लक्ष्य है, और शिव का चर्तुभुजी स्वरूप नटराज उसी की साधना का अंग, नृत्य-पूजा का माध्यम रहा है। नटराज का दायाँ पैर विश्व - निर्माण की जिवंतता का संकेत देता मिलता है और उठा हुआ पैर भक्तों के संरक्षण और मोक्ष का अर्थ प्रदान करता है। नटराज के दाहिने हाथ का 'डमरू' शब्द अर्थात् नाद की गरिमा को व्यक्त करता है, जिसका शब्द के रूप में प्रसार होकर विस्तार होता है। यह विस्तार ही ब्रम्हांड के आदी अंत का विस्तार कहलाता है, जो असीम है। इसी कारण विश्व को 'शब्द' को ब्रम्ह का स्वरूप कहा है इसी की क्रिया का चलायमान स्वरूप नृत्य की भंगिमा को विविध अंग प्रदान करता है। इसी प्रकार नटराज के बाँए हाथ में स्थित 'अग्नि' का अस्तित्व 'प्रलयकर' विनाश का प्रतीक बन कर आता है। नटराज के पैरों केंद्रित है तथा वध और मोक्ष मानवीय गतिविधियों में कर्म की स्थिति में नृत्य जीवन के उभारने का, आनंदित करने का प्रतीक बन जाता है। की स्थिति में भी हाथों के समान सृष्टी के विन्यास की महिमा भी जुड़ी हुई है। और विनाश की महत्ता नटराज के अभय मुद्रा में उठे हुए हाथ नया जीवन प्रदान करते हैं।

इसी जीवन में जिवात्मा और शिवात्मा एकरूप होकर स्पंदन क्रिया को अनवरत चलायमान रखने का कार्य करते हैं, ताकि प्रकृति की प्रतिछाया अथवा

प्रतिरूप स्वर, नाद, भाव-भंगिमाएँ तालबद्ध होकर नर्तन क्रिया करते रहे। जीवन में हर क्षण आनंद का स्फुरण हों इसीलिए स्वर, ताल और लयबद्धता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यही ज्ञान जीवन के ताल और नृत्य की लय का प्रतिरूप कहलाता है। कला को यथार्थ स्वरूप प्रदान कर चरितार्थ करता है।

निष्कर्ष

- यह जीवन दो तत्वों से निर्माण हुआ है, और ये दो तत्व हैं - पुरुष तत्व एवं नारी तत्व (स्त्री तत्व)
- जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश इन पाँच तत्वों के योग से ही जीवन के निर्माण का परिचालन होता है।
- ये गतिविधियाँ ही 'कला' का स्वरूप हैं जो 'जीवन' के ताल एवं लय का प्रतिरूप है।
- प्रकृति की गतिविधियाँ ही 'जीवन' है, जो सृष्टी में समाहित है।
- जीवन का आंतरिक आनंद ही शिव की आराधना का लक्ष्य है, और नटराज उसी की साधना अंग, नृत्य पूजा का माध्यम रहा है।

संदर्भ

- क्लासिकल डान्सेस अँड कास्ट्युम्स इन इंडिया लेखक के ए वाय अँबरोस प्रकाशक मनोहरलाल
- लहजा लेखक रोहिणी भाटे, मौज प्रकाशन
- शिवपुराण, त्रिवेणी प्रकाशन, मुंबई
- नाटयशास्त्र का इतिहास लेखक पारसनाथ द्विवेदी प्रकाशक चौखंबा

*Art encourages social reform by
involving people*

Lalit Kala Guru

Dr. Vinod Narayan Indurkar

Diksha Sharma

Assistant Professor

Dr. D.Y. Patil College of Applied Arts & Crafts,
Akurdi, Pune

Communicating effectively social message and awareness through Pictogram signage

Abstract

Pictorial Signage is a visual sign used for communication of a common message to the mass. The study shows the history and evaluation of pictogram signage. In every stage of evolution pictograms have been seen as a way of communication.

Pictogram signages being visual way of communication for instructions or way findings are self-explanatory even without the use of words. Even if a person is specially abled in some way or uneducated he must be able to understand the communication and act likewise. Because of this the character of symbol must not only be universal in nature but also simple, associative, clear and quick.

The study shows the different types of pictograms used in different places. Pictogram Signage can be seen almost everywhere like roads, hospital, office, college etc., for instance the signage for toilets for men and women or handicapped signage or road signages like slippery road, direction, speed limit and so on. Visual communication of pictorial signages are used to convey social message like stop sound pollution, save trees, save water and many more.

It also includes the study of elements and forms used to depict the message. Being a medium of visual communication the signage must not only be universal but also simple, associative, quick and clear. The forms used are abstract and simple in nature so that any person can easily understand a message.

The study shows the application and pictograph signage in modern times and how they depict a social message including example of prevailing pandemic situations.

The result shows that pictogram signage effectively communicates the message through informative visual signage without any confusion.

Keywords

Pictograms: Pictograms are symbols or icons used as a tool for visual communication without any written word.

Signage: Signage's are boards or sign which show direction or communicate a message through symbols and sometimes written text.

Social message: Social message is common message given to public or a common appeal made to the society

Introduction

Pictographic signage as the word denotes is a visual way of showing or communicating a certain message. Pictographic signages are simplified universal expressions of a form. Pictogram signages make the communication of social message very easy and clear without any barriers.

The presence of these signages are extremely important as they show directions, convey message of prohibition or regulation and also indication. This study shows that pictogram signage makes identification and understanding of message easy. Pictographic symbol can be perceived by various cultural groups irrespective of language.

According to Wikipedia article, India has 122 major languages and 1599 other languages. In spite of India being a multilingual country signage communicates one common single message visually.

The primary objectives of this study are

Dinning signage Paintin

Feeding Room

Handicapped Signage

Washroom Signage

to understand how effectively pictograph signage communicates social messages to mass. The other objective is to understand the structure and design of these signage's and how they should be designed for quick and effective communication.

History

Pictograms have been in existence since history. They were used all over the world since 9,000 BC and became popular around 4,000 years later, when they began to develop into logo-graphic writing systems. But the first pictorial signs appeared in 30,000 BC, in the form of cave paintings.

a from the Maaura cave close to our pictographs. Because of all these influences now pictographs have developed in an incredibly efficient and simple way to represent and communicate ideas because they offer a clear and concrete explanation pointing to a simple fact.

The invention of the printing press gave birth to some pictorial signs that come

The most obvious type of Stone Age pictographs were the prehistoric abstract signs

(circles, quadrangles, triangles etc.) which, experts believe, functioned as pictographs or pictograms, in that they were intended to express some simple message. Earlier people used to draw the process of hunting or farming on caves or stones to have it noted and pass on the information to the next generation. Later In present times pictogram signages are used to show direction or give information. Even after the change in nature of pictograms they have always proved to be useful for communication that is to be done visually.

Case Studies-Types of Signages

Pictorial Signages can broadly be classified in our main Categories:

1. **Identification**
2. **Directional**
3. **Informational**
4. **Regulatory**

Identification: These signages are easily recognizable. A person can know what the symbolic stands for after looking at the signage. These are installed at specific destination to locate or identify something. They are often seen in common public places like malls, schools, offices, restaurants and almost everywhere. Signage for toilets is the best example for these types of signages other examples can be lifts, throw garbage here, Coffee/Café etc.

Directional: These signages guide person to their destination. Different types of arrow showing directions are directional signages. They are meant for indication. These signs are mostly seen on roads for indicating directions. One can also find directional signs in malls showing direction towards different sections. Fire exit and emergency exit are also part of these directional signages.

Informational: While identification relates to the needs information gives more knowledge about the message. It tells the facts or provides information to the viewer. Information signages can generally be seen in an area with broad

exposure. Information signages have complex visuals as compared to other signages. Even after having more elements they must be understood universally and at a glance. Amenities or facilities signages are generally Informational Signages. Signages like wet floor or some road signages like slippery road falling roads school ahead, Cattles are also few examples of information signages.

Regulatory: Regulatory signages are proactive in nature. It is mainly focused on safety and set boundaries of what is and is not allowed in certain facility. It is used to set and follow rules and safety measures. It is intended to be followed. They give message like either warning or prohibition. All the safety signs are a part of regulator signages. These are normally specified by ISO convention in terms of colours, size or symbol. The guidelines to this must be followed and cannot be tampered. These are seen almost everywhere.

Shapes and General Considerations:

The forms in pictogram signages are abstract yet simple form of a picture. The forms used must be simplified to an extent that the visibility and understanding is not lost and the message is recognized quickly and precisely. The colours used in the signage must also be standard as the meaning of colour differs from culture to culture. Only a few colours are used so

that no cultures or religion is hurt in process. For instance red is common colour used to depict danger but in china it symbolizes good fortune so we see normal shop signages in red colour.

It is difficult to show a wide idea in the form of pictograph signage in that case selection of pictograph should be made on basis of universal acceptance. Pictorial signages are not a media where creativity plays a role. All it requires is to be simple yet attractive and understood.

The design and outlook of these signages have changed but the main element still remains constant. This is because the messages to be conveyed are still the same, the only change that has occurred in the outlook of these symbols. Pictorial symbols are generally constructed using basic shape to make the signage to the simplest form possible.

Informational signages are generally rectangular. Warning/Regulatory signages are generally in red/yellow and triangular in shape to catch attraction and follow action. Interdiction signboards are mostly circular in shapes.

General Consideration

While construction of signage following points used to be taken into consideration:

- Should be placed in open area and prominently visible.
- It should be at minimum heights of 2000m from floor so it does not become an obstruction.
- Cross sign should be avoided to avoid any kind of confusion.
- They must be consistent and understood universally.
- Signages on road should be placed so they don't cause any obstruction.
- Letter or numbers shall have ratio of width to height of 3:5 and 1:1 and stroke width to height ratio of 1:5 and 1:10

Colour Usage

- Red is generally used for regulatory signages like prohibition, stop or fire fighting
- Yellow is used for some regulatory and informational signages like caution or hazardous.
- Blue is used for some regulatory signages like mandatory action.
- Green is used for safety signages like First Aid, Emergency Exit Points etc.

Increasing awareness through signages

Signages as explained earlier are used for pictorial communication. Different types of signages as mentioned earlier are different in nature and create awareness in different way. The following are different types of signages creating different impact on the people. Identification signages is relatable in nature so when a person sees a signage he will understand it and identify what it stands for and so the purpose of showing a particular thing or object is achieved. These type of signage can be seen almost everywhere. Directional signage as the name says is directional in nature. It guides person to reach to his desired location, it shows direction and guides person and helps the common people. It is general seen on roads or in buildings where direction is necessary to be shown. Informational signage gives information so that people can understand the message to be conveyed. It guides people about safety precautions and makes them aware and cautious of the expected threat. If a person is unaware about a certain scenario the signage can give guidance and information for instance when the floor is wet or there is rockfall ahead one will be aware looking at the signage. Regulatory signages are strict in nature. It shows prohibition of certain activities and makes it mandatory for the people to follow it. People automatically follow the message shown in signage for instance when a person looks at stop sign anywhere he stops if a signage says no entry he does not enter the premises. Pictogram signage restricts, informs, or instructs people certain message. It creates consciousness among people. It warns them

about possible threats and ensures safety. It also guides them to desired location. In present pandemic circumstance of corona also, pictogram signages can be seen to maintain social distancing and sanitizing hand. The sign constantly reminds people to take necessary precautions or safety. Signages therefore play a very important role for the safety of people and create awareness about possible threats and precautions to be taken.

Conclusion

Pictogram signage visually communicates a message. It not only guides and informs people but also warns them about threats and creates awareness about precautions to be taken. The study shows different forms of signages and where they are used and the awareness they create. Signages play different roles like guiding, informing, warning, restriction, safety precaution and many more which helps the people. These being prominently visible make it easy for people to see and understand the message. It also shows how the forms are constructed for the better understanding of people. Pictograms signage is hence a powerful tool in a multilingual country like India which creates awareness among mass. The study therefore concludes that Pictogram Signage communicates social message and increase awareness

Reference

- <https://www.jotform.com/blog/the-emergence-icons-pictograms-58839/#:~:text=A%20brief%20history%20of%20pictograms&text=Pictographs%20were%20used%20all%20over,the%20for m%20of%20cave%20paintings.>
- <http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric/pictographs.htm>
- <https://spaceiq.com/blog/types-of-wayfinding/>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Signage>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Pictogram>
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magura_-_drawings.jpg

Art, a reflection of the world Museums Changing Scenario

Dr. Aditee Nikhil Vaidya

M.F.A . Ph.D (Applied Arts)

Abstract

This paper explores the connections between art, aesthetic, museums and digital museums. Art, to me, is a mirror, a reflection of the world the way it is, or the way we want it to be or fear it could become. This paper outlines the limitations of this perceived transition as museum services confront multiple exogenous and endogenous expectations, opportunities, pressures and threats.

Keywords

Museums, Exhibition, Concept, Design, Trends

Introduction

Humans have always been expressing, imagining and imitating things around themselves aesthetically. Human quest to be surrounded by beauty and beautiful objects has been persistent which has evolved in form of "Museums". Museums are more than containers of things; rather, they are complex reflections of the cultures that produced them, including their political, social structures, and systems of thought.

Concept of Museum

The English term "museum" originates from the Ancient Greek Μουσείον (Mouseion),¹ which stands for a place or temple dedicated to the Muses (the patron divinities in Greek mythology of the arts; meaning the inspiration behind a work of art). They were considered the source of the knowledge embodied in the poetry, lyric, songs, and myths that were related orally for centuries in ancient Greek culture.

Historical Perspective

From its inception in the early nineteenth century, the museum has been more than a mere historical object; it has manufactured an image of history. Early museums began as private collections of wealthy individuals, families or institutions of art and rare or curious natural objects and artefacts.² these were often displayed in so-called wonder rooms or cabinets of curiosities. All museums have a history to tell.

Museums then were designed to provide learning opportunities to a wide audience, and visitors came with varied backgrounds, motivations, interests, and prior knowledge. Based on these factors, visitors regulate their learning experience; choosing what, where, and when to engage and learn.

Modern Trends

Today, museums are viewed in many different ways. A key challenge for museums is to connect exhibitions and visitors in ways that promote aesthetic, reflections and learning. They are seen as businesses, storehouses of collections, exhibition and display venues, educational establishments, research organisations, communal spaces and places of memorialisation. Museums are often driven in new directions by national and local government policies. Effective place-making demands sensitivity to, and cognisance of, power dynamics in and across urban space and its production. Designers thus need to understand the contexts within which they operate and the processes by which places and developments come about. As in many spheres, there is often an

implementation gap between theory and practice and, in the case of policy, between high-level, aspirational principles and local delivery. It is one of life's only constants: we will always need to express through art what we carry inside. Imagining the museum as a laboratory of the Evolution of Humanity and to question the identity of museums and their place in society, it leaves behind a point to ponder "What is the value of the physical space?"

Significance

Figure1. History of Medicine - Maharashtra University of Health Sciences (MUHS)

Museums are in a unique position to engage the public in conversations about science topics that matter. However, when we attempt to systematically study the representation and dissemination of science in museums, we are confounded by the numerous and diverse conditions and constraints that influence those processes. As a response, we adapt a framework from the field of science didactics, the framework of didactic co-determination, to the museum context. We illustrate how the framework can be applied to a case of exhibit development to understand the influences that shape the final product. We then offer our perspectives on the framework, and suggest how its utility may go beyond the local application described here.

From a visitor or community perspective, the purpose depends on one's point of view. A trip to these museums would be an educative, entertaining and enlightening way to spend the day.

Projects on educative museum

This was the soul of the three educative museums designed, developed and curated by me and developed by my team.

1. History of Medicine (First of its kind in Asia) set at the Maharashtra University of Health Sciences (MUHS) campus in Nashik, Maharashtra. It's a medical museum - an institution which stores and exhibits objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest that have a link to medicine or health. It reflects specialized medical areas in Indian Medicine, along with dentistry, nursing, history of specific hospitals, and historic naval medicine and pharmacies.
2. The museum is spread over 7,100 sq. ft., which has close to 200 historical items on display; including posters, pictures, portraits, documents, time-line charts, sculptures, dioramas & life-size replicas etc.

Figure2. Diorama on Sushruta- Father of Indian medicine

Along with the Deans of several medical faculties, we have worked for three years to bring together the various items that have created this first of its kind museum in Asia.

Fig 3. Opening Sculpture on Pioneers in Medicine History of Medicine- Nasik

This was the first medical museum open to masses which gives them the insight of this subject systematically. Since its inception more than 15,000 visitors, national and international have

enjoyed it. Not only students and teachers but common people also visiting this Museum at large.

3. The Haffkine Museum – it is situated in the Historic renowned mansion with Portuguese architecture at the Haffkine Institute that unveils Life Sciences, Microbiology and the glorious past of this Institute along with inspirational work of Dr. Waldemar Mordecai Haffkine. This is country's first bio-medical research institute's Museum

which is placed on the tourist map of not only Mumbai but also Maharashtra. This institute's museum is a major centre for 'Medical Science Tourism' approved by MTDC and tourism department.

Fig-3 The Haffkine Museum- Entrance

The museum is spread across 3,000 sq ft and is part of the Haffkine Institute for Training, Research and Testing in Mumbai. The institute, established over a century ago, was named after Dr. Waldemar Mordecai Haffkine, a Ukrainian scientist and bacteriologist who worked mainly in India, developing vaccines for cholera and bubonic plague. There were tidbits of information lying around about the history of plague and how this biomedical institute came to the public's aid. Touch screen kiosks inform visitors about the various guests that have visited the institute since 1914. The signatures of visitors, including scientists, Nobel laureates and political dignitaries, have been digitised for public viewing on the kiosks; some famous names include Mahatma Gandhi, CV Raman, Sardar Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad. The museum has had some royal visitors as well. In 1895, King Edward VII, who was then the Prince of Wales, visited India. The Durbar Hall, a ballroom in the premises is a testimony to this, and to showcase this landmark moment in the institute's history, a miniature replica of the ballroom is also housed in the museum.

Fig.4 The Haffkine Museum- Mezzanine floor view

Moving on, there is also a section dedicated to the evolution of microscopes and includes a model of Anton van Leeuwenhoek, the father of microscopy, involved in the process of creating the device.

This is also among the first institutes where venomous animals were kept; in fact, it still boasts a snake farm. The wet and dry specimens

of the various categories of snakes (venomous, semi-venomous and nonvenomous), other reptiles, bugs and insects have been preserved and are on display. Video files explain how different snakes are milked for venom extraction at the snake farm. Another kiosk in the museum displays the advances in microbiology, informing about different microorganisms, their characteristics and the diseases caused by them.

Fig.5 The Haffkine Museum- Lifesize Diorama of Dr. Haffkine

There is a section where one can get information about Nobel laureates in the fields of medicine, chemistry and physics whose findings and research were integral to the development of medicine. The museum also houses old equipment and medical instruments that are no longer used at the institute. Various museums in London house glass sculptures of pathogens and viruses created by celebrated artist Luke Jerram. The Haffkine museum displays acrylic replicas of five of these sculptures.

As an ode to the inspiration behind the museum, a life-size diorama of Haffkine, administering a cholera vaccine to a girl in Kolkata, has been created based on an old photograph.

The story of his life is also on display in the museum. A must-see is an 18-foot-long spiral model of DNA that hangs from the museum's ceiling. Also interesting is a mural on the wall that depicts the evolution of life on earth.

Just outside the museum, there are giant cracked eggshells - mock seats for children to sit on - to bring in the fun element. The museum aims to enrich the lives of school children, scientists and researchers. There is something in it for everybody, besides, there is information about microbiology and bacteriology, and interesting displays such as a diorama depicting cloning.

4. Disaster Management- Educational Art Gallery

The third educative museum designed by us, is “Disaster Management- Educational Art Gallery” for the Municipal Corporation of Greater Mumbai at Parel, Mumbai. This Gallery is totally digital with Live models of several natural and manmade disasters which make the entire learning process scientifically virtual. This Gallery has been visited by more than 7,000 national and international visitors who have been trained towards Disaster management in the last 15 months.

The visits also include higher school children, college going students and industrial

Fig.6 Entrance of the Educational Art Gallery

officers who are totally happy and satisfied with their journey and training given in the Gallery. The educational art gallery with working models of disaster which have and could hit the city. It gives scientific information on the disasters along with it's preparedness. The Live models and interactive hands-on exhibits on earthquake, tsunami Cyclone and global warming demonstrates that learning from museums can be meaningfully analysed and described.

The best available evidence indicates that if you want to understand learning at the level of individuals within the real world, learning does functionally differ depending upon the conditions, i.e., the context, under which it occurs. One of the cubicles traces the History of Mumbai Fire Brigade from the time of its inception, when firemen used to go to attend calls using steam engines drawn by horses and followed by dogs in form of dioramas to current times when its boasts of sophisticated drones and equipment's today.⁶ These are displayed in form of smaller replicas of the actual equipment's which are the part of attraction. Hence, learning in museums is different than learning in any other setting. The exhibits are used here show how this model elucidates the complex nature of science learning from museums.

Thus, contextual model of learning provides a way to organize the myriad specifics and details that give richness and authenticity to the museum learning process while still allowing a holistic picture of visitor learning. There has been an expectation that museums are changing from an 'old' to a 'new museology' that has shaped museum functions and roles. Curators continue to curate exhibitions and displays, shaping the main historical narratives and object interpretation alongside their colleagues involved in what is now called 'learning'.

Fig.7 Diorama Inception of Mumbai Fire Brigade

The future direction of historical interpretation in museums is quite uncertain. The futuristic museums would be more adaptable, creative and confident, enabling it to survive and thrive in times of change. Technology will offer opportunities to capture new audiences

The next face of the museums is the “online or digital exhibition”, for rich museum content presented online. Probably the result of museums gradually embracing digital in collections, curatorial and exhibitions departments, beyond putting collections online, managing a museum website and establishing a social media presence? Or a sign of museums not completely grasping what the museum without walls actually means? Today the term has been embraced by quite a few museums displaying “online exhibitions” on their websites. Google Arts offer “Online exhibits” There are even a development of digital only museums, such as the Virtual Museum of Canada and few other. Thus Museum experiences being delivered both within and outside the museum walls, across physical and online platforms, and across the public ecosystem, allow for museums to become “magic circles” where magic happens.

How will COVID-19 change the way that museums operate and engage with audiences in the future?

Conclusion

The reality is that, many museums are going to be impacted financially for a long time. Some will take years to recover, some will go under and others might have to contract or adjust to very different kind of programs for the coming years. However, one of the silver linings with institutions, museums, libraries and other cultural organizations are really coming together and working together out of necessity.⁷ Talking about broad shared marketing strategies, collections sharing initiatives to save money and producing exhibitions collectively for when we eventually reopen. We should hang on to this collaborative spirit both because it's an effective way to work.

References

1. <http://sistemasolutionprocess.com.br/joul49609b-origin-of-museum>
2. <http://museums.eu/highlight/details/101he-worlds-oldest-museums>
3. <https://medium.com/@kajsahartig/museums-in-the-digital-space-some-reflections-on-online-exhibitions-758a24ca50c4>
4. www.we4ours.com/muhs/https://www.dnaindia.com/academy/report-medical-museum-in-nashik-1320867
5. www.haffkineinstitute.org/museumhtm
6. timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/mumbai-parel-gets-mirror-image-of-bmc-disaster-control-room/articleshow/68238451.cms
7. arts.umich.edu/news/features/future-of-museums-innovation-and-collaboration-during-and-beyond-covid-19/

***Art is a means of
enlightenment which is passed
on through experience and
information.***

*Lalit Kala Guru
Dr. Vinod Narayan Indurkar*

समाज जागरूकता में विज्ञापनकला का सामाजिक दायित्व

डॉ. अमोल कृष्णराव गुल्हाने

सहायक प्राध्यापक,

ललित कला विभाग,

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ, नागपुर

सार (Abstract)

विज्ञापनकला की दुनिया मायावी है। बाजारीकरण के दौर में विज्ञापनों का महत्त्व प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है | विज्ञापन का पूरा कारोबार 'जो दिखता है वही बिकता है' की तर्ज पर चलता है। आज इन विज्ञापनों के माध्यम से मांग को पैदा किया जाता है। आज उत्पादक किसी भी तरह से अपने उत्पाद को बाजार में बेचना चाहता है और इसके लिए वह विज्ञापनकला का सहारा लेकर अपने उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं को निर्माण करता है। परन्तु इस व्यावसायिकता की दौड़ में दौड़ते हुए हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा समाज के प्रति भी कुछ दायित्व बनता है।

कूटशब्द (Keywords)

विज्ञापनकला, समाज जागरूकता, उत्पादक, अभियान

प्रस्तावना

समाज जागरूकता में विज्ञापन कला का सामाजिक दायित्व है। जैसे मन चाहा वैसे किसी बात को विज्ञापन द्वारा प्रस्तुत करना यह भी एक कला है। इसे लेखन श्रवण अथवा दृष्ट्यांकन में जितना आकर्षण बनाया जायेगा, यह उतनी तीव्रता से ग्राहको वा दर्शकों के हृदय पर अपनी छाप छोड़ देगा। विज्ञापनदाता को निर्मिती और कल्पक प्रवृत्ती का तथा बुद्धिमत्ताका उपयोग करना होता है इसलिये विज्ञापन एक कला है। इसलिये विज्ञापनदाता को

विज्ञापनकला के रूप बंध की बरकियों का भी ज्ञान होना अनिवार्य हैं। विज्ञापन विशेषज्ञ को इस क्षेत्र में सफल होने के लिए विज्ञापनदाता के अंदर अंतर प्रेरणा...अंतर्दृष्टी अथवा एक प्रकार के छटवे ज्ञानेन्द्रिय का होना जरूरी होता है। प्रत्यक्ष काम, अभ्यास, अनुभव, अवलोकन, वाचन, प्रयोगीकरण और ग्रहनक्षम मन इस पर अंतर्दृष्टी का अवलंबन होता है।

विज्ञापन की परिभाषा

विज्ञापन की परिभाषा एच. फ्रेजर मूर के अनुसार - "विज्ञापन लोकहित के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। अतः वह लोकसेवा है।" तथा नाइस्ट्रोम के अनुसार - "विज्ञापन वह वाहक अथवा माध्यम है जिसके द्वारा विज्ञापित संदेश एक व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की दृष्टि से पहुँचाया जाता है।"

विज्ञापनकला का सामाजिक प्रभाव

विज्ञापनकला का व्यक्ति के ग्राहक के आर्थिक व्यवहार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार के ज़बरदस्ती के बिना विज्ञापन कला इंसान पर मनोवैज्ञानिक दबाव लाता है। इस आधुनिक युग में, हमें कैसे रहना चाहिए यह विज्ञापनकला हमें सिखाती है। विज्ञापन समाज और हमारे जीवन को दृश्य कला और श्राव्य कला के साथ बदल देता है। उसी तरह यह समाज के लोगों को जागृत करके उन्हें जगाने का काम करता है और सामाजिक समस्याओं

का समाधान देकर उनको हल करने की कोशिश करता है। उदाहरणके रूप में..... सिगरेट और शराब स्वास्थ्य के लिए घातक है। परिवार नियोजन, संबंधित जानकारी विज्ञापन कला समाज को प्रदान करता है और समाज को रोजगार उपलब्धियों, निवेश सावधानियों आदि के बारे में जानकारी दे के शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

शासन योजना

१) स्वच्छ भारत मिशन

यह भारत सरकार की राष्ट्रीय योजना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई की आदत विकसित करना है। इस अभियान के तहत भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ रखने का उद्देश्य रखा गया था। प्रस्तुत शोध ग्रामीण भारत पर किया गया है। इसलिए स्वच्छता अभियान के तरह निर्मल भारत अभियान के विज्ञापन को लिया है। जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण में विकसित खुले में शौच की आदत से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के प्रसार के लिए निरंतर विज्ञापनकला का सहारा लिया है। ये विज्ञापन भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किए जा रहे हैं। इसके विज्ञापन का निर्माण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया है।

विज्ञापन क्र.-१ शीर्ष:- दरवाजा बंद, बीमारी बंद

उपशीर्ष: शौचालय अपनाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ। इस विज्ञापन कला के ब्रांड एंबेसडर अमिताभ बच्चन इस विज्ञापन में परिवार के साथ सामाजिक संदेश को प्रक्षेपित कर रहे हैं।

विज्ञापन क्र.-२ शीर्ष:- स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इस विज्ञापन में हाथ जोड़कर विनती करते हुए दर्शाए गए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग से प्रसारित नवभारत टाइम्स, मुंबई दैनिक अखबार में पब्लिश विज्ञापन है।

२) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी (मनरेगा)

यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की योजना है। जिसके तहत ग्रामीण स्त्री और पुरुष जनता को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। NFDC के द्वारा निर्देशित यह विज्ञापन भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस विज्ञापन में जॉब कार्ड कहाँ से बनेगा? मजदूरी कहाँ से मिलेगी? संपूर्ण जानकारी सरल भाषा और साधारण शब्दों में ग्रामीण समूह तक पहुँचाने का प्रयास करता है।

३) खाद्य सुरक्षा योजना

इस योजना में गरीब परिवारों को कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह विज्ञापन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसे भारत सरकार की विज्ञापन संस्था डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विज्यूल पब्लिसिटी द्वारा बनाया गया है। जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। विज्ञापन की पृष्ठभूमि में गरीबों की वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है।

४) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना

अनुप्रिया गोयंका द्वारा निर्देशित यह विज्ञापन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विज्ञापित किया गया है। इसके तहत छात्रों की छात्रवृत्ति, सब्सिडी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मनरेगा का पैसा, आदि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। हमारे देश की जनता अशिक्षित है। अपने कार्य को करने उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसी समस्या को सुलझाने विज्ञापनकला द्वारा लोगों को जागरूक तथा शिक्षित करने की कोशिश की गई है।

५) समाज में जागृकता

बच्चों की विवाह का रेखाचित्र द्वारा संदेश प्रक्षेपित किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्रसारित यह सामाजिक विज्ञापन है। इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान, बाल श्रमिक, व्यसन मुक्ति अभियान, पोलीओ (दो बूँद जिंदगी के) पौढ शिक्षा, कृषि एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समाज तक पहुंचाने का कार्य विज्ञापन कला द्वारा किया गया है। अभी कोवीड १९ के महामारी के इस दौर में समाज को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के संदर्भ में सरकारी विज्ञापन कलाओं से समाज में जागृकता लाने की कोशिश करी गई है।

विज्ञापन क्र.-१ शीर्ष:- बाल विवाह का परित्याग, बनाए खुशहाल समाज

उपशीर्ष:- आओ मिलकर आवाज उठाएं, बाल विवाह मुक्त समाज बनाएं।

विज्ञापन क्र.-२ शीर्ष:- हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ।

-फाइट अगेन कोरोना वायरस इन महाराष्ट्र

विज्ञापन क्र.-३ शीर्ष:- कोरोनावायरस से लड़ने में सहायक

उपशीर्ष:- आयुर्वेदिक ईमूनी टी काढा।

विज्ञापनकर्ता :- ईमूनिटी

कोको स्कू, बैद्यनाथ आयुर्वेदिक लि., विको, डाबर, उंझा, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी, पतंजलि, प्लास्टो आदि कंपनियों ने भी इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में अपने उत्पाद को प्रस्तुत करते समय समाज के प्रति अपने दायित्व का भान रखा है क्योंकि इस संकट के समय में लोगों की रोग प्रतिकार क्षमताओं को बढ़ाने उत्पाद कैसे काम करते हैं यह लोगों को समझाते हुए कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता लाने की भी कोशिश विज्ञापन कला द्वारा की गई है।

६) नारी के संदर्भ में दृष्टिकोण

विज्ञापन क्र.-१ शीर्ष:- आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, आपके परिवार के लिए

उपशीर्ष:- डाबर बबुल पेस्ट अब घर-घर में

विज्ञापन कर्ता:- बबूल प्राइवेट लिमिटेड.

प्रस्तुत विज्ञापन कला में एक गृहीणी अपने परिवार के बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य की चिंता है करती हुई बबूल पेस्ट को प्राथमिकता दे देती है।

विज्ञापनों में अधिकांशतः स्त्रियों की दो तरह की छवियाँ परोसी जाती हैं, पहली में सुबह से दौड़ती-भागती पति को ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजती स्त्री। दूसरी छवि में पफर्यूम, पुरुषों के अंतर्वस्त्र, कौंडम के विज्ञापनों में कामुकता को दर्शानेवाली है। फिर भी विज्ञापन के इस कला में स्त्रियों की गरिमा तथा उनकी अस्मिता पर कही पर भी दाग लगाने का कार्य नहीं किया है।

उदाहरण:- टेलीविजन पर प्रक्षेपित बाइक के एक कलाविज्ञापन में बाइक पर लेटी हुई एक स्त्री बाइक के रूप में बदल जाती है, उसी दौरान उस पर एक पुरुष सवार होता दिखाया जाता है। इस विज्ञापन से स्पष्ट हो जाता है कि वह स्त्री बाइक की खूबियों का एक प्रतीक बनाकर प्रस्तुत की गई है। यह कला माध्यम बाइक कितनी स्त्री के माफीक आरामदायक और आनंददायक, संतुष्टि देने वाली है ये बताता है। इस कला में कही पर भी गलत नजर नहीं आ रहा है...कोई इसे कामुक भाव के दृष्टि से स्त्री के सौंदर्य को देखते होंगे वो उनकी समस्या है.....यह समस्या विज्ञापनकला कि नहीं है। हम विज्ञापनकला के नारी के सामाजिक सक्रियताओं तथा सकारात्मक पैलू को देखते हैं। अमूल बटर, पॉइस, फेयर एंड लवली, बिमा एवं बैंकिंग, पारिवारिक विज्ञापनों में इस कला ने नारी को सोज्वल, सालस तौर पर प्रस्तुत करा है।

७) सामाजिक पारिवारिक मूल्य

विज्ञापन शीर्ष:- जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी.

उप-शीर्ष:- एल.आई.सी. न्यू जीवन आनंद बिमा पॉलिसी

भारतीय जीवन बीमा निगम के इस प्रस्तुत विज्ञापनकला में एकत्रित आनंदी परिवार को हंसते खेलते की खिलाते हुए दिखाया गया है।

भारत की संस्कृति में संयुक्त परिवार को महत्वपूर्ण स्थान है और कहीं सारे विज्ञापन में सुखी संयुक्त परिवार को दर्शाया जाता है। एक साथ मिलकर रहने का संदेश दिया जाता है। एकत्रित घूमना, खाना खाना, उत्सव मनाना, रीति-रिवाजों, रस्मों को निभाना, आदि गतिविधियों में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका को विज्ञापन कला में प्रयत्न किया गया है। सामाजिक पारिवारिक मूल्यों का जतन किया गया है।

८) सामाजिक जीवनमान

विज्ञापन शीर्ष:- अभी नहीं तो कभी नहीं

उपशीर्ष :- सबसे अच्छा समय अपनी मारुति सुजुकी कार खरीदने का

जल्दी के करें और कीमतें बढ़ाने से पहले खरीदे

विज्ञापनकर्ता- मारुति सुजुकी प्रा. लि. इस विज्ञापन कलाकृति में मारुति की नई नई विविध रंगों की कारोंको लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है।

बाजार में रोजाना नये नये उत्पाद आते रहते हैं। उनकी जानकारी विज्ञापनकला समाज तक पहुंचाती रहती है और उपभोक्ता ने एक उत्पाद के साथ ढेर सारे उत्पाद को खरीदी करने के लिए विज्ञापन कला प्रोत्साहित करती है। उत्पाद के खरीदी प्रति इच्छाये जागृत करती है। नये-नये सूख भोगियों को खरीदने को प्रेरित करती है। बाईक, ऑटोमेटिक कार, मोबाइल्स, कंप्यूटर आधुनिक जीवन को संपन्न सुख वस्तु को खरीदने प्रेरित कर समाज के लोगों का जीवन का स्तर ऊंचा करने को सुधारने के लिए विज्ञापन कला सहायक करती है। सामाजिक जीवनमान के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करती है।

९) देश की अखंडता

विज्ञापन शीर्ष :- अमर हो गए सदा के लिए, जो झुकने ना दिया पर सर काट गए,
सलाम है उन वीरों को मेरा इतिहास को अपना बना गए।

उपशीर्ष :- गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विज्ञापनकर्ता- भारत सरकार

भारत में विभिन्न जाति, पंथ, समूह, धर्म, तथा संस्कृति के लोगों को एक सूत्र के बंधन में

खड़कर दिखाने वाली काफी विज्ञापन प्रसारित कराए जाते हैं। इस प्रकार से भारतीय एकात्मता का प्रदर्शन कर एकजुटता दिखाई जाती है। सामाजिक एकता को बनाए रखने का प्रयास विज्ञापन कला द्वारा किया जाता है। इससे देश के प्रति देशप्रेम जगाके देश की अखंडता को और मजबूत करने का प्रयास कराया जाता है।

१०) विज्ञापनकला एक व्यवसाय

विज्ञापन की यह कला अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। क्योंकि यह कला खुद ही एक बड़ा व्यवसाय.... धंधा है। इससे जुड़े काफी लोग जैसे कि अखबार वाले, (प्रिंट मीडिया) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नव मीडिया मतलब वेब मीडिया, प्रकाशन संस्था, उत्पादक, परिवहन, व्यापारी और व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिक तथा ग्राहक भी विज्ञापन कला के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

निष्कर्ष:-

विज्ञापन कला का सामाजिक दायित्व के दृष्टिकोण से अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष निकाला है। विज्ञापन कला राष्ट्रीय स्तर पर समाज कार्य के लिए प्रचार करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। समाज कल्याण, कुटुंब नियोजन, राष्ट्रीय एकात्मता, प्रौढ़ साक्षरता, स्वच्छ भारत अभियान, पोलियो निर्मूलन, अंधश्रद्धा प्रबोधन, जाती निर्मूलन आदि सामाजिक प्रबोधनपर कल्पनाओंका प्रसार करके समाज को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करती है। पर्यावरण संरक्षण, दारूबंदी आदि विषयों पर समाज में विज्ञापन कला जागरूकता लाती है अर्थात विज्ञापन कला सामाजिक मूल्य का संरक्षण करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। समृद्ध राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी, शहरी एवं ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर ऊंचा रखने, उद्योजक किसान तथा सभी जनता का

सपोर्ट मिलने हेतु विज्ञापन कला हमेशा कार्यरत रहती है। यही सबसे बड़ा विज्ञापन कलाकृती का सामाजिक कार्य है।

सरकारी शिक्षा विषयक संदेश को विज्ञापनकला दृश्य तथा श्राव्य माध्यमों के जरिए शहरी और ग्रामीण देहातों में संदेश को पहुंचाता है। स्वच्छ भारत, शौचालय सुविधाएं, स्वास्थ्य संदेश, बाल विवाह, अंधविश्वास, कुटुंब नियोजन, आदि विषयों को लोगों को जानकारी देकर शिक्षित करती है। किसानों को खेती से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार के विषय वस्तु को विज्ञापन कला सफलतापूर्वक प्रस्तुत करता है अंतः सामाजिक कार्य के प्रवर्तन के लिए शिक्षा देना और ध्यान बटोरना यही सबसे उच्च सामाजिक जागरूकता का कार्य है।

संक्षेप में विज्ञापनकला निम्न प्रकार से सामाजिक दायित्व निभाती है।

- १) सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करती है।
- २) संस्कृतिक मूल्यों की जतन करती है।
- ३) नारी के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।
- ४) समाज को जागरूक एवं शिक्षित करने का महत्तम कार्य करती है।
- ५) पारिवारिक मूल्यों का जतन करना यह भी उसका कार्य है।

६) रोजगार को प्रोत्साहित करती है।

७) देश की अखंडता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम करती है।

८) लोगों के सामाजिक जीवनमान के उच्च स्तर को बढ़ाने का प्रयास करती है।

संदर्भ सूची

- सिंह रामगोपाल - वैश्वीकरण मीडिया और समाज - नेशनल पब्लिकेशन हाउस, जयपुर
- भारद्वाज नंदू - संस्कृति जनसंचार और बाजार - सामयिक प्रकाशन, दिल्ली
- दुबे अभयकुमार - भारत का भूमंडलीकरण - वाणी प्रकाशन, दिल्ली
- रेगे ग.म. - जाहिरात कला आणि कल्पना - आशुतोष प्रकाशन, मुंबई
- जोशी श्रीपाद भालचंद्र - जाहिरातीचे शैलीशास्त्र - श्री मंगेश प्रकाशन नागपुर
- दोषी एल.एल. - आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता एवं नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत - रावत पब्लिकेशन, जयपुर
- गायकवाड़ बि.र., कदम विश्वास, काले वि.टी. - आर्थिक अरिष्ट कारण और परिणाम - कैलाश पब्लिकेशंस, औरंगाबाद
- डॉ. रेणु सिंह - सरकारी योजनाएँ, विज्ञापन और जागरूकता - वर्धा

कला व सामाजिक चैतन्य

डॉ. अर्चना झोडापे
एम.एफ.ए., पी. एच. डी. (पेटिंग)

गोषवारा (Abstract)

कला सामाजिक चैतन्याच्या रूपातही बघायला मिळते किंबहुना तिचे सामाजिक चैतन्यमय रूप देखिल आहे. कला मनुष्याच्या मनाची चौकट आणि समाजातील निति-नियम यांच्या संयोगातून निर्माण होते असेही एक मत आहे. एखाद्या समाजातील लोक कशाप्रकारचे जीवन जगतात यावरही कला निर्मिती होत असते. कलेतील आशय समाज जीवनामुळे ठरत असतो. समाज चैतन्याची अनेक रूपे असू शकतात. उत्पादन पद्धति यातलेच एक रूप आहे. अनुभव सिद्ध ज्ञान वस्तु, विषय आणि पद्धति यावर अवलम्बून असते. सामाजिक जीवन व मनुष्याच्या मनाची चौकट आणि समाजातील निति-नियम यांच्या संयोगातून निर्माण होते. कलेतील आशय समाज जीवनामुळे ठरत असतो. सामाजिक जीवन व मनुष्याच्या आंतरिक जीवनाच्या गरजा अनेक प्रकारच्या असतात. त्यामुळे समाज-चैतन्य विविध रूपात बघायला मिळते.

उकल शब्द (Keywords)

कला, सामाजिकता, चैतन्य प्रतिकात्मकता, अभिजातवाद, स्वच्छंदवाद आकलन, मानसशास्त्र, सौंदर्यशास्त्रीय, निति-नियम, सांस्कृतिक जीवन

प्रस्तावना

दर्शनशास्त्र, कला, नितिशास्त्र, धर्म, राजकारण, न्याय व्यवस्था आणि आदर्श या रूपात समाज चैतन्याचे प्रकटीकरण होते. यासर्व प्रकारच्या समाज चैतन्याच्या रूपात काही गोष्टी सामान्य आहेत.

हेगेलच्या मते वैश्विक पातळीवर ज्या उत्क्रांति बाबतीतील घडामोडी झाल्या त्याचा परिणाम कला निर्मितीत झाला. प्रतिकात्मकता, अभिजातवाद, स्वच्छंदवाद इत्यादि अनेक कला प्रवाहांच्या माध्यमातून कला विकास साधला गेला.

सामाजिक चैतन्याची विविध रूपे

पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष सिद्ध ऐतिहासिक संदर्भात मनुष्याचे बौद्धिक आणि सांस्कृतिक जीवन आकार घेते. सामाजिकता हा सगळ्या प्रकारच्या समाज-चैतन्याचा पाया आहे. मात्र हा पाया अर्थकारणामुळे मजबुत बनतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे सामाजिक चैतन्याची सर्व रूपे स्वतन्त्र आहेत. ही गोष्ट यामुळे सिद्ध होते कि कला-विकास आणि अर्थ-विकासाची पातळी कधीच एक सारखी नसते. शेक्सपियरच्या काळात इंग्लंड या देशाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होती. एकोणिसाव्या शतकातील रशियात आर्थिक मंदीच्या काळातही कला मात्र उच्च पातळीवर होती. अशा प्रकारे सामाजिक चैतन्य सामाजिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक मूल्य, परम्परा, तांत्रिक कौशल्य इत्यादि गोष्टींवर अवलम्बून असते. तिसरी गोष्ट म्हणजे सर्वच प्रकारच्या सामाजिक चैतन्याची रूपे केवळ जीवनाचे प्रतिबिम्बच दर्शवित नाही तर जीवनाला ते प्रभावित देखिल करते. या दरम्यान ज्ञानाच्या अनुभवाची प्रक्रिया ही चिंतनापासून सुरु होऊन कृति पर्यंत संपते. सामाजिक चैतन्याच्या रूपांमध्ये अनेक गोष्टी सामान्य असल्या तरी प्रत्येक सामाजिक चैतन्याचे

रूप स्वतंत्रपणे मानवीय मूल्यांचा आणि जीवनाचा विचार करते.

सामाजिक चैतन्य रूपाचा प्रभाव

प्रत्येक रूपाची स्वतंत्र कार्य पद्धति, स्वतंत्र कार्ये, स्वतंत्र नियम आणि आशय असतात. सामाजिक चैतन्याचे विशिष्ट रूप निसर्गात आणि सामाजिक सम्बन्धात आढळतात. मनुष्याचे दैनंदिन जीवन या वैशिष्ट्यांमुळे निश्चित होते. कलेवर सुद्धा तत्वज्ञान, नीतिमत्ता, राजकारण, धर्म आणि सामाजिक चैतन्याच्या इतर रूपांचा प्रभाव पडत असतो आणि त्या अंतर्गत तिचा विकासही होतो आणि अधोगतीही होते. व्यक्तिमत्व आणि मानवीयता तसेच वैयक्तिकता आणि वैश्विकता यात काही सम्बंध प्रस्थापित होऊ शकतात का हा विचार कलेची सामाजिक भूमिका ठरवण्यात मदत करतो. व्यक्तिमत्व, दर्जा, लोक आणि मानवीयता हे सर्व प्रत्यक्षदर्शी ऐतिहासिक धारणा आहेत. ते सामाजिक स्रोत आहेत. त्यांच्यात झालेल्या परस्पर क्रिया कलाकाराची मानसिकता निश्चित करतात. कलावंत प्रतिमांमध्ये विचार करतो. कवि लोक-बंधनांच्या पलिकडे जातो. या परस्पर क्रियांच्या बंधनात तो अडकत नाही. स्व-लोकांच्या पलिकडील लोकांचा (राष्ट्र) तो विचार करतो. वैयक्तिक व्यक्तिचे, सामान्यांचे आणि वैश्विकते मागील तर्कशास्त्र खरे म्हणजे प्रत्येक कलात्मक सृजनशीलतेचा पाया असतो.

सामाजिक चैतन्य आणि संस्कृती

सौंदर्य प्रत्येक कलाकृतीचे आवश्यक अंग आहे. मानवीयतेच्या दृष्टिने सौंदर्याचे मोल काय याचा विचार कलावंत करतो. अशा प्रकारे कलेचे वैश्विक मोल कलेच्या मूलभूत अशा मानवीय मोलावर अवलम्बून असते. मात्र वैश्विकते इतकेच राष्ट्रीय आणि वर्ग म्हणजेच दर्जात्मक मूल्यही तेवढेच महत्वाचे असते. या सर्व इतर मूल्यांवरून वैश्विक मूल्य निश्चित होते हे समजून घेतले पाहिजे. कलावंताचा दृष्टिकोन जितका अधिक मूलभूत स्वरूपाचा असेल तितकी त्यातील

माहिती अधिक आशयघन असेल. मानवीयतेची आणि आंतरराष्ट्रीयत्वाची गुंफण जितकी दर्जेदार असेल तेवढी कला अधिक सार्वभौमिक स्वरूपाची बनेल. कलेचा दर्जा विश्व व्यापक व्हायचा असेल तर ही शर्त महत्वाची आहे. निकोलाय गोगोल याने राष्ट्रीयता सौंदर्यशास्त्रीय वर्गवारीत कशी मोडते या विषयी म्हटले कि, खऱ्या राष्ट्रीयत्वात लोक-मानसाचे दर्शन घडते. लोकांच्या दृष्टिने जगाकडे पाहण्याची दृष्टि कलाकारात विकसित झाली पाहिजे. कविची दृष्टि कवीची न वाटता ती लोक-दृष्टि वाटली पाहिजे. राष्ट्रीय संस्कृति या बाबत गैरसमज निर्माण झाले असल्यामुळे समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. देशभक्ति आणि राष्ट्रभक्ति यांतील भेद स्पष्ट व्हायला हवा. देशातील 'लोक' म्हणजे 'राष्ट्र'. परंतु कोणते लोक तर ज्यांना त्या भुमीविषयी प्रेम आहे आणि श्रद्धा आहे असे लोक. जे आपल्या जन्मभूमीला मातृभूमी मानतात अशा लोकांचे 'राष्ट्र' बनते हे समजून घेतले पाहिजे. देशाचा संबंध सीमेशी येतो. तिचे रक्षण करणारा तो देशभक्त.

परंतु राष्ट्रापेक्षा राष्ट्राची संस्कृति महत्वाची आहे. संस्कृति कधी गतिहीन नसते. नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे ती सदैव गतिशील असते. असे असले तरी प्रत्येक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य असते. गतिशीलतेतही ते जपले जाते. आपल्या आणि इतरही देशातील साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति, शास्त्र, समाज रचना, इतिहास आणि सभ्यता यामुळे तिचे 'विशेष' जपले जातात आणि त्यात नवीन दृष्टिची भर ही पडते. मात्र कधी-कधी बाह्य दृष्टिमुळे त्यात अवरोध उत्पन्न होतो. हा अवरोध हटवून राष्ट्र-भक्तिची भावना निर्माण करून त्याला साकार स्वरूप देण्याचे कार्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावनाच करते हे ही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. खरे म्हणजे संस्कृतीच राष्ट्रीय मर्यादा पार करून मानवतेच्या एकात्मतेचा अनुभव प्रदान करते. म्हणूनच संस्कृतीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. तरच राष्ट्र स्वतंत्र राहू शकते.

चैतन्य आणि राष्ट्रीयत्व

कलावंताच्या एकमेवाद्वितीय मानसिकतेमुळे कलेची राष्ट्रीय लक्षणे प्रकट होतात. कलेचे मूळ तत्व इथेच दडले आहे. कलात्मक विचारांची राष्ट्रीय रचना प्रत्येक देशात वेगळी असते. म्हणून त्यांच्यातील भावनांचा आणि रंगांचा प्रवाह वेगवेगळ्या स्वरूपाचा असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रीय पातळीवरील जीवनानुभव व कलानुभव एकमेव प्रकारचा असतो. कारण या अनुभवाचे प्रकटीकरण शक्य आहे. याचेही कारण असे की जगातील लोक वैश्विक सामाजिक कायद्यांचे पालन करतात. या नियमांना वैयक्तिक अभिव्यक्ति मिळते. सर्व राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीयतेचे, दर्जाचे आणि वैश्विकतेचे तर्क शुद्ध विवेचन होते.

कला आणि वैश्विकता

कलेत 'वैश्विक' काय आहे? याचे दोन पैलू आहेत. एक 'आंतरराष्ट्रीय' ज्यात सर्वच समकालीन लोकांच्या अभिरुची सम्पन्नतेचा समावेश होतो दुसरा पैलू 'वैश्विक' स्वरूपाचा असतो ज्यात मानवीय मूल्यांचा समावेश होतो. कलावंताला स्वतःचे व्यक्तिमत्व असते. ते त्याच्या कलेतून प्रकट होते. कलावंत एका राष्ट्रात आणि विशिष्ट काळात जन्माला आलेला असतो. तो त्याचवेळेस मानवीय प्रजातिचा सदस्य देखिल असतो. त्याला त्याच दृष्टिने सर्व बघतात. कलेत 'वैश्विक मानवता' आणि 'आंतरराष्ट्रीयते' चे स्रोत म्हणजे- जीवनातून मिळालेल्या सामुग्रीच्या सौंदर्यात्मक मूल्यांकनावरून आणि या सामुग्रीला आत्मसात करण्याची प्रक्रिया आणि उच्च कलाकृति वैश्विक समस्यांचे समाधान देण्यास सामर्थ्यवान असते.

निष्कर्ष:

- कलेच्या सर्वव्यापक कलात्मकतेच्या नियमांना वैयक्तिक अभिव्यक्ति मिळते. यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीयतेचे, दर्जाचे आणि वैश्विकतेचे तर्क शुद्ध विवेचन होते.
- 'आंतरराष्ट्रीय' ज्यात सर्वच समकालीन लोकांच्या अभिरुची सम्पन्नतेचा समावेश होतो तसेच पैलू 'वैश्विक' स्वरूपाचा असून त्यात मानवीय मूल्यांचा समावेश होतो.
- कलावंताचे स्वतःचे व्यक्तिमत्व कलेतून प्रकट होते.
- कलावंत एका राष्ट्रात आणि विशिष्ट काळात जन्माला आलेला असतो. तो त्याचवेळेस मानवीय प्रजातिचा सदस्य देखिल असतो.
- उच्च कलाकृति वैश्विक समस्यांचे समाधान देण्यास कला ही सामर्थ्यवान असते.

संदर्भ ग्रंथ

- सौंदर्य मिमांसा, लेखक रा.भा. पाटणकर, मौज प्रकाशन
- कला अभिव्यक्ति, लेखक जयप्रकाश, प्रकाशक जगताप
- कला एक खोज, लेखक रजनी शर्मा, प्रकाशक साहित्य संगम इलाहबाद
- कला साधना, प्राध्यापक बाल कृष्ण दाभाडे, ठोकळ प्रकाशन, पुणे
- सौंदर्यानुभव, लेखक प्रभाकर पाध्ये, मौज प्रकाशन

Art makes an individual a truly human being

Lalit Kala Guru

Dr. Vinod Narayan Indurkar

कलात्मक संवाद

डॉ. आशीष गंगाधर उजवणे

सहायक प्राध्यापक
महालक्ष्मी जगदंबा ग्रंथालय शास्त्र व
माहिती शास्त्र महाविद्यालय नागपुर

गोषवारा (Abstract)

सुप्रसिद्ध ग्रीक विचारवंत प्लेटोच्या “आयन” या संवाद ग्रंथात कलेतून संवाद प्रक्रिया कशी घडते याचा विचार करण्यात आला. यात प्लेटोने कलेतील सृजनशीलता आणि कलेचे कार्य याविषयी चर्चा केली आहे. विद्या आणि कला यांना स्फूर्ति देणाऱ्या नऊ देवता अर्थात वाग्देवता (The Muse) यांच्या पासून कलावंताला प्रेरणा मिळते आणि कलावंताच्या कला सृजनापासून ती इतरांना मिळते असा विचार यात प्लेटोने मांडला आहे. कला-संहिता (Text) संकल्पनांनी आणि मूल्यवान माहितीने युक्त असते. कलेतील संवादाचा प्रवाह संदेश पाठविणाऱ्या पासून सुरु होतो आणि तो ग्रहणकर्त्यापर्यंत पोचतो. ही जी कलात्मक माहिती ग्रहणकर्त्यापर्यंत पोचते तिचे स्वरूप कलात्मक संहितेतील मूल्यवान आशय तसेच ग्रहणकर्त्याच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक क्षमतेवर अवलंबून असते. अशा प्रकारे कला कार्य म्हणजे संदेश वाहक आणि संदेश ग्रहणकर्ता यांच्यातील ताण-तणावाचा भाग होय.

उकल शब्द (Keywords)

संवाद, अर्थघटन, प्रतिमा, संहिता, आकलन, रसिक

प्रस्तावना

कलावस्तूच्या मिमांसाची पहिली पायरी म्हणजे तिचे झालेले आकलन. कलेची सामाजिक व्याप्ति आणि तिचा सामाजिक कल तसेच तिचे सामाजिक कार्य काय असेल ही गोष्ट कलेचे आकलन शास्त्र ठरवते. कलेविषयी रसिकाला काय जाणवले आहे आणि त्याला जे जाणवले असेल तेच त्याच्यासाठी सत्य असते हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. कलावंत आणि रसिक यांच्यात इथेच संवाद साधला जातो. कलावंत आपल्या प्रतिभेने कलेतून प्रतिमांची निर्मिती

करतो. या प्रतिमांच्या माध्यमातून त्याची संकल्पना रसिकांपर्यंत पोचते. रसिक प्रतिमांचे आकलन आपल्या क्षमतेनुसार करून कलेचे मूल्य निर्धारित करतो. हे करायच्या आधी तो त्या प्रतिमांचा समाज आणि संस्कृतिशी सम्बन्ध जोडायचा प्रयत्न करतो. कलावंत प्रतिमा निर्माण करत असताना प्रस्तुतिकरणाची शैली स्वतः निवडतो. ही शैली वैयक्तिक स्वरूपाची असते. या शैलीमुळे सुद्धा कलेतील आशय समजण्यास मदत होते. कलावंताच्या काल्पनिक विश्वातील गोष्टी विशिष्ट शैलीमुळे दृश्य रूप धारण करतात. यातूनच कलाकृतिचा अंतर्भाव प्रकट होतो. संवादशास्त्रात या शैलीला महत्त्व असते कारण तिच्यामुळेच कलावंत आणि रसिक यांच्या सम्बन्धातील दुवा साधला जातो.

अवलोकनाचे स्वरूप

कलावंताच्या रचनेचा एकुण दर्जा आणि गुण काय आहे यावर अवलोकनाचा प्रकार व स्वरूप अवलम्बून असतो. संवादाचे सत्य देखिल कलाकृतिच्या गुणात्मक दर्जावर अवलम्बून असते. कलात्मक संहितेची सचोटी आणि तिचे अर्थघटन (Interpretation) वास्तवतेशी तिने प्रस्थापित केलेल्या साधर्म्यावरून केले जाते. कलात्मक संहिता आणि वैज्ञानिक संहितेतील भेद इथे स्पष्ट होतो. कलात्मक संहितेचे वाचन अनेक वेळा होते. दरवेळेस त्यातून विविध अर्थ छटा जाणवण्याची शक्यता असते. परंतु यालाही अर्थातच मर्यादा असते. संहितेचा जो नेमका आशय असेल साधारणपणे त्याच्या अवती भोवतीतच किंवा त्याच्या जवळपासचाच अर्थ रसिक वाचकास जाणवत असतो. खूप जास्त टोकाचा अर्थ वाचक त्यातून काढत नसतो. कलात्मक संहितेच्या आकलनाने जरी विविध प्रकारचे अर्थघटन शक्य असले तरी काही न बदलणारे आशय देखिल

त्यात असू शकतात. कले कडे बघण्याचा प्रत्येक वाचकाचा दृष्टिकोन त्याच्या व्यक्तिमत्ता प्रमाणे विकसित होत असला तरी कला-संहितेतील आशय शाश्वत स्वरूपाचा असू शकतो. खरे म्हणजे यावरूनच तिचे खरे मूल्यमापन होत असते. कलात्मक संवाद प्रक्रियेत वस्तुनिष्ठ आकलन आणि व्यक्तिनिष्ठ आकलन असे दोन्ही प्रकारचे आकलन महत्वाचे असते. वस्तुनिष्ठ आकलनात कलात्मक संहितेचा आशय आणि तिचे रचनात्मक स्वरूप जसे आहे तसेच ते ग्रहण करणे हे अपेक्षित आहे. तर व्यक्तिनिष्ठ आकलनात ग्रहणकर्ता स्वतःच्या आवडी-निवडी प्रमाणे त्याचे रसग्रहण करतो. रसिक ग्रहणकर्त्याच्या एकुणच त्याच्या जगाविषयीच्या असलेल्या दृष्टिकोनाचा प्रभाव त्याच्या आकलनावर पडतो. त्याची स्वतःची सांस्कृतिक पार्श्वभूमि काय आहे, त्याचे भावविश्व व अनुभव विश्व काय आहे यावर देखिल व्यक्तिनिष्ठ आकलन अवलम्बून असते.

कलात्मक संवाद केव्हा साधला जातो ?

जेव्हा ग्रहणकर्ता आणि संदेशवाहक यांच्यात आशयाच्या बाबतीत सामंजस्य प्रस्थापित होते तेव्हा त्यांच्यात कलात्मक संवाद साधला जातो. यासाठी कलात्मक संहिता ही परिपूर्ण असली पाहिजे. तिच्यातील आशय संहितेतच दडला असला पाहिजे. संदेशवाहक आणि ग्रहणकर्ता यांच्यातील सम्बन्ध आकलनानंतरच प्रस्थापित होतो. एखादी संहिता वाचल्यावर वाचकाला काय वाटते ही गोष्ट कलात्मक संवादात महत्वाची ठरते.

कलेची भाषा

कलात्मक संवाद समजण्यासाठी कलेची भाषा समजणे आवश्यक आहे.

- कलेची भाषा वेगळ्या प्रकारची असते का ?
- तशी ती असते तर ती कोणती असते. तिचे स्वरूप काय ?
- तिच्यात कशाचा वापर होतो असे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात.
- सर्वच ललित कलांची एक सर्वसाधारण भाषा असू शकते का ?

अलिकडील काळात या बाबतीत विचार झाला असल्याचे लक्षात येते. नाटकाच्या भाषेचा विचार केल्यास असे लक्षात येते कि नाटकाची भाषा शब्दांची भाषा आहे. नृत्यात कमी शब्दांचा वापर

होतो तर संगीताची भाषा ही सुरांची भाषा असते. चित्रकला आणि शिल्पकलेत शब्द नसतात. म्हणून या कला श्रवणीय कला नाहीत. त्या दृककला आहेत. चित्रकलेची भाषा ही रंग-रूपांची भाषा असते तर शिल्पकला रूपांची त्रिमितीय भाषा असते.

यावर अमेरिकन तत्त्ववेत्ते चार्ल्स पियर्स आणि चार्ल्स मॉरिस यांनी विचार केला. त्यांनी असा मुद्दा मांडला कि ललित कलांमध्ये चिन्हांचा वापर होतो. आणि म्हणून चिन्हांची एक सर्वसाधारण भाषा असू शकते. 'चिन्ह' वापराचेही काही सिद्धांत असू शकतात. चिन्हांची व्यवस्था लावता येऊ शकते आणि चिन्ह प्रणाली विकसित होऊ शकते. याच संकल्पनेला त्यांनी 'सेमिऑटिक्स' असे म्हटले.

माहिती व संवाद कार्य

माहिती पुरविण्याचे आणि संवाद साधण्याचे कलेचे कार्य अत्यंत महत्वाचे आहे. कला विशिष्ट प्रकारचा संवाद साधते. लेसिंग, क्रोचे यासारख्या सौंदर्यवेत्त्यांनी या विषयी आपले विचार मांडले. अँरिस्टॉटलने म्हटलेच आहे कि कलेतून जी माहिती मिळते तिचे स्वरूप संभवनीयतेचे असते. कलावंत कला माध्यमातून प्रकट करतो कि असे घडू शकते. अशी शक्यता आहे. जे कधीच झाले नाही मात्र जे घेण्याची शक्यता आहे याचा विचार कलेतून होत असेल तर त्यात काहीच गैर नाही. आधुनिक माहिती सिद्धांतानुसार संभवनीयतेचा तत्वावर आधारीत माहितीचे संवादशास्त्रात महत्त्व आहे.

कलेत ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय संकेत असतात. राष्ट्र आणि संस्कृति यांच्यात संबंध असल्यामुळे असे संकेत वैश्विक स्वरूपाचे असतात. कलेच्या माहिती पुरविण्याच्या आणि संवाद साधण्याच्या कार्यामुळे कल्पनांची देवाण-घेवाण शक्य होते. त्यामुळे मानवीय ऐक्य साधल्या जाते. शब्दांपेक्षा नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्र, शिल्प आणि वास्तुकला तसेच उपयोजित कलांच्या माध्यमातून माहिती अगदी सहज व परिणामकारक रित्या पोचविली जाते. त्यामुळे कलेची माहिती प्रदान करण्याची क्षमता भाषेपेक्षा अधिक असते. अलग-अलग भाषा बोलणाऱ्यांना एकमेकांची भाषा समजत नाही. त्यामुळे ते मानसिक दृष्ट्या एकमेकांपासून दूर असतात. मात्र नृत्याचा ताल व नृत्याची भाषा त्यांना जवळ आणू शकते. भारतात अनेक भाषा आहेत. मात्र कलाविष्कारामुळे एकमेकांच्या भाव-भावना

कळतात. याच कारणामुळे भारतात इतके विविध प्रांत आणि चालीरीति असून सुद्धा केवळ कलेने त्यांना एक सूत्रात बांधून ठेवले आहे. देशांतर्गत ऐक्यच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय ऐक्य प्रस्थापित करण्यात सुद्धा कलेचा हातभार लागतो.

कला-कार्य शैक्षणिक देखील असते. मानवाच्या विचारशक्तीवर कलेचा रूपात्मक परिणाम होतो. त्याच्या भावनिक विश्वाची अभिव्यक्ति कलेतून होते समाज चैतन्याच्या वेग-वेगळ्या क्षेत्रात कला-कार्याचा परिणाम होतो. नीतिशास्त्र नैतिकतेला आकार देते. राजनितिशास्त्र राजनितिक मार्ग सुचवते. तत्वज्ञानामुळे सर्वसाधारण जगाबद्दलचा विचार दृष्टिपथात येतो. विज्ञान मानवाला या ना त्या क्षेत्रात अचूक बनवते. कला मात्र मानवाच्या मन व भावना या दोहोंवर इष्ट परिणाम साधते. मानवीय संकल्पनेचा असा एकही भाग नाही जिथे कलेचा प्रभाव नाही. मग ही संकल्पना मानवाच्या शरीराशी, मानसिकतेशी, आध्यात्मिकतेशी असो कि त्याच्या काल्पनिक विश्वाशी संबंधित असो. कला सुसंगत व्यक्तिमत्त्व बनण्यास मदत करते.

कला संवादाचे कार्य

ग्रीक गणितशास्त्रज्ञ पायथॅगोरस आणि त्याच्या अनुयायांनी कला भावनांचे शुद्धीकरण करते, हे तत्व स्वीकारले. अॅरिस्टॉटलने भावनांचे विरेचन करणे हे कलेचे कार्य आहे असे सुचवले. भरतमुनींनी रसनिष्पत्तीचा मार्ग सांगितला. नाटकातील नायकाला ज्या दिव्यातून जावे लागते. जी सत्त्वपरिक्षा त्याला द्यावी लागते त्यावेळच्या त्याच्या भावना या जणुकाही आपल्याच आहेत असे प्रेक्षकाला वाटायला लावणे आणि अशाप्रकारे तोच भावनिक अनुभव त्यांनाही मिळावा आणि त्यांची त्या पासून सुटका व्हावी असा हेतु नाट्यविष्कारातून साधला जातो. भरताने रस निर्मितीचा सिद्धांत मांडला. अपेक्षित रसाचीच निर्मिती करून आनंदाची प्राप्ती करणे हा नाटकाचा हेतु त्यांनी स्पष्ट केला. ज्या प्रमाणे एखादा हीराच हीन्याला अधिक दैदिप्यमान बनवतो त्याचप्रमाणे कलेचे आध्यात्मिक रूपच मानवाच्या आध्यात्मिक स्वरूपास उत्तेजित करण्याचे कार्य करते. कला मानवीय भावांना उदात्तता प्रदान करते.

समाज-उन्नयन

कलेचे हे कार्य समाज-उन्नयाच्या दृष्टिने महत्वाचे आहे. उदात्ततेची भावना समाजात

रुजणे किती महत्वाचे आहे हे मानवीय इतिहासाने वारंवार पटवून दिले आहे. कलेचे हे कार्य सामाजिक मूल्य वाढवण्यास मदत करते. माणसाच्या जीवनातील कलह, त्रास, प्रागा, वेदना आणि ताण हलका करण्यास कला मदत करते. संगीत थेरपी हा त्यातलाच एक भाग आहे. कलेचा प्रभाव समाज मनाच्या मानसिकतेवर होतो. कलेमुळे मनुष्याचे व्यक्तिगत जीवन देखील प्रभावित होते. जीवनात जो तोच-तोचपणा आलेला असतो तो नाहीसा करण्याचे कार्य करते मग भलेही ते कमी प्रमाणात का असेना.

कलात्मक संवाद आणि शैक्षणिक कार्य

कलेचे शैक्षणिक कार्य तीन प्रकारे संभवते. मनोरंजनाच्या माध्यमातून शिक्षण, भावनिक आदान-प्रदान माध्यमातून एकमेकांना जाणून घेणे, भावनिक भरपाई करून घेणे. भावनांचे विरेचन साधणे कलेत आंतरिक सुसंगतता असते. याचा प्रभाव व्यक्तिमत्त्वाच्या आंतरिक सुसंगतेवर होतो. त्यामुळे व्यक्तिमत्त्वाचा मानसिक तोल सांभाळला जातो. कला माध्यमातून अभिव्यक्त झालेल्या भावनांचे रूप व प्रकार कलावंताच्या जीवनानुभवावर आणि रसिकाच्या संवेदन क्षमतेवर अवलंबून असते. अशा प्रकारे कलेचे शैक्षणिक व रूपकात्मक कार्य भावना विरेचन व भावना शुद्धीकरण आणि भावनिक भरपाई यांच्या द्वारे साध्य होते.

कला प्रयोगातून संवाद

कलेवरील भाषण व कला-प्रयोग या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कला-प्रयोगाचा संबंध रसिकांच्या संवेदनात्मक व सौंदर्यात्मक रूपांशी असतो. या संवेदना सर्वच प्रकारच्या पात्रांमध्ये असतात. दुसरे जीवन कसे जगले याचा अनुभव कला आम्हाला देते. काही काळ का होईना परंतु ते जीवन जगण्याची संधी कला आम्हाला देते. त्यांचे अनुभव आपल्याला आपलेच वाटायला लागतात. कलेचा हा एक चमत्कारच म्हणावा लागेल. म्हणूनच कि काय कला आमच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाला प्रभावित करते.

कलेतून प्राप्त अनुभव

कलावंताने ज्या दृष्टिने जगाकडे पाहिले असते व त्याला जग जसे जाणवले असते ते जग पाहण्यास कलावंत आम्हाला बाध्य करतो. हेच त्याचे कौशल्य असते. त्याचा दृष्टिकोन आमचा दृष्टिकोन व्हायला लागतो. आमच्या

व्यक्तिमत्त्वात काही प्रमाणात का होईना पण बदल घडायला लागतो. आपच्या वैयक्तिक अनुभवात त्यामूळे भर पडते. इतिहासाने आखून दिलेल्या मर्यादे पलिकडचा अनुभव कला आम्हाला देते. कारण कलेला बरेचदा कल्पनेचे अधिष्ठान प्राप्त झाले असते. वास्तविकतेचे भान ठेऊन सुद्धा कलावंत आम्हाला आपल्या कल्पना विश्वात घेऊन जातो नव्हे ही किमयाच तो करून दाखवतो. काळाला देखील बंदिस्त करण्याची कसब कला दाखवते. म्हणूनच ताजमहाल बघताच आम्ही चारशे वर्षे मागे जातो. याचा अर्थ ताजमहालात चारशे वर्षांचा काळ बंदिस्त आहे. मानवाला इतिहासात जे वेगवेगळे वैचित्रपूर्ण अनुभव मिळाले त्याची शिदोरी घेऊनच कला आमच्या पुढे उभी राहते. या शिदोरीत वर्तमानातील अनुभवाची भर पडते. या सर्वांच्या भरवशावर कला भविष्याचा वेध घेते आणि मानवाला जागरूक करण्याचे मोलाचे कार्य करते. अशा प्रकारे कला मानवाला शिक्षित करते. प्रशिक्षित करते आणि विद्या-विभूषित करते.

निष्कर्ष

कला मानवाला संगठित सौंदर्यानुभव प्रदान करते. त्याचबरोबर त्याला वैचारिक अधिष्ठान

मिळवून देते कलानुभव निवडक असतो मात्र हा अनुभव विशेषाकडून सामान्यत्वाकडे घेऊन जाणारा अनुभव असतो. कधी-कधी कला वैश्विक अनुभवाची पातळी गाठते. 'कला' कलावंताला त्याच्या तत्वानुसार व मर्जीनुसार वागायचे स्वातंत्र्य देते. या कारणांनीच कला सृजनशील बनते. त्यामुळेच कलेत मूलभूतता व नाविन्यता असते. अगदी छोट्या कला कृतिंतून ही गोष्ट साधता येते. नेमकेपणा साधणे व स्थिर अनुभवाची प्राप्ती करून देणे हे कलेचे वैशिष्ट्य आहे. म्हणूनच एखादा दोन तासाचा चित्रपट जेव्हा आम्हाला आमच्याच वास्तव जीवनातील वास्तव प्रदर्शित करतो तेव्हा त्याला सामाजिक अर्थ असतो. यातूनच सामाजिक जागरूकतेत एकसंधता आणि एकसुत्रीपणा येतो.

संदर्भ

- कला साधना, लेखक डॉ. विनोद इंदूरकर, प्रकाशक कला भारती, नागपूर
- कला अभिव्यक्ति, लेखक जयप्रकाश, प्रकाशक जगताप
- कला एक खोज, लेखक रजनी शर्मा, प्रकाशक, साहित्य संगम, इलाहाबाद

फरखन्दा खान
एम.एफ.ए., पी.एच.डी(पिटिंग)

कला, कला के लिये

सार (Abstract)

‘कला कला के लिये’ आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट’ इस संकल्पना को लेकर संत सामोनी एवं भाववादी विद्वानों ने नए समाज के निर्माण के लिये नए नैतिक मूल्यों की माँग की। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करनेवाले मानव-समूह की वेदनाओं की ओर आम जनता का ध्यान आकर्षित किया। कलाकारोंने उनके नैराश्यपूर्ण जीवन में आनंद लाने का प्रयास करना चाहिये तथा उनकी ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिये इस तरह की अपेक्षा उनसे की गई।

कूटशब्द (Keywords)

भाववाद, रोमैटिकवाद, दृश्यमान सौंदर्य, उन्माद, छंद-योजना, भावविधान, प्रभावोत्पादन

प्रस्तावना

विक्टर ह्यूगो इस उपन्यासकारने अपने ‘ले मिझरेबल’ इस उपन्यास में कवि को नैतिक तथा भौतिक पूर्ति का साधन बनाया। नैतिक मूल्य एवं बंधन मुक्तता के लिये कवि को समान रूप से जवाबदार ठहराया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कलाकार के समक्ष दो पर्याय बचे। एक यह कि जनता को नैतृत्व स्वीकार कर उसका सेवक बनना अथवा उसको ठुकराकर अपना नया मार्ग खोजना। कठोर श्रम एवं धन-लालसा से कला को मुक्त कैसे करना यह प्रश्न था। इस आवाहन (चलेंज) के कारण लेखक-कवि एवं कलाकारों का एक ऐसा वर्ग तयार हुआ जिन्होंने दृढ़ता-पूर्वक आधुनिक जगत के कला-संस्कारों का सामना किया।

संकल्पना का पुरस्कार

‘कला कला के लिये’ इस संकल्पना का पुरस्कार फ्रांस में प्लावर (1821-1880) तथा गातियर (1811-1872) तथा बोदलेर (1821-1867) इन्होंने किया। इंग्लंड में इस

आंदोलन का प्रतिनिधित्व वॉल्टर पेटर (1834-1854) तथा ऑक्सर वाईल्ड (1854-1900) इन्होंने किया। एडगर एलन पो (1809-1849) नामक अमेरिकन विद्वान ने भी इस संकल्पना का पुरस्कार किया। ये सभी कलाकार, लेखक, कवि एक दूसरे के मित्र थे। वे एक-दूसरे के प्रशंसक थे तथा जीवन की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण भी एक-समान था। उन्होंने अपने कला विचारों को एक-सूत्र में लाने का कभी प्रयास नहीं किया। इतिहास की दृष्टि से विचार किया जाय तो यह आंदोलन रोमैटिकवाद का ही प्रसार करनेवाला आंदोलन इस रूप में जाना गया।

औद्योगिकरण का प्रभाव

यह वही काल था जब सुसंस्कृत जगत का औद्योगिकरण तीव्र गतीसे हो रहा था। मानव-समूह का भयावह दृश्य प्रकट हो रहा था। किन्तु ‘कला कला के लिये’ इस संकल्पना को माननेवाले कवि, लेखक या कलाकारों ने स्वयं को इस दृश्य से दूर रखा। बहुत ही भावुकता से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी सौंदर्य पूजा अबाधित रखी। दृश्यमान सौंदर्य के प्रेम से अपने व्यक्तिमत्व को पूर्णता देने का कार्य उन्होंने अव्याहत किया। उनकी वाणी से तीव्र आसक्ति के मार्मिक स्वर सुनने को मिले। बोदलेर ने अपनी कविता ‘सुंदर’ के बारे में (हिम ऑफ बिऊटी) इस कविता के माध्यम से यह कहा कि “ईश्वरीय कृति हो या सैतान की कृति हो, दोनों सुंदर है।” तात्पर्य यह कि सौंदर्य को सर्वकष एवं सर्वनिरपेक्ष मूल्य माना गया। जीवन को सुंदर क्रिड़ा-भूमि माना गया। शिव (मंगल), सत्य, निष्ठा, बोध ये सभी गुण ‘सौंदर्य’ के अंग बन गए तथा उसमें विलीन हो गए।

नई संवेदनाएँ

किर्केगार्ड तथा निट्शे इनमें सौंदर्य-साधना की ईश्वरीयता एवं दुःखमयता का

जो रूप हमें देखने को मिलता है वह अन्य लेखकों में देखने को नहीं मिलता। इसके बावजूद **वॉल्टर पेंटर** तथा **ऑस्कर वाईल्ड** इनकी कृतियों से उन्नीसवीं सदी के भोगवाद (एपिप्युरिआनिज़्म) के रूप में सौंदर्य के इहलौकिक उपासना का संपूर्ण ढांचा देखने को मिलता है। परिणामस्वरूप कलाकार नवीनतम संवेदनाओं में रस लेने लगा। मानवीय जीवन की विस्मयता का आधार लेने के लिये वह वर्जित क्षेत्र एवं पापी दुनिया तक पहुँच गया। आखिरकार कला को 'वास्तव' मान लिया गया। जीवन को केवल 'कल्पना' माना गया। कलाकार विचित्रता का उपासक बन गया। विचित्र वेशभूषा, लंबे बाल, चरम स्वतंत्रता, निरंकुशता। यह मान लिया गया कि उपादेयता का सुंदरता से कोई संबंध नहीं है। जिस वस्तु का उपयोग हो चुका है वह अब सुंदर नहीं रही। यह भी मान लिया गया कि सृजन के समय कलाकार नितांत अकेला है। मानवता की शर्त में उसे कहीं भी हिस्सा नहीं लेना है। वह निरपेक्ष रहकर ही पीड़ा का अनुभव करेगा। **ऑस्कर वाईल्ड** ने तो यहाँ तक कह डाला कि कला एवं नीतिमत्ता के क्षेत्र भिन्न एवं स्पष्ट हैं। कला-समिक्षक के लिये यह पहला पाठ है।

सिद्धांत स्वरूप

'कला कला के लिये' इस सिद्धांत के उपासकों ने जिन विशुद्ध कलाओं की रचना की ये रचनाएँ पूर्व की रचनाओं से अधिक तर्कपूर्ण किंतु अधिक रहस्यमय रही। उनमें बुद्धि का विरोध स्पष्टरूप से परिलक्षित है। इन रचनाओं में शब्द, भाव, छंद, रूप इनके चुनाव को लेकर छानबीन की गई। शास्त्रीय (क्लासिकल) कला में बुद्धि तथा भावना, तर्क तथा अनुभूति इनमें संतुलन रखने का प्रयास किया गया। किन्तु इसके साथ-साथ रहस्यमयता लाने का भी प्रयास नवीन कलाओं में हुआ। यहाँ कलाकार किसी शिल्पकार की भाँति कार्य करता दिखाई देता है। एक ऐसा शिल्पी, जो अपनी कृति को बौद्धिक चेतना के प्रकाश में बड़ी सतर्कता के साथ एवं संयम रखकर साकार करता है। अपनी कृति को वह आलोक (लश्चर, वहीजन) तथा स्पष्टता प्रदान करता है। इस कारणवश कृति का मुख अधिक प्रदीप्त होता है। किन्तु समस्त देह आभासित नहीं होता। किसी रजवाडेका मुख्य प्रवेद्वार तो प्रकाशित करना किंतु उसका अंदर का भाग किसी रहस्यमय

अंधेरे से व्याप्त रखना कुछ इस प्रकार का यह चित्रण है। उदाहरण की तौर पर देखा जाय तो **एडगर एलन पो** की 'रेविन' यह कविता हमें विस्मय में डाल देती है। यह कविता एक प्रकार का 'उन्माद' हम में लाती है। किंतु अंत में हमें केवल 'एकांत' की प्राप्ति होती है और इस कारण निर्माण हुआ भय। अपने प्रसिद्ध निबंध 'द फिलॉसॉफी ऑफ कम्पोझिशन' में उन्होंने अपनी रचना-शैली पर प्रकाश डाला है। विशुद्ध के उपासकों ने इसे स्वीकृति दी है।

रचना-कौशल्य

'रेविन' इस कविता के माध्यम से **एडगर एलन पो** ने अपनी रचना-कौशल्य को स्पष्ट किया है। उन्हें लगता था कि अपनी कविता इंद्रियपूर्ण सुंदर एवं परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपनी कविता ने आत्मिक उन्नयन करना चाहिये। उनके अनुसार 'शब्द' यह भी एक कला है, अतएव, उसे काव्य-सौंदर्य की लयबद्ध सृष्टि भी कहा जा सकता है। काव्य-रस उसका प्राण है। बुद्धि चेतना से उसका संबंध परंपरा से चलता आ रहा है। इस आदर्श को सामने रखने के कारण **एडगर** को अपनी कृति के विस्तार, छंद-योजना, भावविधान पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। **एडगर** का कहना है कि कला की मौलिकता एवं कलाकार की व्यक्तिगत संवेदना इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार कला व्यक्ति-निरपेक्ष है। अपनी मनोदशा को कवि ने अपनी कृति में ही व्यक्त करना चाहिये यह कतई आवश्यक नहीं है। यहाँ काव्य का लक्ष्य 'आत्मअभिव्यंजना' नहीं, बल्कि, 'प्रभावोत्पादन' है। इसीलिये यहाँ व्यक्तिगत संवेदना का प्रश्न ही निर्माण नहीं होता। **बोदलेर** इन्हें **एडगर** के ये विचार मान्य थे।

अपनी इंद्रिय संवेदनाओं के कारण **एडगर** का कला-दर्शन रहस्यमयी कला-चेतना का आवरण प्रदान करता है। इसमें कला का संपूर्ण चेहरा दिखाई नहीं देता। वास्तव कला में तत्कालिन सौंदर्य की आशंसा मात्र नहीं होती, बल्कि, उसमें परात्पर सौंदर्य की ओर पहुँचने का एक प्रयास होता है। यह परात्पर सौंदर्य **प्लेटो** के चरम सौंदर्य से किस तरह भिन्न है यह स्पष्ट करना संभव नहीं है, किन्तु फिर भी इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है।

भाषा का महत्त्व

मुसे तथा **लामार्तिन** इन्होंने भाषाके संतुलनपूर्ण एवं अप्रयास प्रवाह को काव्य का श्रेष्ठतम रूप माना। 'कला कला के लिये' इस आंदोलन के चलते एक नए बौद्धिक कला ने जन्म लिया। इसमें रचना के विस्तृत नियमों का पालन होने लगा। फलस्वरूप कला शिल्पप्रधान एवं अलंकारिक बनी। कला के इस रूप के **फ्लावेर** तथा **मोपांसा** प्रमुख प्रवक्ता बने। **फ्लावेर** का विश्वास था कि भावों के अभिव्यंजना के लिये किसी विशेष शब्द, विशेषण तथा विशेष क्रियापद की आवश्यकता होती है। इसके लिये कलाकार को अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस बात के चलते महान एवं चुनी हुई अभिव्यक्ति की महत्ता बढ़ गई। **वाल्टर पेट्टर** इसी सम्पन्न कला-शैली के उपासक थे। उन्होंने साहित्यपूर्ण रचना की तुलना वास्तुशिल्प से की। कृती में सात्विकता तथा सामर्थ्य लाने के लिये इस प्रकार का सुक्ष्म आलेख आवश्यक है यह माना गया। प्रत्येक शब्द, वाक्य-प्रयोग, एवं वाक्यरचना को अलंकारिक करके जीर्ण एवं अस्पष्ट प्रतिमाओं के स्थान पर ताजी प्रतिमाओं का आग्रह किया गया।

अतिशयोक्ति

यह बात तो स्पष्ट है कि इस प्रकार की महान शैली थोड़ी कृत्रिम रहेगी। कालांतर से प्राकृत एवं स्वाभाविक बातों को पिछड़ा, क्षुद्र एवं घृणित माना गया। इस प्रकार कला-क्षेत्र से जीवन का निष्कासन हुआ। कलाकार कृत्रिम जगत में विहार करने लगा। किन्तु समझने वाली बात यह है कि कृत्रिम प्रकार की वृक्षवल्ली को सहज सुंदर फूल लगते नहीं। आखिरकार इस विचारधारा के कलाकार यह कहने लगे कि सुंदर बनने के लिये प्रकृति कला से उधार लेती है। कलाकृति में जो है वह प्रकृति में नहीं यहाँ तक कहा गया। किन्तु वास्तविकता यह है कि उस प्रकार की विचारधारा एक प्रकार का विड़बन है और इसीलिये स्वस्थ कला का सिद्धांत इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न नहीं हो सकता। आगे चलकर यह भी कहा गया कि वस्तु का मूल रूप सिर्फ कला के कारण ज्ञात होता है। उल्टा, प्रकृति ही कला की अनुकृति है। इस विचारधारा से 'कला कला के लिये' यह विचारधारा प्रतिष्ठित हुई। इसके व्यतिरिक्त यह भी माना गया कि पारंपारिक प्रक्रिया, बुद्धिवान, संयुक्त अथवा परिष्कृत होकर सिद्ध एवं परिष्कृत पध्दति के रूप में विकसित होते हैं। वास्तविकता

को ही असुविधाजनक एवं अड़चन मानकर कला में अनुकरण की परंपरा को बढ़ावा मिला तथा इसीको जीवन की संचालिका शक्ति के रूप में स्थिर किया गया।

ऑस्कर वाईल्ड इन्होंने अपने किसी पात्र से यह अभिव्यक्त किया कि "जैसा-जैसा सभ्यता का विकास होगा और हम अधिक संघटित हो जाएंगे, वैसे-वैसे समिक्षक एवं अधिक संस्कृत व्यक्ति वास्तविक जीवन में कम रुची लेंगे एवं वे प्रत्येक प्रेरणा कला से प्राप्त करेंगे। जीवन से नहीं, अपितु, कला से कला की शिक्षा मिलेगी। कला जीवन की इतनी अनुकृती नहीं जितनी जीवन कला की अनुकृति है"।

निष्कर्ष

- कलाकार, विचार से अधिक रूप-तत्व पर अधिक जोर देता है यह आरोप जो कलाकारों पर लगाया जाता है वह असत्य है। इसका कारण यह है कि विचार (या अनुभूति) एवं रूप (या अभिव्यक्ति) इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता।
- प्रकृति को ही केवल महान समझनेवाले रोमांचवादियों का उन्होंने विरोध किया। आत्मस्फुरण इस रोमांचवादी तत्व को उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
- कला में सुंदर तथा असुंदर दोनों को स्थान देना, जीवन को विकृत मानकर घृणा करना तथा प्रकृति एवं जीवन के बारे में अनास्था रखना यह बुद्धिवाद तथा विज्ञानवाद की देन है।
- इसमें धर्म तथा अध्यात्म को स्थान नहीं है।
- इस विचारधारा ने कलाकार में विचित्रता की भावना, आत्मपीड़ा एवं विकृति, उपसनाओं को जन्म दिया।
- आखिरकार कलाकार 'अबाधित भोगवाद' एवं 'ऐंद्रिय आसक्ति' यहाँ आकर थम जाता है।

संदर्भ

- द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट, लेखक जगताप, प्रकाशक जयप्रकाश
- कला एक खोज लेखक रजनी शर्मा, प्रकाशक साहित्य संगम
- सौंदर्यानुभव, लेखक प्रभाकर पाध्ये, मौज प्रकाशन

कला एवं सौंदर्यशास्त्र

प्रा.गणेश गोरखनाथ गुळे

M.F.A, डिपा.एड, एन.ई.टी. (विजुअल आर्ट्स)
आरटीएमएनयू नागपुर में ललित कला में पी.एच.डी.

सार (Abstract)

कला और सौंदर्यशास्त्र मानवी जीवन के अभिन्न अंग है। इन दोनों संकल्पनाओं से निगडीत आनंद, भावना, प्रतिभा, ज्ञान, कल्पनाशक्ती, नावीन्यता, अलौकीकता, आत्मनिष्ठा, लय, शैली, अनुकृती, रस, संभवनीयता तथा अपरीहार्यता इ. अनेक संकल्पनाओं को ठिक से समझकर ही हम कला एवं सौंदर्यशास्त्र के संबंध को तथा इनके कार्य को प्रस्तुत कर सकते हैं।

कूटशब्द (Keywords)

कला, सौंदर्यशास्त्र, अलौकिकतावाद, आविष्कारवाद, स्वायत्ततावाद

प्रस्तावना:

मानवी जीवन में कला एवं सौंदर्य एक ही सिक्के के दो पहलुओं की भाँती कार्य करते हैं। सदीयों से देश - विदेश के अनेक दार्शनिकोंने कला एवं सौंदर्यता के आपसी संबंध को विविध संकल्पनाओं के साथ स्पष्ट किया है।

कला:

ललित कलाएँ जो कि सौंदर्य निर्माण हेतु बनाई जाती हैं, जो हर देश की संस्कृति का प्रतीक होती हैं, वह मानवी जीवन के हर पहलुओं को स्पर्श करके उसे पूर्णत्व की ओर ले जाती हैं।

भरतमुनीने 'नाट्यशास्त्र' में नाट्य की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है, कि - नाट्यवेद के रचयिता स्वयं ब्रम्हने कहा है की, ऐसा कोई ज्ञान,

शिल्प, विद्या, योग तथा कार्य नहीं है जो नाट्य तथा ललित कलाओं द्वारा प्रस्तुत ना किया जाता हो।

भारतीय दार्शनिक रवींद्रनाथ टागोर कहते हैं कि- कलाएँ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। कला मात्र जीवन का अनुसरण ही नहीं है। वह मौलिक सृजन एवं पुर्ननिर्माण है।

वस्तुतः कला एक बीज रूप में कलाकार के भीतर जल्म लेती है। और कलाकार द्वारा सृजीत होकर वही पौधा कलारूपी वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है। और इसी कलारूपी वृक्ष के सानीध्य में आकर कला रसिक भी संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भावनाओंके आदान-प्रदान में सौंदर्य को बनाए रखने को टॉलस्टॉय ने 'कला' कहा है।

कालप्रवाह में समयानुरूप कला आविष्कार में बदलाव होते रहे हैं। किंतु कला के मूलतत्त्व, तथा सौंदर्य निर्माण का हेतु यह हमेशा से चिरस्थायी रहा है।

भगवतगीता में एक श्लोक द्वारा भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, जो अनेक प्राप्त परिस्थितीओं से जो सौंदर्यता के माध्यम से ब्रम्हज्ञान को प्रस्तुत करके आनंद की अनुभूती प्रदान करता है - वही कलाकार है।

सौंदर्यशास्त्र

सौंदर्यशास्त्र के इतिहास से यह ज्ञात होता है की - गत 2000 वर्षों से देश विदेश के अनेक दार्शनिकों ने सौंदर्यशास्त्र को अपने-अपने दृष्टिकोन से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कला में सौंदर्य का मूल्य क्या है? सौंदर्यशास्त्र को सौंदर्यशास्त्र कहा जा

सकता है या नहीं? या यह तत्वज्ञान की एक शाखा है? इन सभी प्रश्नों को वैज्ञानिक साहित्यिक

कलात्मक तथा दार्शनिक रूपों में प्रगट करने का प्रयास सदियों से होता रहा है ।

'सौंदर्य' मतलब आविष्कार । संवाद, विरोध, समतोल तथा लययुक्त रचना को **'सौंदर्य'** कहा जा सकता है । इ. प्रकार अनेक व्याख्याओं के साथ पारंपारीक तथा आधुनिक सौंदर्यत्मकता से संबंधित अनेक मुख्य संकल्पनाओं को समझकर ही आज के विचार में यह समझा जा सकता है कि, **'सौंदर्यशास्त्र यह दर्शनशास्त्र की एक शाखा है।'**]

सौंदर्यशास्त्र के विश्लेषण में यह पाया गया है कि, कला और सौंदर्य द्विध्रुवात्मक होती है । इसके पहले ध्रुव में सौंदर्य के सभी व्यवहार **'अलौकिक'** होते हैं। इसीलिए उसे **'अलौकिकतावाद'** कहा गया है । कांट, हेगेल, बोझंकिट, क्रोचे तथा कॉलिंगवूड इन दार्शनिकों ने सौंदर्य के अनुभव को ज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक अनुभव से परे अलौकिक कहा है । इसमें सौंदर्य रसग्रहण करने वाले आस्वादक की भूमिका तटस्थता की होती है । तथा दूसरा ध्रुव व्यवहारीक जीवन से निगडित होने से उसे **'लौकिकतावाद'** कहा गया है । इस सिद्धान्त का समर्थन प्लेटो, अरिस्टॉटल, टॉलस्टॉय, रिचर्ड्स, ड्युई, तथा मार्क्सवादी दार्शनिकों द्वारा किया गया है । इनके दृष्टिकोण से सौंदर्य आस्वाद में हमारी भूमिका लौकिक जीवन में जो होती है वही रहती है । कलाकृती का स्वरूप, लौकिक वस्तुओं से भिन्न भी रहता है, तो भी सौंदर्यानुभव तथा दूसरे लौकिक अनुभवों में फर्क नहीं होता ।

दोनों ध्रुवों के स्पष्टीकरण से यह ज्ञात होता है कि, अलौकिकतावाद रूप का पुरस्कार करता है, तो लौकिकतावाद आशय को पुरस्कृत करता है । इस तरह कला में रूपवादी तथा आशयवादी यह दो प्रकार के विचार स्थापित हो जाते, किंतु सभी कलाओं में यह दोनों ध्रुव बीजरूप से उपस्थित होते हैं । कला ही नहीं बल्कि मानवी जीवन के अनेक क्षेत्र में इस द्विध्रुवात्मक तत्व को पाया जा सकता है ।

अलौकिकतावाद या स्वायत्ततावाद तथा लौकिकतावाद इन दोनों ध्रुवों के भीतर अनेक दार्शनिकों ने सौंदर्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है । उनका क्रमानुसार विवेचन स्पष्ट किया गया है ।

अलौकिकतावाद/आविष्कारवाद/स्वायत्ततावाद:

कला तथा सौंदर्यशास्त्र के मूल्य स्वायत्त होते हैं । इस अलौकिकतावाद सिद्धान्त के साथ अनेक उपसिद्धान्तों को आविष्कारवादीयों ने प्रस्तुत किया है । आविष्कारवाद के मूल सिद्धान्त हमें कांट तथा हेगेल के विचारों में दृष्टिगत होते हैं । इन विचारों को हम जाने-अनजाने ही उपयोग में लेते हैं ।

इन सिद्धान्तों को स्थापित करने में बेनादेत्तो के साथ बोझंकिट, ए.सी. ब्रंडली, कॅरीट, कॉलीगवूड तथा मेल्विन राडर की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

यह सौंदर्य परंपरा इतनी प्रभावी रही है कि, सत्यम शिवम, तथा सुंदरम् इन त्रिगुणों के माननेवाले भारतीय दार्शनिक तथा रससिद्धांत को पुरस्कृत करने वाले श्रीशंकर, भट्टलोलू तथा अभिनव गुप्त भी इसी शृंखला में आते हैं ।

कांट (जर्मनी, 1724-1804):

कांट का **'क्रिटिक ऑफ जजमेंट'** यह ग्रंथ सौंदर्यशास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । इसमें कांट ने सौंदर्यशास्त्र के चार सिद्धान्तों को उल्लेखित किया है ।

अभिरुची इस मनः शांती के द्वारा हम वस्तु तथा अनुभव विषय का आल्हाद तथा तिरस्कृत के रूप में मूल्यमापन कर सकते हैं। अपेक्षा रहित इस निरपेक्ष आल्हाद को सौंदर्य कहना चाहिये। कांट यहाँ सौंदर्यानुभव- ज्ञानानुभव से किस प्रकार भिन्न है, - यह सूचित करते हैं ।

सुंदर वस्तु सार्वत्रिक आल्हाद का विषय होती है । किंतु यह सार्वत्रिकता संकल्पनाओं पर आधारित नहीं होती । इस विचार द्वारा कांट हमें सौंदर्य विधान की निरपेक्षता का बोध कराते हैं ।

सौंदर्य का विश्व स्वतंत्र तथा स्वायत्तता का विश्व है इसके द्वारा हेतुरहित-हेतुपूर्णता के आनंदरूप अनुभव को कांट **'सौंदर्य'** कहते हैं ।

किसी भी संकल्पनाओं पर आधारित ना होते हुए भी सौंदर्य अपरिहार्य ऐसे आनंद का विषय होता है। सौंदर्य विधान की अपरिहार्यता को निश्चित तथा अमूर्त रूपों में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यह नियमों की सर्वमान्यताओं पर आधारित होती है। इन सिद्धान्तों के साथ कांट ने सौंदर्य के दो प्रकार स्वायत्त तथा परायत्त सौंदर्य को भी स्पष्ट किया है।

मानव आत्मा के शिवतत्त्व का आविष्कार जहाँ दिखाई देता है - वहाँ सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। इस आविष्कार को प्राप्त करने के लिए बुद्धी संकल्पना के साथ प्रभावी कल्पनाशक्ति से ही हम शिवतत्त्व तथा आत्मिक शक्ति का ऐंद्रिय आविष्कार सिद्ध कर सकते हैं। कांट सिर्फ आविष्कारवाद के जनक नहीं थे। पिछले 200 वर्षों में सौंदर्यशास्त्र को लेकर जो भी प्रस्तुत किया गया है लगभग उन सभी में कांट के सौंदर्यतत्त्व के दर्शन होते हैं। हेगेल, बोझंकिट, क्रोचे, कॉलींगवूड, कॅरीट, मेल्वीन राडर से लेकर शेलींग, कोलरीज, रिचर्ड्स तक में कांट के सौंदर्यविचारों की छाप दिखाई देती है।

हेगेल - (जर्मनी, 1770-1831):

'सौंदर्य यह नियमितता तथा चैतन्य का इंद्रियगोचर आविष्कार है।' इस विचार को स्पष्ट करते हुए हेगेल कहते हैं की, कला का सौंदर्य निसर्ग सौंदर्य से बढ़कर होता है। क्यों कि कलाकृती के निर्माण में जड़ माध्यम को विशिष्ट रूप देकर कलाकार नई सृष्टि तथा चैतन्य का आविष्कार करता है। हेगेल के दृष्टिकोण से विश्वचैतन्य का अंतिम आविष्कार तत्त्वज्ञान में निहित होता है। सभी कलाएँ इस अवस्था के पहले की स्थिति होती हैं।

बोझंकिट:

आविष्कारवाद के आधुनिक भाष्यकार बोझंकिट ने कांट के स्वायत्त तथा परायत्त सौंदर्यता के साथ हेगेल के सौंदर्य विचारों को आत्मसात कर अपने कला विचार 'ए हिस्टी ऑफ एस्थेटिक' इस ग्रंथ में प्रस्तुत किये हैं।

बोझंकिट ने सौंदर्यानुभव इस सुखद अनुभूती के तीन विशेषताओं को स्पष्ट किया है -

- 1) सौंदर्यानुभूति यह क्षणिक होते हुए भी चिरस्थायी होती है।
- 2) वह किसी भी वस्तु के स्वरूप से जुड़ी होती है।
- 3) वह व्यक्तिपूरक ना होते हुए भी उसमें सार्वत्रिकता होती है।

क्रोचे:

कला तत्त्वज्ञान तथा इतिहास से अलग होती है क्योंकि व्यक्तित्व को स्थापित करना यह कला का कार्य है। तथापि ऐतिहासिक घटनाओं की तरह सत्यता का दावा कलाओं में नहीं किया जाता।

'प्रतिभा तथा अभिरुचि' को क्रोचेने एकसमान ही माना है। कलाकार की कलाकृति का रसास्वादन करने के लिए कला रसिक को अपने मन में उस कलाकृती को पुनः निर्माण करना चाहिए, तभी वो उसका रसग्रहण कर सकता है।

कॉलींगवूड:

कॉलींगवूड अपने ग्रंथ 'प्रिंसिपल ऑफ आर्ट' में 'संवेदना तथा भावना' को व्यक्त किया है। हर भावना का उसके अनुरूप ही आविष्कार होता है। जागरूकता का उदय होते समय 'फिलींग' के स्तरपर जो भावनाविष्कार होता है - वह केवल शारीरिक होता है, तथा उसपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कल्पना के स्तरपर भावनाओं का जो आविष्कार होता है - उसे कॉलींगवूड ने 'कला' कहा है।

लौकिकतावाद:

लौकिक जीवन में जो नैतिक व्यावहारिक तथा ज्ञानविषयक प्रश्न प्रस्तुत होते हैं- वह सौंदर्यशास्त्र में भी होते हैं। कला का हमारे जीवन में होनेवाला परिणाम लौकिक ही होता है। इतिहास में लौकिकतावाद प्लेटो के समय से अस्तीत्व में आया है तथा आधुनिक काल तक अनेक दार्शनिकों ने इस सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हुए, अपने विचारों को स्पष्ट किया है।

प्लेटो:

प्लेटो अपने 'रिपब्लिक' ग्रंथ में मानवी जीवन के आदर्श राज्य की कल्पना को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि- कला को नीतिपोषक तथा सौंदर्य युक्त होना आवश्यक है। तथापि कला में सौंदर्य तत्व निहीत होने के बावजूद इससे आत्मिक उन्नति नहीं होती है।

- क्या कला से ज्ञान की उपलब्धी होती है?
- क्या मानवी जीवन में उससे विवेक उत्पन्न होता है?
- क्या कलाओंसे जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह बुरा होता है?

इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में प्लेटो ने पहले दो प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक तथा अंतिम प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया है। इसीलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की संकल्पना से वह खुद भी काव्य का रसिक होकर बड़ी अनिच्छा से कलाओं को निष्कासित कर दिया। तथापि उच्च कोटी की कलाकृतीओं का उसने समर्थन किया है।

अरिस्टॉटल:

प्लेटो तथा अरिस्टॉटल के सौंदर्य विचारों में हमें भिन्नता दिखाई देती है। अरिस्टॉटल ने प्लेटो द्वारा प्रस्तुत तीन प्रश्नों के उत्तर में पहले दो के उत्तर सकारात्मक तथा तीसरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया है (तथापि यही प्रश्न अलौकिकता वादीयों के दृष्टिकोण से अप्रस्तुत होते हैं।)

प्लेटो के सौंदर्य विचारों का खंडन करते हुए अरिस्टॉटल ने कलाओं को 'सत्य की अनुकृति कहा है।' ऐसा अनुमानित होता है कि, प्लेटो के नीतिशास्त्रीय सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में उसने 'कॅथार्सिस' इस संज्ञा का विवेचन किया।

'भावनाओं के विरेचन' को उसने कॅथार्सिस कहा है। सभी कलाओं का उद्देश्य विशुद्ध तथा उच्च कोटी का सुख प्रदान करना होता है। अरिस्टॉटल ने अपने ग्रंथ 'पोएटीक्स' में शोकात्म नाट्य के संदर्भ में 'अपरीहार्यता तथा संभवनीयता' इन गुणों को प्रस्तुत किया है।

कलाओं से आनंद प्राप्त होता है। तथा शोकनाटक मानव को नैतिकता की राह पर ले जाते हैं। अरिस्टॉटल के दृष्टिकोण से अनुकृती एक प्रकार की नवनिर्माती होती है। सृष्टि की अपेक्षा कलाओं में सत्व का आविष्कार अधिक परिपूर्ण होता है।

टॉलस्टॉय:

टॉलस्टॉय अपने कला विचार 'व्हाट इज आर्ट?' इस ग्रंथ में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कालकृति को अगर उच्चता प्रदान करनी है तो उसमें निति पोषकता तथा भावनाओं का आदान-प्रदान होना आवश्यक है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि, मानव को पुर्णत्व की ओर ले जाने में कला महत्वपूर्ण साधन है।

रिचर्ड्स:

रिचर्ड्स के अनुसार कलाओं का अनुभव जीवन के लौकिक अनुभवों जैसा ही होता है। ज्यादातर उसमें थोड़ा बहुत संख्यात्मक फर्क हो सकता है। रिचर्ड्स के विवेचनों में 'प्रेरणा' इस संकल्पना को विशेष महत्व दिया गया है। उनके अनुसार समृद्ध, संगठित तथा मूल्ययुक्त अनुभव संपादित करने के मार्ग को 'कला' कहा जा सकता है।

इस प्रकार कला एवं सौंदर्यशास्त्र के संदर्भ में अलौकिकतावाद तथा लौकिकतावाद इन दो धृवों में मतभिन्नता होते हुए भी इनमें एक गहन आंतरिक सामंजस्य होता है - जो कला एवं सौंदर्य को अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं।

निष्कर्ष:

- 1) कला तथा सौंदर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
- 2) अलौकिकतावाद तथा लौकिकतावाद इन दो सौंदर्य सिद्धान्तों में मतभेद होते हुए भी उनमें गहन आंतरिक सामंजस्य होता है - जिससे कला एवं सौंदर्य अधिक व्यापकता से स्पष्ट होते हैं।
- 3) यह कला तथा सौंदर्य तत्व मानवी जीवन को अधिक समृद्ध करते हैं।

संदर्भ:

- 1) सौंदर्य मिमांसा - रा.भा.पाटणकर
- 2) सौंदर्यशोध व आनंदबोध - रा.श्री.जोग
- 3) पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र - डॉ.विनोद इंदुरकर
- 4) सौंदर्य आणि साहित्य - बा.सी.मठकर
- 5) कला आणि सौंदर्य - जयप्रकाश जगताप

विज्ञान युग में कला-विचार

डॉ. हरीश वालके
एम.एफ.ए., पी.एच.डी (उपयोजित कला)

सार (Abstract)

विज्ञान युग में जिस सौंदर्यशास्त्र का जन्म हुआ वह उसके पूर्व युग के सौंदर्यशास्त्र से भिन्न है। इस युग में विशुद्ध विचार के क्षेत्र में अब प्रयोग, परिक्षा एवं निष्कर्ष को महत्व प्राप्त हुआ। विज्ञान युग के प्रवक्ताओं ने घोषित किया कि सौंदर्यविषयक विचारों को तथ्यों का आधार रहना चाहिये। इसी का अभाव सौंदर्य विषय की धारणाओं के बारे में इसके पूर्व के युग में दिखाई देता है। हेगेल एवं हर्बर्ट रीड की धारणाओं को अर्नेस्ट यूस (1862-1927) इन्होंने केवल ऐतिहासिक महत्व की वस्तु कहा। उन्होंने इनके विचारों को कला-चिंतन को तात्त्विक अधिष्ठान के रूप में स्वीकार नहीं किया। कला विज्ञान में 'निरिक्षण' यह सिद्धांत होने के कारण कला विज्ञान अन्य विज्ञान के समान ही है। इसीलिये वह प्राचिन आधार पर खड़ा नहीं रह सकता। विज्ञान-युग के कला-विचार को नया आधार खोजना होगा।

कूटशब्द (Keywords)

विज्ञान, सौंदर्यशास्त्र, कला चिंतन, कलाकृति, उपादेयता, अनुकृति, उद्देशमूलक

प्रस्तावना

विज्ञान कला-चिंतन की शुरुवात फेचनर (1834-1887) के प्रयोगशील सौंदर्यशास्त्र से होती है। इस युग के पूर्व के सौंदर्यशास्त्रियों ने सनातन सत्य की खोज में चिंतन करके उसे विशिष्ट कलाकृति पर आरोपित किया। शेलिंग, हेगेल, कांट इनका यही दृष्टिकोन रहा। इसके विपरीत कला को जिन्होंने वैज्ञानिक रूप दिया उन्होंने प्रयोग तत्व के आधार पर सौंदर्यदर्शन का प्रासाद निर्माण करने का प्रयास किया। प्रयोगक्षम प्रक्रिया के कारण जीवशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, मनोविश्लेषण शास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि शास्त्रों से वैज्ञानिक दृष्टिकोन रखनेवालों को कई नई बातों को अपनाना पड़ा। इस

प्रकार खोज शास्त्र का विस्तार हुआ। विस्तार को देश-काल की व्यापक भूमिका प्राप्त हुई। कला की अवस्थाओं की ओर उनका ध्यान गया। पूर्व के देशों की कला का भी उन्होंने परामर्श लिया। फलस्वरूप उनके पूर्वग्रह समाप्त हुए। एक पूर्वग्रह ऐसा था कि केवल ग्रीक दर्शन के आधार पर दुनिया की सभी कलाकृतियों की समिक्षा हो सकती है। कलाकृति की विविधता एवं उसके विविध रूपों के कारण "अनुकृति सिद्धांत" पर आघात हुआ। आदर्शवादी दार्शनिकों का कहना था कि कलाकार वस्तु के भावतत्व अथवा सारतत्व का अनुकरण करता है। इस विचार का अब विरोध होने लगा। 'कला कला के लिये' इस विचार की 'असार्थकता' सामने आई। यह माना जाने लगा कि कलात्मक स्फूर्ति की सहज अभिव्यक्ति कला का शाश्वत सत्य है। समाजशास्त्रीय अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अपने उत्कर्ष के काल में कला उद्देशमूलक रही। उसने विविध क्षेत्र में 'उपादेयता' प्राप्त की। कला जब विशेष वर्ग, आंदोलन या किसी ध्येय-प्राप्ति से जोड़ी गई तभी कला स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। पुनरुत्थान युग में मानवतावादियों ने कला माध्यम से अपना कार्य चलाया। उन्नीसवीं सदी में बुर्जुवा कलाकार अपेक्षाकृत स्वतंत्र रहे क्योंकि इससे पूँजिपती वर्ग को मान्यता प्राप्त होती है।

नया दृष्टिकोन

नए दृष्टिकोन के कारण कला की 'स्वायत्तता' संकट में आ गई। स्पेंसर के क्रिडा-सिद्धांत (प्ले थेअरी) ने, कला, क्रिडा से अधिक बड़ी है इसको भुला दिया। इसी प्रकार आदिम युग के पूर्वग्रह के "टोटेम इमेज" को राफेल की कलाकृति से अधिक महत्व दिया गया। इसके पूर्व की विचारधारा में कला-समिक्षक के लिये विद्यार्थियों की विकसित कला संवेदना महत्वपूर्ण रही, परंतु इसी बात

को अब वैज्ञानिक अभाव माना गया। **ग्रॉट एलन** (1848-1899) इन्होंने अपने 'फिजिऑलॉजिकल अस्थेटिक्स' इस ग्रंथ में यह विशद किया कि श्रेष्ठतम कलाकृति से मंडित संवेदना से अब वह कैसे वैज्ञानिक पद्धति से कलाकृति का अवलोकन करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसी भी प्रकार की अनुभूति की आवश्यकता नहीं यह माना गया। धीरे-धीरे सौंदर्य-चिंतन कलाकार की कक्षा से बाहर हो गया एवं वह व्याख्यान कक्ष तथा प्रयोगशाला का विषय बन गया।

दार्शनिक की स्थिति

दार्शनिक अब अध्यापक के पद से पदच्युत हो गया। परंतु सवाल यह खड़ा हो गया कि उसकी जगह कौन लेगा? मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय अथवा कला-इतिहासकार इनमें से कौन यह उत्तरदायित्व संभालेगा? कला की सामाजिकता को लेकर स्पेंसर, ग्रौस इत्यादि सौंदर्यशास्त्रीयों ने सौंदर्य-अनुभूति से मानवता की अभिवृद्धि होती है यह विचार प्रस्तुत किया। फेचनर ने प्रयोगपूर्ण सौंदर्य के विज्ञान को प्रस्तुत किया। किन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह भी विचार रखा कि सौंदर्य का मूल स्रोत ईश्वर है। आगे चलकर अन्य वैज्ञानिकों के दबाव के कारण उन्होंने अपना विचार बदल डाला। फेचनर के कारण मनोविज्ञानिक सौंदर्यशास्त्र का जन्म हुआ। फ्रेंच एवं ब्रिटिश विद्वानों ने कला की सामाजिक जीवन एवं सामाजिक प्रगति में क्या भूमिका है इस पर गंभीरता से विचार किया। इस विचारधाराने भविष्य में वैज्ञानिक सौंदर्यशास्त्र के विकासवादी संप्रदाय को जन्म दिया। जैसे जैसे इन विचारधाराओं में प्रगति हुई वैसे-वैसे वे एकरूप होते चले गये। प्रयोगपूर्ण सौंदर्यशास्त्र का प्रारंभ फेचनर के 'व्होर्शुलेडर अस्थेटिक्स' (1876) इस ग्रंथ से हुआ। किन्तु इसके पूर्व 1871 में उनका 'प्रायोगिक सौंदर्यशास्त्र' यह अभिभाषण प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में उन्होंने कोई भी सिद्धांत प्रस्थापित नहीं किया क्योंकि इसके लिये सौंदर्य की परिभाषा करनी पड़ती है। सौंदर्यशास्त्र का विषय 'सौंदर्य' यह है। जो वस्तु हम में प्रत्यक्ष तथा तत्कालिक सुख की भावना निर्माण करती है उस वस्तु के लिये 'सौंदर्य' यह शब्द लागू होता है।

इस सुख की भावना का विश्लेषण कलामर्मज्ञ ने करना कला-धर्म है। फेचनर के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुभूति, जो सामान्य सुख-अनुभूति एवं दुःख की अनुभूति का रूपांतरण होती है, मानव-आत्मा की प्राथमिक एवं सरल विशेषता है। ये भावनाएँ मनोमय तत्व है। ये भावनाएँ नष्ट भी नहीं होती और एक दूसरे से उनका संयोग भी नहीं होता। कौनसी वस्तु हमें आनंद प्रदान करती है और कौनसी दुःख प्रदान करती है इस प्रकार का प्रश्न वैज्ञानिक स्वरूप का है। इस प्रश्न का उत्तर यह निश्चित करेगा कि कार्य करने के रूप में बाह्य-वस्तु तथा आनंद की भावना में क्या संबंध है। जिसप्रकार कोई भौतिकशास्त्री ग्रहों के गती संबंधी नियम निश्चित करता है उसी तरह बाह्य-वस्तु एवं आनंद-भावना इनके बीच के संबंधों को प्रयोग के द्वारा परिपुष्ट करना होगा, यह फेचनर का कहना है।

नये सिद्धांत

जिन सिद्धांतों पर मनो-विज्ञानिक सौंदर्यवाद आधारित है वे सिद्धांत हमारी मानसिक क्रियाशीलता के विषय के मानसशास्त्र की रूपरेखा निश्चित करते हैं। ये सिद्धांत तीन प्रकार के हैं-

1. विभिन्न अंतर्सूत्रों के कारण उत्पन्न एकता
2. सत्य, एकनिष्ठा एवं समवयता
3. स्पष्टता

परंतु फेचनर इन सिद्धांतों को प्रायोगिक निर्णय का विषय नहीं बनाते। उनका प्रयोग इन बातों को पकड़कर है कि जिनको सौंदर्य के लिये आधारभूत माना जा सकेगा इस प्रकार के आकार एवं प्रकारों को तथा उनके संबंधों को क्या निर्धारित किया जा सकेगा? इन मूलबद्ध एवं सामान्य अनुपातों का अन्वेषण सौंदर्य का गणितशास्त्रीय रहस्य है। दार्शनिकों ने कई बार इस पर विचार किया। फेचनर के गणितीय प्रयोगों ने कई सौंदर्यशास्त्री को प्रभावित किया। उन्होंने इन प्रयोगों के दोष भी बताए।

कला में वैज्ञानिक प्रयोग

फेचनर तथा उनके समकालिन विचारकों के लिये 'प्रयोग' याने वैज्ञानिक सत्य के प्रमाणचिन्ह रहे। किन्तु अइचन यह थी कि जिन तीन प्रयोगात्मक सत्य को उन्होंने मूलभूत सिद्धांतों के रूप में प्रस्थापित किया उन्हें प्रयोग

के माध्यम से सिद्ध करना संभव नहीं था। फेचनर को यह बात प्रस्तुत करनी थी कि तोल-माप कर तथा विभाजन करके कुछ अंश में प्रमाणबद्धता लाई जा सकती है जो हमें सौंदर्य-संवेदना प्रदान करती है। इस प्रकार की प्रमाणबद्धता की खोज करना आवश्यक है। किन्तु यह संभव नहीं हुआ। सौंदर्य को गणित के साथ जोड़कर इन विचारकों ने रहस्यात्मक गणित की सृष्टि निर्माण की यह स्वीकृत करना पड़ेगा। इस प्रश्न को पूर्वग्रहों से मुक्त कर उसे वैज्ञानिक परिक्षण का विषय बनाकर फेचनर ने ललित-कला के विषयों की खोज में एक नया दृष्टिकोण दिया और उसे विकसित किया। उन्होंने तीन प्रकार के प्रयोग के विधियों को जन्म दिया एवं गणितीय सौंदर्यशास्त्र को नया प्रतिनिधि प्रदान किया। किन्तु प्रयोगपूर्ण भूमि पर कुछ त्रुटियाँ रह गई एवं उनके निष्कर्षों पर बहस हुई। इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके आगे **हरमन हम्बोल्ट्स** (1821-1894) इनके द्वारा किया गया संगीत-क्षेत्र का कार्य अविस्मरणीय साबित हुआ। उन्होंने संगीत के भौतिक सिद्धांतों को जन्म दिया। उनके 'सेंसेशन ऑफ टोन' इस ग्रंथ का उल्लेख करना आवश्यक है। सर्वप्रथम इस संबंध के विचार ग्रीक विद्वान पायथॅगोरस ने प्रस्तुत किये। उन्होंने संगीत के क्रिया-कलापों एवं उनसे प्राप्त आनंद को संख्याशास्त्र में बांधने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि से इस सृष्टि में जो भी वह संख्यात्मक एवं संगीतात्मक है। हम्बोल्ट्स ने इन प्रश्नों का उत्तर प्रयोगात्मक रीति से दिया।

विकासवादी सौंदर्यशास्त्र

डार्विन (1809-1832) एवं **स्पेंसर** ने मानसिक तत्वों के स्थान पर प्रजनात्मक आदिम तत्वों को आधार माना। विकासवादी सौंदर्यशास्त्र की शुरुवात की। डार्विन ने अपने 'द डीसेंट ऑफ मेन' इस ग्रंथ के माध्यम से लिंग-चयन में सौंदर्य की भूमिका महत्व विशद किया। केवल महिला ही नहीं, अपितु, पुरुष भी आकर्षित करते हैं यह स्वीकृत करते हुए कहा कि प्रकृति ने पुरुषों को जो प्रवृत्तियाँ प्रदान की है उनके कारण वह अतिशयोक्तिपूर्ण हरकतें करता है। डार्विन के विचारों को आगे चलकर **स्पेंसर** तथा **ग्रांट एलन** इन्होंने विकसित किया। एलेस कला को उदात्त (सब्लाइम) प्रवृत्ति मानते हैं। स्पेंसर ने (1820-1903) डार्विन की तरह, कला की परिभाषा की खोज 'कला' में न

करके व्यापक संदर्भ में की। उनके अनुसार कला का स्त्रोत केवल पशु-प्रकृति नहीं परंतु वह प्रकृति एवं समाज का यौगिक रूप है। उनकी परिभाषा में मानवदेहशास्त्र एवं समाजशास्त्र परस्पर अंतर्मुक्त हैं। उन्होंने **शिलर** के 'प्ले हायपोथिसिस' इस कला संबंधी सिद्धांत का उपयोग नए संदर्भ में किया। प्रकृति एवं मानव समाज की संघटनाओं में प्रत्येक वस्तु का महत्व उसकी उपयोगिता पर आधारित है। हमारी शारिरिक एवं मानसिक क्षमता, प्रवृत्ति एवं आकांक्षा इनका संबंध था तो व्यक्ति की सुरक्षितता पर या फिर 'जाति' के शोषणपर निर्भर है। केवल कला एवं क्रिडा अपवाद हैं। इनमें हमारी अतिरिक्त शक्तियों का प्रसार होता है। शक्ति के इस निरर्थक उपयोग को हम 'क्रिडा' यह नाम देते हैं तो 'कला' क्रिडा के ही अंतर्गत आती है। खेल के संबंध का स्पेंसर का यह सिद्धांत कितना भी सटीक हो, कला को क्रिडा कहना समस्या निर्माण करना है। उनके इस सिद्धांत को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, किन्तु आगे चलकर इस सिद्धांत की 'भ्रामकता' एवं 'अतिवादिता' की ओर लोगों का ध्यान गया।

हेनसलिस का मनोविज्ञान

हेनसलिस (1825-1908) इन्होंने संगीत को ध्वनी का मूर्तिमान स्वरूप माना। संगीत में विषय वस्तु एवं नादपूर्ण अभिव्यक्ति दो भिन्न वस्तु नहीं है। जहाँ शब्दों का उपयोग है वहाँ वे संगीतमय तत्वों से एकरूप हो जाते हैं। इसीलिये अभिव्यक्ति यह शब्द भी यहाँ औपचारिक बनकर रह जाता है। संगीत भावना का क्रियाशील ढांचा प्रस्तुत करता है। किंतु उसमें से आनंद, दुःख, प्रेम, आसक्ति इन भावों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। चित्रकला के क्षेत्र में **कोनार्क फाइडलर** (1841-1895) भी अकलात्मक तत्व एवं विशुद्ध रूप तत्वों में भेद करते हैं। उनके अनुसार चित्रकार का स्वयं का अपना जगत होता है। इसमें रंग, रूप, प्रकाश, छाया होती है जिनको तर्कों में बांधा नहीं जा सकता। तार्किक ज्ञान एवं व्यवहारिक मूल्य इन बातों को चित्रकार ने टालना चाहिये। कलाकार की कृति-दृष्टि आदिम प्रेरणाओं से भिन्न नहीं है। मनोवैज्ञानिक विज्ञानवादी अथवा विकासवादी विचारकों एवं क्रिडा सिद्धांतों के समर्थकों से लेकर **रूमोहर** तथा **राइगल** तक के सभी जर्मन सौंदर्यवादियों में विचारों की भिन्नता दिखाई देती

है। मध्यम वर्ग के लोग कला से सुपरिचित थे। परंतु उनके विचार कला-संवेदना पर हावी नहीं होते। अपने कला सिद्धांत पर वे मुग्ध थे। भलेही उन्हें उसका अर्थ न समझता हो। उन्हें इतिहास का भी ज्ञान नहीं था। **फाईडर** की विशुद्ध दृश्यमानता (प्युअर विजिबिलिटी) एवं **राइग्ल** की कला संकल्प (विल टू अक्ट) यह संकल्पनाएँ मनोविज्ञान एवं दर्शन से संबंधित हैं। ये लेखक सुसंस्कृत वर्ग से थे। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के लेखक सौंदर्यात्मक अभिरूची तथा संवेदनाओं से अपरिचित थे। प्रश्न यह था की क्या एक ही प्रकार के मानसिकता की कल्पना की जा सकती है? ऐसी मानसिकता जो कला को उसका वास्तविक स्थान प्रदान करेगी? उसका निर्माण ईश्वर ने न किया हो? उसका अवमान भी न होगा? इस प्रकार की मानसिकता निश्चित रूप से कला-रूप मानव-जीवन के लिये महत्वपूर्ण वस्तु है किंतु उसे अवास्तविक महत्व देना निरर्थक है।

कला में जागृकता

कला को लेकर यह एक नई जागरूकता थी। अतीत एवं नवीनता में संपर्क प्रस्थापित करना यहाँ अपेक्षित था। सौंदर्यशास्त्र के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन की फलस्वरूप इस जागरूकता का जन्म हुआ। उन्नीसवीं सदी के सौंदर्यविषयक विचारधारा के अंतिम पुरस्कर्ता **बॉसाके** (1848-1927) तथा **बिल्टेन डिल्थी** (1833-1911) ये दोनों रहे। बॉसाके यह हेगेलवादी ब्रिटिश सौंदर्यशास्त्रज्ञों के परंपरा में समाविष्ट है। उनकी रचनाएँ समकालीन रचनाकारों से अधिक प्रासादिक तथा चिंतनशील हैं। इन रचनाओं में उप-पक्षीयता का अभाव है। शक्ति-संपन्न चिंतन की उदार परिपूर्णता इनकी रचनाओं का विशेष है। उन्होंने 'सहवेदन' इस सिद्धांत का विरोध किया। विशेषतापूर्ण परिभाषा संदेहजनक होती है यह उनका प्रतिपादन था। सर्जनात्मक कल्पना को एकान्तभिन्न वस्तु न मानकर उसे उन्होंने सहज मानसिक प्रक्रिया माना। उनके अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया कल्पना को सृजनात्मकता प्रदान करती है। फलस्वरूप उनके द्वारा स्थापित

सिद्धांत इतिहास से संलग्नित हैं। इसीलिये उनमें नवीनता है।

निष्कर्ष:

- सिद्धांतों पर मनो-विज्ञानिक सौंदर्यवाद आधारित है वे सिद्धांत हमारी मानसिक क्रियाशीलता के विषय के मानसशास्त्र की रूपरेखा निश्चित करते हैं।
- सौंदर्यात्मक अनुभूति, जो सामान्य सुख-अनुभूति एवं दुःख की अनुभूति का रूपांतरण होती है, मानव-आत्मा की प्राथमिक एवं सरल विशेषता है। ये भावनाएँ मनोमय तत्व है।
- ये भावनाएँ नष्ट भी नहीं होती और एक दूसरे से उनका संयोग भी नहीं होता।
- विभिन्न अंतर्सूत्रों के कारण उत्पन्न एकता जिसमें सत्य, एकनिष्ठा एवं समवयता, स्पष्टता, भावनाएँ मनोमय तत्व है।
- कौनसी वस्तु हमें आनंद प्रदान करती है और कौनसी दुःख प्रदान करती है इस प्रकार का प्रश्न वैज्ञानिक स्वरूप का है।
- प्रकृति एवं मानव समाज की संघटनाओं में प्रत्येक वस्तु का महत्व उसकी उपयोगिता पर आधारित होती है।

संदर्भ ग्रंथ

- अस्थेटिक्स लेखक युरी बोरेव
- पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र लेखक डॉ. विनोद इंदूरकर, विजय प्रकाशन
- भारतीय सौंदर्यशास्त्र, लेखक जयप्रकाश, जगताप प्रकाशन
- कला एक खोज, लेखक रजनी शर्मा, साहित्य संगम इलाहाबाद प्रकाशन

छायाचित्रणकला एवं सौंदर्य

डॉ. मंगेश राऊत

पी.एच.डी. फोटोग्राफी, एम.एफ.ए., डिप्लोमा, ए.इ.डि.
फाउंडर अॅण्ड डायरेक्टर, वर्कस्टेशन स्टूडिओ, नागपूर

सार (Abstract)

जब भी हम कोई रसप्रद (सौंदर्यात्मक) छायाचित्रण देखते हैं, तब हम उस छायांकन को ध्यान से देखकर मन ही मन उन सभी सौंदर्य-गुणों का रसग्रहण तथा विश्लेषण करके सौंदर्य-गुण विशेषों का मापदंड निश्चित करते हैं जिसमें दृश्यरूप में सृष्टि के असीम सौंदर्य का रस अंतर्भूत है। जैसे की प्रकाश-सौंदर्य, रंग-सौंदर्य, छाया-सौंदर्य, संयोजन शैली इत्यादी। जो की नवोदित तथा विशयतज्ञ छायाचित्रकार “छायाचित्रण कला एवं सौंदर्य” का अभ्यास कर उसे कलात्मक एवं रचनात्मक ढंग से प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क में सौंदर्य गुण विशेषों के मापदंड निश्चित हो और हमारी सौंदर्यात्मक कला-दृष्टि का निरंतर विकास हो।

कूटशब्द (Keywords)

छायांकन, सौंदर्य गुण विशेष, सृष्टि सौंदर्य, प्रकाश सौंदर्य, रंग सौंदर्य, छाया सौंदर्य, संयोजन

प्रस्तावना

कलाकार के उत्साही मन से तथा अंतरमन से निकली भावनाएँ अदृश्य रूप से, ‘दृश्य’ स्वरूप में छायाचित्रण कला के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं। कलाकार के उत्साही मन में उसकी तमाम इच्छाओं एवं कल्पना, प्रस्ताव, विचार, विविधता और सौंदर्य इन सभी की कश्मकश चलती रहती है। जैसे जैसे यह मनस्थिति बढते जाती है, वैसे-वैसे यह छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत होते जाती हैं। इस समय कलात्मक एवं रचनात्मक विचारों से मन की एकाग्र स्थिती सही मायने में छायाचित्रण कला के उत्पत्ती का प्रसार करती है। ऐसे मनस्थिती में छायाचित्रकार ‘सुंदर एवं

असुंदर’ का भेद अच्छे तरह समझता है। ‘छायांकन’ हमेशा से एक सत्य दृश्यरूप दर्शाता आ रहा है। सौंदर्य, या तो किसीको बहुत सुंदर महसूस होता है, या फिर असुंदर प्रतीत होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में अंतरमन की भावनाओं को छायाचित्रण कला के माध्यम से सुंदर एवं मूर्त स्वरूप देना यही ‘छायांकन’ का महत्त्वपूर्ण ध्येय है। यह।

छायाचित्रकार से अपेक्षाएँ

एक छायाचित्रकार के लिए ‘सृष्टि-सौंदर्य’ को निहारने के लिए निरंतर यात्रा करना अत्यावश्यक है, नहीं तो वह अपने छायांकन में विभिन्न सौंदर्यरूपों का दृश्यात्मक रूप-स्वरूप नहीं दिखा सकता। या फिर यह कह सकते हैं, कि सृष्टि के निरंतर बदलते नियमों के चलते रंग, रूप, आकार, प्रकाश, छायारूप, पदार्थ ऐसे सौंदर्य गुणविशेषों को छायाचित्रित नहीं कर सकता। इसीलिए बदलते प्रकाश प्रवाह के साथ साथ एवं बदलते मौसम के साथ सृष्टि के अनगिनत सौंदर्य गुणविशेषों को सतत चित्रित करना ही छायाचित्रकारी का पहला नियम है। ‘छायांकन’ एक ऐसा विषय है, जो हमेशा कलात्मकता तथा कल्पकता को बढाते जाता है। जतन किये गये सभी छायाचित्र ऐतिहासिक हो जाते हैं। क्योंकि सृष्टि प्रवाह वस्तुका रंग, आकार, ढांचा सभी बदलते रहता है। मगर एक बार छायाचित्र में अंकित सत्यरूप हमें बार बार उस ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाते रहता है। अगर आप छायाचित्रकार की भूमिका में हो तो आपकी यह जिम्मेदारी है, कि आप छायाचित्रण कला के माध्यम से आपके कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण को यथायोग्य प्रस्तुत करें।

छायाचित्रण कला के प्रमुख सौंदर्य गुण विशेष सृष्टि सौंदर्य

सौंदर्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सौंदर्य और दूसरा मानवनिर्मित सौंदर्य। सृष्टी में प्राकृतिक नियमों के प्रवाह द्वारा उत्पन्न होने वाले दृश्य स्वरूप को सौंदर्य कहते हैं। सृष्टी में हर जगह सौंदर्य बिखरा पड़ा है। आसमान, पेड़पौधे, फूल, नदी, समंदर, पहाड़, भिन्न ऋतु-मौसम में ऐसे अनेक प्राकृतिक सौंदर्य शामिल हैं। वैसे ही मनुष्य निर्मित 'कला-सौंदर्य' भी है, वह अद्वितीय है। जैसे आग्रा का ताजमहल, कुतुबमिनार, अजिंठा, वेरुळ गुफाएँ। अन्य में जैसे चित्रकला, नाट्य, नृत्य, वादय, गायन, छायाचित्रण कला इन कलाओं में सौंदर्य का समावेश है। छायाचित्रकार निःसंदेह विषय के अनुसार निरन्तर अपनी कला-साधना करता है। कला-सौंदर्य के आनंदानुभूति एवं सुखानुभूति की प्राप्ति के लिए छायाचित्रण कला का निर्माण करता है।

प्रकाश-सौंदर्य : प्रकाश ही छायाचित्र का जन्मदाता है। प्रकाश-सौंदर्य का ज्ञान एवं संरचना का प्रभाव छायाचित्रकार को भली-भाँति जानना चाहिए। प्रकाश किसी भी तरह का हो सकता है - सूर्य का, बल्ब का या तरह-तरह की कृत्रिम रूप से लगाई गई रंग-बिरंगी रोशनियों का। तकनीकी दृष्टी से तो प्रकाश अपने आप में एक विशाल विषय है। किन्तु प्रकाश की बनावट, प्रकाश के व्यवहार तथा फिल्म पर पड़ने वाले प्रकाश के बारे में साधारण जानकारी बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति हजारों-लाखों चित्र खींच सकता है। उनमें से सैंकड़ों चित्र अच्छे भी निकल सकते हैं। किन्तु कुछ खराब क्यों निकले, इस पर प्रकाश के परिपेक्ष्य में विचार किया जाए तो छायांकन की विधा अच्छी तरह समझ में आ सकेगी। ऐसा छायाचित्र जिसमें सिर्फ पेड़ तिरछे प्रकाश में डूबा हुआ है और पृष्ठभूमि छाया में है, इसके लिए परिपूर्ण रोशनी की राह देखना जरूरी है। आप ना तो रोशनी पर काबु पा सकते हैं, ना ही आपके छायाचित्र पर, क्योंकि यह एक कला है, जो कि निरंतर बदलते प्रकाश प्रवाह पर निर्भर है। अभ्यास के जरिए यह सीखा जा सकता है।

प्रकाश-सौंदर्य के गुण विशेष :

रंग, तीव्रता, गूणवत्ता, पारभासकता, परिपूर्णता, चमक

रंग-सौंदर्य की शोध-दृष्टी : सृष्टी-सौंदर्य की असीम सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध होकर उस सौंदर्य-सृष्टी को पलभर में कैद करने की जल्दी में और उत्तम संयोजन बनाने की कोशिश में हम अक्सर एक महत्वपूर्ण सौंदर्यात्मक गुण विशेष को अनदेखा करते हैं और यह गुणविशेष है विविध रंगों से भरा वस्तुका जीव। "रंग-सौंदर्य" छायाचित्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रकाश-प्रवाह की तीव्रता पर विकसित होता है और किसी भी छायाचित्र में सबसे पहले दिखाई देता है। हम रंगों को कैसे देखते एवं समझते हैं और छायाचित्र के माध्यम से हम इन्हे कैसे दर्शाते हैं इसपर हमारा नजरिया निर्भर है।

छायारूप आकलन एवं सौंदर्य : सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई लंबी और मजबूत दिखती हैं। यह छायाचित्र को यथार्थ या रहस्यमयता का ऐहसास दिलाता है। किसी भी बाहरी छायाचित्र की परछाई को देखकर हम यह बता सकते हैं कि तस्वीर किस समय ली गई थी और प्रकाश स्रोत किस तरफ था। संकलन बनाते समय इस बात का ध्यान दीजिए की परछाई किस तरफ पड़ रही है। 'छाया' यह छायाचित्र के नाट्यात्मक रंग का वह प्रथम सौंदर्य गुण विशेष है, जो देखनेवाले का ध्यान अपनी ओर खींचता है।

कुछ प्रश्न

- क्या छायाचित्रण कला में सौंदर्य तथा कला साधना की अत्यावश्यकता है ?
- क्या कला और सौंदर्य के बिना छायाचित्रण हो सकता है ?
- 'छायांकन' निर्मिती करते समय सृष्टी तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है ?
- छायाचित्रण कला में विषयानुरूप परिणाम विभिन्न क्यों आते हैं ?

छायाचित्रण कला एवं सौंदर्य गुण विशेष

मनुष्य का मन चंचल है, वह वक्त के चलते बदलते रहता है। हमारी सोच-समझ, अच्छा-बुरा, कम-ज्यादा यह सबकुछ समयानुसार अथवा अनुभवानुसार बदलते जाता है। जो चीजे हमें बचपन में बहुत आकर्षित लगती थी वह

अभी उतनी अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि उसकी सुंदरता कम हो गयी या फिर वह वस्तु पुरानी हो गयी है। समयानुसार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जैसे ही उस वस्तु को देखने का तथा समझने का नजरिया बदल जाता है। उस विषय-वस्तु की सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। मगर मनुष्य की चाहत बदल चुकी है, उसे देखने तथा उपयोग में बदलाव आया है और यह जरूरत से जुड़ा विभिन्न दृष्टीकोन, प्रत्येक मनुष्य द्वारा विविध स्तर पर दिखाई देता है।

छायाचित्रकार ने अपने आस पास की प्राकृतिक आकृतियों पर ध्यान देने से सौंदर्य सृष्टी गुण विशेषों की संभावनाएँ अधिक बढ़ जाती हैं। प्राकृतिके छायाचित्रण में कॅमेरा लेकर घुमते रहने से अच्छा है कि चलते फिरते छोटी छोटी विषय-वस्तु-जीवों की ओर ध्यान देकर उसे छायांकन में प्रस्तुत करें। प्रकृति में अद्भुत सौंदर्यात्मक विषय ह जो आपका इंतजार कर रहे हैं। कलाकारी इसी में है कि हम इन सौंदर्य गुण विशेषों को देखें और बेहतरीन सौंदर्यात्मक छायाचित्रण करें। इन आकृतियों को पहचानने के लिए छायाचित्रकार का रचनात्मक एवं कलात्मक होना अनिवार्य है। उससे आप को सृष्टी की हर वस्तु में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा और यही आपका छायाचित्रण कला करने का विशेष मंत्र होगा। इन सभी आकारों को बेहतरीन छायाचित्र में तब्दील करने के लिए कलात्मक सोच और उन्हें महसूस करने की उत्सुकता होनी चाहिए। जब आप किसी एक फूल को देखेंगे तो अलग और उसका आकार देखेंगे तो भी अलग दिखेगा। उसी एक फूल की पंखुडीओं को करीब से देखते हैं, तो वह एक अलग आकार की तरह दिखती है, जैसे आकार दो प्रकार के होते हैं। एक जो की प्रकृति के बने नियमों से बनता और बदलते रहता है और दूसरा जिसे हम भिन्न दृष्टीकोन से देखते हैं और उसका आकार गतिमान तरीके से बदलाता जाता है। कई आकार और बनावटें प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने संयोजन एवं बनावट को एक जैसे आकार में सीमित मत रखिए। कई सारे सौंदर्य विशय गुणों को एक ही छायांकन फ्रेम में प्रभावपूर्ण ढंग से सम्मिलित कर के अपने रचनात्मक शक्ति को प्रयोग कीजिए। यह

सम्पूर्णतः छायाचित्रकार का निजी फैसला हो सकता है। रेखाओं एवं वक्र रेखाओं का तुलनात्मक अभ्यास कीजिए। एक ही संयोजन में कई तरह के सौंदर्य गुणों का मीलन कीजिए। जैसे पत्थर और पत्ते, समंदर और बादल, पहाड और पानी, घास ओर फूल इत्यादि।

निष्कर्ष

- 'दृष्टी' नहीं तो 'सृष्टी' नहीं, सर्वत्र सिर्फ अंधकार ही अंधकार। इसीलिए छायाचित्रण कला में 'सृष्टी-सौंदर्य' को देखने में 'दृष्टी-सौंदर्य' का महत्त्वपूर्ण योगदान तथा उच्च स्थान है।
- हमारे अद्भुत सृष्टी में अगर सौंदर्य को देखने कि विशेष दृष्टी ना हो, तो हमें कभी भी सृष्टी में सौंदर्य दिखेगा ही नहीं। और हमारे छायाचित्र भी भरपूर मात्रा में सौंदर्यहीन ही दिखाई देंगे।
- इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कि कभी भी कोई छायाचित्र अच्छा या बुरा नहीं होता। उसमें अच्छे अथवा बुरे सौंदर्य गुणतत्वों का तालमेल कम-ज्यादा मात्रा में होता है।
- बेहतर छायाचित्रकार बनने का एक मात्र मंत्र है अपनी रचनाशक्ति को खोल दीजिए और दूसरो से अलग दृष्टीकोन रखिए।
- प्रत्यक्ष और आसानी से दिखने वाली विशय वस्तुओं से दुर रहें। उसी विशय-वस्तु के दूसरे तिसरे पहलू को देखने का प्रयास करें।
- याद रखिए दुनिया वही देखेगी जो आप अपने छायाचित्र के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आप का देखने का दृष्टीकोन समारात्मक होगा तो आपके छायाचित्रण का परिणाम भी सकारात्मक ही
- "छायाचित्रण की कला पढने से बेहतर, 'कला का छायाचित्रण' सिखना उचित है।"

संदर्भ

- छायाचित्रण पत्रिकाएँ : बेटर फोटोग्राफी एवं स्मार्ट फोटोग्राफी
- Learning to See Creatively : Bryan_Peterson
- Mastering Digital SLR Photography : Thomson

A Study of Rembrandt Lighting Techniques

Dr. Nima John

M.F.A., Ph.D

Associate Professor,
Amity School of Communication,
Amity University Mumbai

Abstract:

The paper makes an attempt to understand the Rembrandt lighting technique that is used in studio portrait photography. It is said, 'Text has a beginning to an end, but a Photograph is something that one falls into, it catches our gaze and does not let go.' Photographs are images produced by apparatus that gives them semblance of objectivity. It is also understood that part of physical reality falls into the apparatus and the photograph becomes an indexical impression of this. A photograph is an image, produced by camera, which is an interpretation of reality, but understood as an imprint of reality. It is also said, that a photograph is an instant image of reality. Hence to explore the liberties and limitations of various techniques in Photography, this study of studio lighting techniques are undertaken. Photography is used as a qualitative research method in this article.

Key words: Rembrandt lighting techniques, Portrait Photography, Apparatus, indexical, impression, interpretation, image, reality.

Introduction

Rembrandt lighting is a lighting technique that is used in studio portrait photography. It can be achieved using one light and a reflector, or two lights, and is popular because it is capable of producing images which appear both natural and compelling with a minimum of equipment.

Rembrandt lighting was named after of the great master, who often used it in his own portraits.

The idea is to create a small inverted triangle of light on the subject's cheek that is opposite the light source. Rembrandt belongs to The Dutch Golden Age, a unique era of political, economics and cultural greatness. Rembrandt enjoyed his greatest period of financial success during this time as a young amsterdam portraitist. He established a good reputation for himself. The period is most notable for a huge variety of genres, subdivided into numerous specialized categories, such as scenes of peasant life, landscapes, townscapes, landscapes with animals, maritime paintings, flower paintings, still life and portrait paintings. The development of many of these types of painting was decisively influenced by 17th century Dutch artists. The widely held theory of the 'hierarchy of genres' in painting, whereby some types were regarded as most prestigious than others. The Dutch painting broke decisively from the Baroque style typified by Rubens in neighbouring Flanders into a more realistic style of depiction, very much concerned with the real world. Portrait painting thrived in the Netherlands in the 17th Century, and hence, the period of Rembrandt paintings are marked as Baroque. Rembrandt Lighting is named after the great master, who often used the technique in his own portrait paintings. The idea is to create a small inverted triangle of light on the subject's cheek that is opposite the light source, the Rembrandt way. A True – Rembrandt triangle – one light; a true Rembrandt triangle is achieved with one source of light.

Research Question

R₁: Why is the contrast between light and shade so compelling and mysterious that it makes for an interesting and engaging studio portrait?

HYPOTHESIS:

H₀: To prove that Rembrandt lighting is a standard lighting technique used in studio portrait photography.

H₁: The standard lighting techniques used in studio portrait photography are independent of Rembrandt lighting techniques.

RESEARCH DESIGN

The research design is experimental to understand the Rembrandt lighting techniques as standard lighting techniques. A series of Creative photography workshops on Studio lighting techniques to examine the null and alternate hypothesis. Also to briefly answer the research question on the role of light and shade in photography. Photography as stated is used as a tool for qualitative research method; hence the mixed methodology has been used to achieve results.

RESEARCH METHOD

Portrait photography or portraiture in photography is a photograph of a person or group of people that captures the personality of the subject by using effective lighting, backdrops, and poses. A portrait picture might be artistic, revealing certain character of the subject. A recreation of images from painting to instant image of reality was done with the help of series of Workshop conducted on lighting in Amity School of Communication. Where the researcher explored various lighting techniques, to successfully carry out Portrait Lighting techniques.

Data Analysis

Procedure₁: In order to find out the result for the H₀, we conducted a test shoot at the lab using Rembrandt Lighting technique to prove that one light can be used to achieve the desired inverted pyramid triangle on the face of the subject. SPLIT LIGHT - A split light cuts the face in half, one completely in shadow, and the other lit. To do this we moved the light so it would be parallel to our model.

Figure 1: Split light technique, Rembrandt, Inverted triangle.

One Light to Rule Them All – Every person looks different and it’s our job as the photographer to experiment and try new things. Identify with the face of the subject and work upon the lighting setup. Do not get stuck in one position or one style. All of these lights will also convey a different message and tone to the viewer. A butterfly light could come across as more innocent, whereas as split light is more

aggressive and conveys danger and not knowing what lurks beyond the shadows thing.

Figure 2: Using

one light source.

Right now we are just working with one light. But one can expand this concept to cover two, three and four light setups. One light is good for more dramatic shadows and is a great learning tool when one is just starting out. By using one light, we can see the

direction of the light clearer and

hopefully, this gives us a better understanding of light overall.

Figure 3: One light source.

Result:

H₀: To prove that Rembrandt lighting is a standard lighting technique used in studio portrait photography. Explanation₁: Yes, Rembrandt lighting is definitely a standard lighting technique that can be used in studio portrait photography. As you can see Rembrandt is a dramatic light setup, it uses chiaroscuro to set the mood in images. It is a sharp contrast technique that can be used from paintings to light up an image in a lighting studio. It is bold contrast that impacts the entire composition. Rembrandt is a kind of lighting that suits Low-key photography. It draws the attention of the where the light triangle is formed. This is because of the dark and the light, hence giving a mysterious feel.

Procedure₂:

Photography is a tool for qualitative research methods, following are some of the Recreation of portraits from painting, to prove that by adding more light we can prove that studio lighting techniques are independent of Rembrandt Lighting techniques. A series of portrait workshops were conducted to understand the visual aesthetics and role played by light and shade in the recreation work.

'That Faint Glimmer' Dario Moschetta is an experienced Italian painter and draftsman with international exposure. He composes works with a torn-up effect, intended to be reminiscent of weathered posters one finds in the street. While he mostly brings this effect to urban landscapes, he also creates portraits of ancient statues as well as contemporary, everyday people. His process includes gluing layers of printed-paper on top of one another to achieve a photographic base, before tearing and scarring the surface with chisels and spatulas on a wooden frame.

Figure 4: That Faint Glimmer.

After setting up the light and the camera, the makeup and outfit, to match the portrait painting with accuracy. The process of recreation, thanks to the patience of the model sweating terribly due to the harsh light.

'Girl with a pearl earring' is an oil painting by Dutch Golden age painter Johannes Vermeer in the year 1665. This painting has been known with various names over the centuries, but towards the end of the 20th century after the large pearl earring worn by the girl was portrayed there, it was known as the girl with a pearl earring.

Figure 5: Girl with a pearl earring

Inspired by Vermeer, the idea of recreating the painting to a portrait photography was a quite a challenge. The main and the at most factor that mattered the portrait photograph is the lighting and the angle. As the painting described the lighting to be one sided, with the pearl earring highlighted and a bit of it falling on the girl's back and her turban, it was made sure that the lighting has to be done very smartly. So to get the result, 2 point lighting was used, one lighting with high intensity was placed almost 45 degree to the subject's right facing the subject and the other lighting was set up almost 90 degree to the subject's left with low intensity as this light would only highlight the pearl earring. This setup of lighting helped me to recreate the painting almost similar to the original one.

Result:

H₁: The standard lighting techniques used in studios are independent of Rembrandt lighting techniques.

Explanation₂: Indeed standard lighting techniques are independent of Rembrandt Lighting techniques in studio portrait photography. The reason is because photography definitely is a technical tool driven by a creative mind of the photography. Photography leaps into an art when intrinsic aesthetic values are added to create a visual image. We have observed through our experiment that allot can be achieved with the help of Rembrandt lighting techniques as well as by breaking the standard notions of lighting techniques and going beyond to achieve far more fascination visuals. Hence, it would be easy to conclude that the contrast between light and shade is so compelling and mysterious that it does makes for an interesting engaging studio portrait.

References:

- (Fletcher, 2001/01/01)
- (Painting in the Dutch Golden Age, 2007) (Begleiter, 2008)

Calligraphic Art and Catharsis of Emotion

Dr. (Mrs.) Prajakta Parvatikar

Associate Professor,
Rachana Sansad College of Applied Art and Craft
Prabhadevi, Mumbai, India

Abstract

Where, art is an expression of emotion; Calligraphy is the perpetual elevation of emotion. Calligraphy is an illumination of feeling, a living quintessence of art. Over centuries and across continents, Calligraphy has proven its prosperity through documented evidences. The basic technique is taught in most schools today; and major styles are known to audiences. But, Calligraphy tutoring lacks attention and reaction of today's young generation towards this expressive art form. It is merely looked upon as a hobby, a trend and fails to imbibe the importance of expression to many. The study explored four major calligraphy styles and considered various master calligraphers views to understand one common factor, that, Calligraphy emotes. The research came to this hypothesis by studying forty-five observations in India, divided into three groups (twenty to thirty year- students, fresh graduates and early employees) to understand impact of Calligraphy on their mindset. Results indicated; this generation absorbed in technology, exhibited a feeling of catharsis with Calligraphy designs. This study establishes the fact that Calligraphy not only is honesty of letters, harmony of fundamentals, mindfulness of heritage, and rhythm; it is undeniably an art which emotes and connects one's souls.

Keywords: Art, Visual Art, Expression, Words, Handwriting, Calligraphy, Emotion

Introduction

Art, per se, has a distinctive relationship between expressive object and emotion of realization and not

of interpretation (Collingwood 1938). Art has acquired multiple meanings, of being a philosophical theory of phenomenon of expression; of being a necessary element needed to show as an essential part mind, thinking and beyond (Davies 2008). An expression is the achievement of clarity, and focus of mind which intensifies the feeling of a good or bad design. According to Calligrapher Yu Greschuk, calligraphy as a good flourish is the mood and soul of an artist who creates variable and delicate beauty with a tool. World renowned Indian Designer, Calligrapher and Type Designer, late Professor R. K. Joshi, mentioned on writing a poem beautifully first as this would appeal to the reader to read it. His thought that, "people see poetry first, and then they read it", explains the importance of writing beautifully (audio interview 2008). Every calligrapher develops a piece of work by using traditional and/or modern styles with their personal identity and feelings. Thus, various strokes are drawn by using different devices bringing creative meaning to letters.

The basics of calligraphy are taught in most design schools or by Calligraphy tutors. The scripts, strokes, sequence of strokes, angle of writing, tools, surface is all exposed to a new calligrapher. Few sessions are conducted on how to express, emote or connect to the viewer. For documentation purposes or as aesthetic, all calligraphy is an effective mode of communication. But very few studies state whether it is an effective mode of emotion or expression for the young viewer.

This lack of study of the young viewers perception of emoting through calligraphy became an opportunity

for a planned research survey, that aimed at observing sample groups' views about calligraphy, its expression, and its connection with the mind. Research focussed on reviewing mindsets and views by gauging their ability to endeavour different calligraphy design, or judge between good and bad calligraphy. The research studied young adults and understood their thinking capacity (of knowing the subject), grasp (of learning the subject), and ability to connect (approach and attitude towards the subject) to calligraphy designs. Study impacted, motivated and established significance of Calligraphic Designs in Visual Art by determining the aesthetic and commercial value.

Research revolved around hypothesis that, Calligraphy motivates and communicates effectively through Visual Designs; and there is a significant change in the viewers' comprehension of Calligraphy.

Research Method

Sample Size:

The qualitative study based on bipolar Likert scale methodology, focussed on three appropriate variables (twenty to thirty-year-old equal number of males and females as sample group) from metro city; students (with or without design background); fresh graduates (from design schools); and early employees (any stream), to study the effect of Calligraphy expressions. To achieve this aim, forty-five observations- sample size of fifteen (each group)- were given a detail form divided into four sections to study, read and react to. Collective responses to the set of statements in each section were symmetric or balanced by the equal positive-negative positions. The range captured intensity of samples' feelings for a given statement and analysis of multiple such responses revealed a pattern that scaled properties. The respondents' evaluation to subjective/objective agree or disagree binomial level responses were combined into two categories of either accept or reject. The data statistics gathered (calculated and justified) was tested for validity, reliability and interpreted (as result) in a percentile.

Section A had a set of 25 statements to be answered as agree or disagree to study the level of communication and understanding of Calligraphy. The

statements varied from definition, impact on viewers' mind, tools-surfaces-process, aesthetics and applications in use for Calligraphy. Section B had comparative images and six statements related to it. The answers would determine audiences' attitude and change in mentality towards Calligraphy. Section C had four Calligraphy images that intended to provoke the sample to think beyond a regular design pattern. The images motivated viewer towards Music, Dance, Meditation and Performance Arts. Section D made the sample write down and express in their own words what they felt or knew about Calligraphy. The answers would reflect upon and help understand effectiveness of Calligraphy as Visual Design.

Result:

Results achieved from each section of the research study gave a clear picture of Calligraphy and its emotional expression (catharsis) to viewers. Details of the study are illustrated in Tables 1, 2, 3 and 4.

Table 1: Responses from Section A

Sr. No.	Question Number	Statement/s 'Agree'	Group A	Group B	Group C	Total
1.	1-9	know calligraphy	14	15	15	44
2.	10-11	have a psychological impact	11	14	14	39
3.	12-16	are aware of the calligraphy process	10	14	15	39
4.	17-19	understand the aesthetics	12	13	15	40
5.	20-25	are aware of different applications	12	15	15	42

Source: Data Adapted from Doctoral Thesis, Parvatikar 2008

Table 2: Responses from Section B

Sr. No.	Question Number	Statement/s 'Agree'	Group A	Group B	Group C	Total
1.	1-2	Calligraphy looks better	14	15	15	44
2.	3-4	Calligraphy is a better style	13	14	15	42

3.	5-6	Calligraphy is readable or appropriate	14	14	15	43
----	-----	--	----	----	----	----

Source: Data Adapted from Doctoral Thesis, Parvatikar 2008

Table 3: Responses from Section C

Sr. No.	Question Number	Statement/s 'Agree'	Group A	Group B	Group C	Total
1.	1	Calligraphy motivates	13	14	15	42
2.	2-3	Calligraphy forms a catharsis	11	13	14	38
3.	4	Calligraphy creates empathy	10	12	14	36

Source: Data Adapted from Doctoral Thesis, Parvatikar 2008

Table 4: Responses from Section D

Sr. No.	Common Statement/s 'Agree'	Group A	Group B	Group C	Total
1.	I know Calligraphy	13	15	15	43
2.	Calligraphy is effective medium of communication	12	14	14	40
3.	Calligraphy can be explored in various areas than paper alone	13	14	15	42

Source: Data Adapted from Doctoral Thesis, Parvatikar 2008

Through section A, it was observed that overall, 90.6% knew what Calligraphy was, were aware of the various tools, surfaces, application and process too. The groups could appreciate the aesthetics of Calligraphy and felt that it does have an impact on their mind. Evaluating section B, noted that overall, 95.5% felt Calligraphy style was suitable, looked better than regular writing, and created a logical reading pattern because it looked good. Section C observed that overall, 85.9% felt that Calligraphy had a therapeutic effect. Lord Vitthal calligraphy image had feeling of catharsis and inspired chanting Vitthal-Vitthal-Vitthal-Vitthal instantly, as the composition conveyed a different meaning beyond simple strokes

and words. This section also noted an element of empathy through Calligraphy Designs. 92.5% responses from section D proved that maximum sample groups confidently know about Calligraphy being an effective medium of communication.

Discussion

Exposure:

Be it an artist or a common man, Calligraphy designs influenced and overcame mundane thinking barriers. Through various styles and compositions, the designs emotionally conveyed deeper meanings to text. The student group without design background (Medical, Finance, Navy, Management, Engineer, Poet, Music composer, Psychology, Mass Media among others) was eager to know about areas of Calligraphy explorations. Fresh graduates from Design schools had their pre-set notions and opinions set about Calligraphy while learning; but were the most interesting lot as they had this budding artist mentality to decode. The newly recruited employees (Art and Dance teachers, Architects, Bankers among others) set the path of new generation point-of-view thereby opening up a wide scope for recognition and creative exposure to application and effectiveness of Calligraphy designs.

Interest:

Calligraphy is a capable medium for writing, an effective, eye-pleasing and impressive tool of Visual communication. Calligraphy is recorded in history from the early ages of civilisation as medium of decoration and documentation. Western Calligraphy spread extensively as compared to the Eastern version. Roman script and styles are used in abundance much earlier. Islamic, Oriental, Indian scripts and styles were considered more in religious contexts earlier. With advent of worldwide web, current generation is exposed to many Calligraphy styles and techniques. This has generated enough curiosity to explore wider, better and unique versions of Calligraphy designs. In all probabilities though, depending on their surroundings, exposure and level of perception, different viewers perceived Calligraphy in a different manner.

Perception:

The research turned an eye-opener as different associations of the same calligraphy image were interpreted by different sample groups.

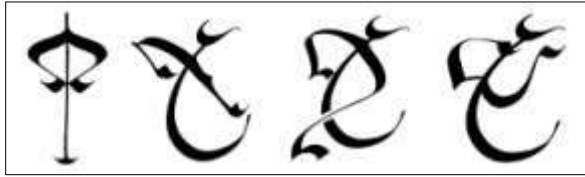

Figure 1: Devanagari 'KA' Interpreted Through Various Expressions

Figure 2: Devanagari 'VITTHAL' Poster
Source: Achyut Palav 2006

Source: Sudeep Gandhi 2008

To some, the Devanagari 'KA' resembled a king with crown, to some it was a man's face with moustache, many thought it looked like a dancing figure.

The research also observed how human mind perceives a Calligraphic image; where some thought the

calligraphy-painting connected with them developing a rhythmic pause, others got connected because of the calm colours and way of writing.

Conclusion

The purpose of this study was to understand whether Calligraphy has feelings, and emanates catharsis or emotions. Through sample groups and detail positive-negative opinions about Calligraphy expressions, the study analysed and understood one's ability to connect with what they understood as art. Whether simple text, expressive words, artistic compositions or abstract paintings; Calligraphy as an

Art-expression communicated emotions and feelings with the viewer in a rhythmic manner.

The study noted that energy in the expression of strokes transferred from artists' mind through tool to the surface; and the result though silent in nature, talked volumes to the viewer like a theatrical routine through words.

This experience is similar to every Calligraphy master interviewed during the research; and their works emoted expressions. Observations through this study can be, in future, made useful to motivate subconscious Calligraphy expressions with catharsis of conscious emotions and feelings.

REFERENCES

- Anderson, D. M. 1969. *The Art of Written Forms: The Theory and Practice of Calligraphy*. USA: University of Wisconsin.
- Anderson, D. R. and Hausman, C. 1992. "The Role of Aesthetic Emotion in R G Collingwood's Conception of Creative Activity". *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 50(4): 299–305.
- Bhattacharya, H. R. 1959. *The Language and Scripts of Ancient India*. Calcutta: Bani Prakashan.
- Collingwood, R. G. 1938. *The Principles of Art*. London: Oxford University Press.
- Croce, B. 1922. *Aesthetic: As science of expression and general linguistic*. D. Ainslie (trans.) Revised edition. New York: Macmillan.
- Davies, D. 2008. "Collingwood's 'Performance' Theory of Art". *The British Journal of Aesthetics*, 48(2): 162–174.
- Hospers, J. 1954. "The Concept of Artistic Expression": *Proceedings of the Aristotelian Society*, 55:313–44.

A Study on the Facilities of Digital Libraries in Performing Arts

Dr. Rajan

Main Head of Library & Video Library Incharge
National School of Drama

Abstract

We discuss in the present paper about the digital libraries in performing arts. The emerging field of digital libraries brings together participants from many existing areas of NSD Library. The traditional text based information data accessible through the digital library system includes text information like photographs, drawings, illustrations work of performing arts, theatre, music, dance streams of numeric data; digitized sound and moving visual images and 3D representations.

Keywords: Digital Library, Electronic Library, Modern Library, NSD, Virtual Library

INTRODUCTION

Regarded as the "oldest living civilization of Earth", India is the only country in the world to have many faiths and beliefs. Its languages, religions, dance, music, architecture as well as other aspects of culture differ from place to place within the country, but nevertheless possess a commonality. The culture of India is an amalgamation of these diverse sub-cultures spread all over the Indian subcontinent and traditions that are several millennia old. Indian dance has diverse folk and *classical* forms such as bhangra, bihu, chhau, Odissi, ghoomar, dandiya, garba, lavani and Dekhnni etc. while dance forms, such as bharatanatyam, mohiniattam, kuchipudi, manipuri odissi with their narrative forms and mythological elements have been accorded classical dance status. On the other hand, Indian drama and theatre has a long history alongside its music and dance. Kalidasa's

plays like Shakuntala and epic poems Meghadoota are some of the older literature following those of Bhasa. One of the oldest surviving theatre traditions of the world is the 1,000 year old Kutiyattam of Kerala which strictly follows the Natya Shastra. There is a long way from the Sanskrit drama to modern Indian drama. The music of India includes multiple varieties of religious, classical, folk, popular and pop music. The oldest preserved examples of Indian music are the melodies of the Samaveda which influenced India's classical music tradition. Today it is in two distinct styles Carnatic and Hindustani music. Both the Carnatic music and Hindustani music systems are based on the melodic mode (known as Rāga), sung to a rhythmic cycle (known as Tāla); these principles were refined in the Nāṭyaśāstra and the Dattilam.

Impact of advanced technology

With fantastic developments in electronics, computer having acquired enormous power to wield, and touching our daily lives in one-way-or-the-other, changing on our work life altogether. This study facilitates to procure and digitize documents of the art forms be it music, dance and drama of Indian Performing Arts. With Computers storing data in digital code, with their ability to communicate in network mode, holding volumes of information in a manner compact. Made they have, on library management a great impact. The ever increasing number of users of information and the difficulty in having informal, personal communication; the large geographic distances involved in certain routines of information acquisition; the urge to use modern developments in the related fields of electronics,

computers; and telecommunication; the increasing role of information in shaping the performing arts in the society.

OBJECTIVES

Digital libraries as a manifestation of changes in the information media, will not be a thing of the distant future, but will start gaining ground in India in the present century. Therefore, it is not hyperbolic to say that we are heading towards a digital environment in which digital information may substitute to a large extent the print-based information.

- Even then, this paper is developed on the premise that **a library is an organization with an object which transcends the barriers of space and time, and its existence is not dependent on the physical form of documents.**
- Its object is to provide a link between the past and the present and shape the future of society by preserving the records of human culture, as well as, enhance access to global information by integrating the emerging information technologies.

FUNCTION

The drawn of information revolution is considered to be one of the marvels of twentieth century. The new technology has not only transformed the shape of modern libraries but also created very many exciting possibilities and opportunities. With radio, television, computers, communication satellites, cable TV, multimedia, local and wide area networks we are often referred to be living in an "Information Society".

In addition to traditional text based information data accessible through the digital library system includes text information (photographs, drawings, illustrations, work of performing arts like Theatre, Sangeet, Dance); streams of numeric data (satellite information, cosmological data); digitized sound and moving visual images and 3D representations (holograms).

The details of examples are given below:-
Digital Imaging: -

The collections of libraries and archives, the primary repository of analog form of information constitute print (documents) image from (map & photographs) and Sound formats (records and videotapes) converted in DVD/Hard Disk.

An image Database: With true color, DVD/Hard Disk can bring images of very high quality. An image database seems a near perfect replacement for traditional methods of access, which required the handling of original non-textual format. With numerous advantages it is clear that digital image databases will be used to greater extent in the future. In the building of image database-includes phases such as scanning source material interfacing the images with a database tool or delivering the images to the user.

Image & Data Capture and Processing: Image and Data processing involves the use of high resolution scanning cameras. But how does a camera record and transform a 'document page' into a 'digital page' which can be read and manipulated by a computer? To generate a digital representation of a document page, cameras divide the page into minute areas called picture elements (pixels) and produce an array of binary digits, each representing the brightness of pixel. The resulting stream of bits is enhanced, compressed and stored in high density storage media such as DVDs/Hard disks etc.

Data Compression: - Multimedia research has mainly focused on real time data capturing and display, combined with compression storages and transmission of data. The concept of video compression is driven by many of the new applications in multimedia, image databases, Zoom, Google Duo, Watesup video conferencing, interactive training broadcast service, medical imaging and the national information infrastructure. Compressions means removing of unnecessary data such as spaces, which is stored when the data is decompressed.

Document Delivery: - The physical supports in common use for document storage are: paper, magnetic media (tape, diskette, Winchester, etc.), optical media – (DVD, Hard Disks etc.), static semiconductor (ROM), engravings (plastic records, stone tablets etc.). A document store or

archive (a sending station), a means of delivery, i.e. transmission/telecoms system, a receiving station. We are concentrating on digital document delivery between computers via networks i.e. email, whatsapp etc.

Document store or archive: - First, we shall consider the main physical modules and functions of the document store or archive. Typically an archive can be a basic, minimal storage Telecopier, a PC with a data communications interface to either a wide area network or a local area network; or a mainframe with data communication hardware and software.

Operating System: - Operating Systems in the era of Window-10 operating system, LUNIX could become the de facto standard, LUNIX is a multi-tasking, multi user operating system.

Communications: - Insertion of digital representations of documents into telecommunications networks for delivery requires one or more communications modules in the document archive.

The document receiving station: - Typically, a document receiving station will be a desktop computer with a suitable operator interface (keyboard, screen, pointer) printer, a memory buffer and of course the telecom's interface necessary to receive documents.

Networks and Services: - In networking service is an application running at the network application layer that provides data storage, manipulation, presentation, communication or other capabilities which is often implemented using a client-server or peer-to-peer architecture based on application layer network. Each service is provided by a server component running on one or more computers. Setting aside the network, which although useful for the purpose we are discussing, namely, document delivery in speed.

Satellites :- Satellite internet access provide through communication with networks for document delivery high speed data services either have one central hub station near to the source of documents and several or many receive-only stations. Thus they allow several transmitting stations located near to document sources (archives) and many receive-only stations. These configurations are well suited to documents delivery applications in which one or a few centers are the

sources of documents to be distributed to many widely dispersed receiving locations.

CONCLUSION

As indicated earlier digital imaging technology is still new and changing fast. So rapid is the pace of revolution that it is difficult to assess its true state of development or to gain an overview of its impact on other fields. But as this field is concerned with visualization of our knowledge, culture, performing arts and literature, we must recognize that advances in imaging science will inevitably improve quality of our lives in general and the efficiency of our performing arts libraries in particular. The multimedia, through imaging technology and networking can be effectively used for performing arts library management in National School of Drama, Sahitya Akademi, Sangeet Natak Akademi, Lalit Kala Akademi, Indira Gandhi National Centre for the Arts and Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya for database transportation and collection exhibition. Libraries and museums should recognize this potential of digital imaging for enhancing the coverage and improving the efficiency of their user service.

REFERENCES

1. Jharotia A.K. (2008). Empowering Knowledge for all : Role of Digital Library, proceedings of International Conference of Indian Library Association held on 12-15 Nov.2008 at Tata Institute of Social Science, Sita Pub., Mumbai pp.198-205.
2. Malwad, N.M.(Ed.)(1996). Digital Libraries : Dynamic storehouse of digitized information, Indian Institute of Science, New Age Publishers : Bangalore
3. <https://librarydotcom.webs.com/researchpapers.htm>
4. www.wikipedia.com

कलेचा अनुकरणाचा सिद्धांत

डॉ. संजय वानकर

एम.एफ.ए., पी.एच.डी (झामा)

गोषवारा (Abstract)

आपल्या अंतर्मनात असलेल्या अनुकरणाच्या प्रवृत्तीमुळे एक प्रकारचे सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित होते. आपण अनुकरण एका कारणासाठी करतो. ते कारण म्हणजे पुनःनिर्मिती करणे व त्यातून स्वतःचे व इतरांचे मनोरंजन करणे. कलाकाराच्या निर्मित कला कौशल्याचे कौतुक होत असते. कारण कलावंताने निसर्गातील मूळ वस्तूंना नवीन आकार दिलेला असतो. त्यांना एक नवे रूप दिलेले असते.

उकल शब्द (Keywords)

प्रतिभा, अनुकरण, अंतर्मन, पुनःनिर्मिती, अंतःस्फूर्ती, कौशल्याचे कौतुक, प्रकटिकरण, वास्तववादी

प्रस्तावना

आपण निसर्गात अनेक गोष्टी बघतो. त्यांचे अनुकरण करण्याची निसर्गदत्त देणगी आपल्यात असते. एक नैसर्गिक अंतःस्फूर्ती असते. ही निसर्गदत्त देणगी अगदी जनावरांमध्ये देखील असते. माकड हा प्राणी इतर प्राण्याचे अनुकरण करण्यात पटाईत असतो. अॅरिस्टॉटलच्या मते आपल्यात ही जी अनुकरण करण्याची अंतःस्फूर्ती असते यामुळेच आपल्या परम्परा व पारम्परिक पद्धती जिवंत राहतात. त्या टिकून राहतात. आपल्या या अनुकरणाच्या प्रवृत्तीमुळेच सामाजिक जीवनात एकजीवसीपणा राहतो. आपल्या पूर्वजांनी जे केले तेच पुनः करण्यात आपल्याला रस वाटतो. त्याच पद्धतीचा आपण पुन्हा:पुन्हा वापर करतो. यामुळे आपली आचार-विचारांची आणि धारणांची एक परम्परा निर्माण होते.

अनुकरणाची प्रवृत्ती

आपल्या अनुकरण करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे पूर्वापार चालत आलेल्या परम्परा व चालीरीति

यांचे स्पष्टीकरण आपण करू शकतो. आपल्या अंतर्मनात असलेल्या या अनुकरणाच्या प्रवृत्तीमुळे एक प्रकारचे सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित होते. आपण अनुकरण अजून एका कारणासाठी करतो. ते कारण म्हणजे पुनःनिर्मिती करणे व त्यातून स्वतःचे व इतरांचे मनोरंजन करणे. मूकअभिनय, मूकनाट्य, नाट्य, नृत्य इत्यादि कलांचे मूळ या अनुकरणाच्या प्रवृत्तीत सापडते. वास्तवतेशी साम्य प्रस्थापित करण्यासाठी आपण अजून एका पद्धतीचा वापर करतो. एखादा चित्रकार एखादे दृश्य निसर्गात बघतो व त्याचे हुबेहुब चित्रण कॅनव्हासवर करतो. निसर्गातील अनेक वस्तूंचे अनुकरण करून चित्रकार चित्र काढतो. त्याचप्रमाणे एखादा शिल्पकार मानवीय आकृत्यांचे शिल्प निर्माण करतो. देवी देवता किंवा देवदूतांचेही चित्र किंवा शिल्प निर्माण करताना आपण निसर्गातील वास्तविक वस्तूंचा आधार घेतो. आपल्या कल्पनेने त्यांचे वेगळेच रूप तयार करतो. नदी, पक्षी, प्राणी, सुंदर फुले, झाडं यांच्या चित्ररूप दर्शनाने कलाकाराला बघणाऱ्याचेही मन प्रसन्न होते.

अनुकरणातून वास्तववाद

ग्रीक कवि होमर ने आपल्या 'इलियड' या महाकाव्याची रचना केली. देवी देवतांची कथा यातून सांगितली आहे. त्यांच्यात घडणाऱ्या युद्धांचे प्रसंग, त्यांच्यातील हेवे-दावे, राग-लोभ इत्यादि मुनष्याच्या जीवन-सदृश्य गोष्टींचे अनुकरण यात केलेले दिसते. कलावंताने आपल्या प्रतिभेने निर्माण केलेली ही पात्रे आहेत. शारिरीक व मानसिक दृष्ट्या ही पात्रे अगदी सामान्य माणसांसारखी वाटतात. फरक एवढाच की सामान्य माणसांपेक्षा ते अधिक शक्तिशाली वाटतात. नायकाला शोभतील अशा त्यांच्या कृत्यांमुळे या पात्रांविषयी सामान्य जनतेला कुतुहल व आकर्षण वाटायचे. ही पात्रे म्हणजे जणु काही आपणच आहोत असे त्यांना वाटायचे. पात्रांची कथानक वृत्तांताची पद्धत अगदीच सोपी

व सरळ असायची. पात्रांचे शारीरिक दिसणे सुद्धा वाचणाऱ्याला आपलेसे वाटायचे इतके त्यांचे वर्णन यथार्थ स्वरूपाचे असायचे. इथूनच पुढे कलेत वास्तववादी शैली ग्रीक मध्ये उदयास आली. ग्रीक कला विश्वात दगड, संगमरमर आणि लाकडाच्या माध्यमातून अनेक युवकांची सुंदर शिल्प तयार करण्याची प्रवृत्ति वाढीस लागली व कला विश्वात त्यांचा एक दबदबा निर्माण झाला. निसर्गातील लहान माटे जीव-जन्तु, फुले, झाडे इत्यादी अनेक वस्तूंचे अनुकरण करून नवनिर्मिती करणे हा जणु काही एक छंदच होऊन बसला. फक्त कलावंतच नव्हे तर कलेचा आस्वाद घेणारा सुद्धा कलावस्तूंपासून आनंद घेऊ लागला. पुढे अशा महान व उदात्त शैलीच्या कलाकृतीं विषयी दंतकथा निर्माण होऊ लागल्या. या कलाकृतीतील पौराणिक पुरुषांची पूजा होऊ लागली. त्यांच्या विषयी लोकांच्या मनात आदर व भीति निर्माण होऊ लागली. यातूनच मग पुढे ग्रीक मध्ये अंधश्रद्धा वाढीस लागली. होमर तिथला लोकप्रिय कवि ठरला.

अनुकरण हेच ध्येय

अनुकरणाच्या सिद्धांताला ग्रीक कलेत महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले. निसर्गातील वस्तूंच्या हुबेहुब प्रतिकृति निर्माण करणे हेच त्या कलावंतांचे ध्येय ठरले. यातून त्यांना आनंद मिळत असे. त्यांनाच नव्हे तर कला-वस्तु पाहून बघणारेही आनंद घेऊ लागले. हुबेहुबपणा हाच तेव्हा कलाकृतीचा मापदण्ड ठरला. निसर्गातील वस्तूंना जीवन-सादृश्य बनविणे हा एकच ध्यास ग्रीक कलावंतांना लागला. समीक्षक देखील कलाकृतींची समीक्षा याच धर्तीवर करू लागले. शिल्पकार व चित्रकार हुबेहुब प्रतिकृति बनविण्यात धन्यता मानीत असत.

ग्रीकांना सौंदर्याविषयी आकर्षण होते. म्हणूनच कलावंतांनी शिल्पाकृती निर्माण करताना सुंदर दिसणाऱ्या युवकांची निवड केली. समप्रमाणता, बांधेसूदपणा, एकवाक्यता हे गुण सौंदर्याचे निकष बनले. शिल्प निर्माण करताना ग्रीक कलावंत या गोष्टींची विशेष काळजी घेत असत. निसर्गचं त्यांच्यासाठी सौंदर्य-वस्तू असल्यामुळे त्यात स्वतःच्या कल्पनाशक्तीची भर टाकायची गरज त्यांना कधी वाटली नाही.

अनुकरण सिद्धांताचा विरोध

ग्रीक विचारवंतांमध्ये सॉक्रेटीस व प्लेटोचे नाव आदराने घेतले जाते. त्यांच्या आधीच ग्रीक

कलावंतांनी उत्कृष्ट शिल्प व चित्रांची निर्मिती केली होती आणि अनुकृतीचा सिद्धांत त्यांनी प्रस्थापित केला होता. त्यांनी स्वताची शैली विकसीत केली होती. या शैलीचे सर्वसाधारण प्रेक्षकांनी व समीक्षकांनी भरपूर कौतुक केले. कलाकृति निर्माण करण्याची हीच एक उत्कृष्ट पद्धत आहे अशीच त्यांची धारणा झाली होती. मात्र त्यावेळेच्या प्रमुख वितंडवाद्यांनी अशा कलाकृतींवर प्रखर टिका केली. त्यांच्या मते अनुकरणामुळे कलावंत कलावस्तूंना प्राणहीन रूप देतो. अशा प्राणहीन रूपाचे दैनंदिन जीवनात काहीच औचित्य नाही. सॉक्रेटीसने हाच मुद्दा पुढे रेटत असे म्हटले की अशा प्रकारच्या शिल्पाकृतींमध्ये निसर्ग वस्तूंच्या केवळ बाह्य भागांचेच अनुकरण साध्य होते. त्यामुळे निसर्ग वस्तूंच्या आंतरिक संरचनेचे व तिच्यातील सत्त्वाचे दर्शन घडत नाही. जिवंत व सुंदर युवकांना मॉडेल वापरून निर्माण केलेली शिल्पे त्यातील आत्मा हरवल्यामुळे भावनाशून्य वाटतात असेही त्याने म्हटले. ग्रीक विचारवंतांना पहिल्यांदाच हे जाणवले की निसर्गाचे अनुकरण करून हुबेहुब प्रतिकृति निर्माण करण्यालाच कला मानणे म्हणजे अपरीपक्व मानसिकतेचे लक्षण होय. सर्वोत्कृष्ट कलेचे केवळ अनुकरण निकष राहू शकत नाही हे सॉक्रेटीसचे ठाम मत होते. मात्र त्याच्या जवळ सुद्धा अनुकरणा व्यतिरिक्त एखादा दुसरा आदर्श कला सिद्धांत नव्हता. पुढे त्याचा शिष्य प्लेटो याने आपल्या गुरुचा मुद्दा उचलून धरला व त्याची मांडणी वेगळ्या प्रकारे केली.

अनुकरणावर प्लेटोचे विश्लेषण

प्लेटोने अनुकरणाचा सिद्धांत मांडला नाही. मात्र या सिद्धांताचे त्याने व्यवस्थित विश्लेषण केले. त्यातील उणिवा त्याने सांगितल्या. एखाद्या सर्वसाधारण माणसाप्रमाणे त्याने कलेचा विचार केला नाही. त्याने एक विचारवंत म्हणून कलेचा विचार केला. हे करीत असताना त्याने आपल्या संकल्प सिद्धांताच्या संदर्भात कलेवर प्रकाश टाकला. त्याच्या मते संकल्प ही एक वास्तव गोष्ट आहे. निसर्गातील वस्तु या केवळ संकल्प स्वरूपाच्या प्रतिबिंबीत आकृत्या आहेत. या आकृत्या कधी चौकोनी तर कधी वर्तुळाकार किंवा अजून कुठल्या आकाराच्या असतात. मात्र आकृत्या निर्माण होण्यापूर्वी जे द्रव्य असते ते चौकोनी किंवा वर्तुळाकार किंवा कोणत्याही आकाराचे नसते. मात्र हे द्रव्य आकृतीत रूपांतरीत होते ते त्याच्या चौकोनीपणा

किंवा वर्तुळपणा या संकल्प स्वरूपामुळे. तेच त्याचे सत्व आहे. हे सत्व प्रत्यक्ष आकृती धारण केलेल्या द्रव्याच्या आधीचे सत्व आहे. म्हणजेच संकल्प, आकृती धारण केलेल्या वस्तूच्या अस्तित्वाचे कारण आहे. आमच्या इंद्रियांना निसर्ग वस्तूंचे जे रूप दिसते ते रूप या संकल्पाची प्रतिकृती आहे असे प्लेटोचे म्हणणे आहे.

प्लेटोच्या मते मनुष्याचे अस्तित्व दोन पातळ्यांवर असते.

पहिली पातळी शुद्ध संकल्प स्वरूपाची असते. ती वास्तव असते. ती शाश्वत असते व निग्रही न बदलणारी असते. दुसरी पातळी ही निसर्गातील वस्तूंच्या बाह्यरूपात दिसण्याची पातळी असते. या वस्तू मूळ संकल्प स्वरूपाच्या प्रतिकृती असतात. व त्या दिसण्याच्या स्वरूपातल्या असतात. संकल्प स्वरूप एकच असते. मात्र तिच्या प्रतिकृती अनेक असतात. संकल्प स्वरूप अचूक व निर्दोष असते. वस्तु स्वरूपात दिसणाऱ्या प्रतिकृती निकृष्ट असतात. संकल्प स्वरूप शाश्वत, निर्विकार अचल असते तर तिचे दिसणारे स्वरूप उथळ व चंचल असते. संकल्प स्वरूपाचा बोध घेत नाही. मात्र या स्वरूपाची मनःकल्पना केली जाऊ शकते. या मनःकल्पने मागील विषय वस्तु असते. अशा प्रकारे 'झाड' नावाचे संकल्प स्वरूप एकच असते. मात्र निसर्गात अनेक झाडांची निर्मिती होते.

सॉक्रेटिस ने केलेले विश्लेषण

सॉक्रेटिस व त्याच्या एका शिष्यात झालेल्या संवादाचा संदर्भ प्लेटोने आपला हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी दिला आहे. सॉक्रेटिस आपल्या शिष्यांना वही वर काही रेषा व वर्तुळे काढायला सांगतो आणि त्यांना विचारतो की त्यांनी काढलेल्या आकृत्या अचूक व निर्दोष आहेत का? शिष्य यावर 'नाही' असे उत्तर देतात. मग तो शिष्यांना विचारतो की या आकृत्या काढायच्या आधी त्यांनी कधी निर्दोष आकृत्या बघितल्या होत्या काय? यावर शिष्य 'नाही' हेच उत्तर देतात. याचाच अर्थ असा होतो की निर्दोषा बदलचे ज्ञान निर्दोष वस्तु प्रत्यक्ष काढायच्या आधीच आपल्याला असते. वस्तु बदलच्या निर्दोषपणा बाबतचे हे ज्ञान अमूर्त स्वरूपात असते. ते आमच्या आत्म्यात असते. वस्तूंच्या प्रत्यक्ष दिसण्यातून आम्हाला

आमच्यातील या अमूर्त ज्ञानाची प्रचिती येते. या आत्मज्ञानाची जाणीव होते. निसर्ग वस्तूतील सौंदर्य बघताना देखील सौंदर्याविषयीच्या आमच्या अमूर्त ज्ञानाची आम्हाला जाणीव होते. अशा प्रकारे वस्तूंचे सत्व वस्तु दिसण्याच्या आधीच अमूर्त स्वरूपात असते.

निष्कर्ष

- कला जीवनाची प्रतिबिंबित मुळ पातळी शुद्ध संकल्प स्वरूपाची असते. ती वास्तव असते. ती शाश्वत असते व निग्रही न बदलणारी असते.
- नंतरची पातळी ही निसर्गातील वस्तूंच्या बाह्यरूपात दिसण्याची पातळी असते. या वस्तू मूळ संकल्प स्वरूपाच्या प्रतिकृती असतात.
- कला निसर्गाचे अनुकरण आहे. अर्थात कला माणसाच्या बौद्धिकतेमुळे नाही तर त्याच्या भावनिक नादामुळे निर्माण होते. त्यातूनच जीवनाच्या केवळ बाह्यांगाचेच दर्शन कलेतून घडते.
- जीवनाच्या सत्वाचे दर्शन कला घडवू शकत नाही कारण सत्वाचे अनुकरण होऊ शकत नाही.
- विविध जीवनाच्या अनुभवातून कला जर अनुकरण असेल तर ती केवळ अर्थहीन भासमय निसर्गाचेच दर्शन घडविते.
- कला किंवा काव्य-निर्मिती प्रेरणेमुळे होते. मनाच्या सामान्य स्थितीत ही निर्मिती होत नाही.

संदर्भ ग्रंथ

- पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र, लेखक डॉ. विनोद इंदूरकर, विजय प्रकाशन
- पाश्चात्य कलेचा इतिहास, लेखक संज्ञा केतकर, ज्योत्सना प्रकाशन
- द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट, लेखक जगताप, प्रकाशक जयप्रकाश
- सौंदर्य मिमांसा लेखक रा.भा.पाटणकर, मौज प्रकाशन

Art as a model of man's activity

Dr. Shilpa Pachpor

M.F.A., Ph.D
Dept. of Drawing and Painting
SNDT University Mumbai

Abstract

'Art is a human activity consisting in this, that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to other feelings he has lived through, and that other people are infected by these feelings and also experience them' - Leo Tolstoy.

The qualities and functions of art contribute to the inconceivable influence it has in human behavior, belief and lifestyle. It's as good as saying that if water comprises sixty percent of the human body, art occupies more than fifty percent of our mind.

Keywords

Human activity and art, social reflection on art, civilization

Introduction

Art is a diverse range of human activities and the products of those activities, usually involving imaginative or technical skill. In their most general form these activities include the production of works of art, the criticism of art, the study of the history of art, and the aesthetic dissemination of art. This paper focuses primarily on the visual arts, which includes the creation of images or objects in fields including painting, sculpture, printmaking, photography, and other visual media. Art hold an honored place in every great civilization, since beauty is a means of enriching our souls of supreme joy. Human beings have an inborn love for beautifying themselves and their surroundings as well as the intense desire to share their feelings and ideas with others.

Significance of Mimesis

Traditionally, we have believed that art imitates life. The painter translates what he or she sees by producing a scene on a canvas. The sculptor does the same with bronze or stone. A photographer or film maker does it even more directly. A writer describes life in his or her books. This simple concept is known as mimesis. Art may be characterized in terms of mimesis its representation of reality, expression, communication of emotion, or other qualities. During the Romantic period art came to be seen as "a special faculty of human mind to be classified with religion and science" though the definition of art is disputed and has changed over time, general descriptions mention an idea of imaginative or technical skill steaming from human agency and creation.

Historical perspective and depiction

In the perspective of the history of art, artistic works have existed for almost as long as humankind: from early pre-historic art to contemporary art. When we study the human activities from pre historic to romantic era to world war, we have observed that humans have recorded every emotional, scientific, industrial development in art. For example cave paintings from Bhimbetaka caves are one of the oldest known human habitations, dating back to some 10,000 years ago. The rocks here are estimated from the time when the area was probably ocean. Animals form the primary subject of paintings, followed by humans and occasional trees and flowers. Zoo rock, one of the most famous rocks here, depicts all kinds of animals,

primarily in white color and some in red. It can be a good exercise to stand below this rock and identify animals. There are scenes depicting wars with the kings and the soldiers on horses. You can make out the king from his decorated horse and at times with an umbrella on top of his head. You can see the swords and other weapons used in warfare then. There are scenes depicting community living. Groups of people dancing, drinking, playing musical instruments, performing rituals and enjoying life.

Religious Impact

If we look at the Indian miniature paintings like Kangra, Basoli, Pahadi, Mughal, Kalighat, Pattachitra paintings, we can see the religious impact and narratives from Bhagwat puran, Ramayana, Mahabharat. But the style of representation is totally different from western art. But it was the documentation of religious thoughts of human kind. We can see narrative paintings in this period till 17th century in India.

Social and Political Scenario

For centuries, art has been used for all sorts of social commentary: to express political beliefs, attack social ills, criticize war and poverty, send up kings and queens, and more. Just as important, artists have devoted themselves to simply showing how everyday people live and enjoy their lives. Thanks to these efforts, we know a lot about the past. Studying art can open the door to understanding everything about a historical period: its political and social events, fashions and pastimes, scientific achievements, you name it. As we discussed about Pre Historic era, Baroque art focused on the realistic depiction of people and events. The themes could be joyous or quite somber. In the Baroque era, artists began to explore social themes as a reaction to the idealization of reality in Renaissance art. It was an exciting time. Artists began to open their eyes and use their surroundings as subject matter. They were convinced that if they represented the events of the everyday world, the themes they depicted would be appreciated for generations to come. *Jan Steen* (1626-1679), also Dutch, painted many lively and humorous works celebrating everyday events such as

schoolroom activities, festive customs, and holiday celebrations. Steen's colorful compositions are crowded with people of all ages, laughing, drinking, eating, playing games, and dancing. Steen was an innkeeper by trade, which perhaps explains his keen insight into casual human behavior. In the painting *Eve of St. Nicholas* (1660), he depicts a family gathering enjoying the Christmas season. He also painted works based on popular proverbs, inscribing them clearly in his paintings in an attempt to teach moral lessons. In contrast to Steen, Dutchman Jan Vermeer (1632-1675) created paintings without any clear moral or dramatic narrative. Vermeer's works showed single figures, generally women, engaged in simple everyday tasks in a domestic interior setting. Vermeer's compositions were very simple but beautiful; everyday activities shine with an intimate splendor. Vermeer left no more than 35 pictures in all, but through them we can understand a lot about Dutch society at the time.

Expression of Satire

Rococo was a cousin of Baroque, and the painting style can seem very similar, however the themes (and hence the tone and drama of Rococo painting) are quite different. The Rococo style developed in France after the death of Louis XIV in 1715. Rococo artists depicted aristocratic decadence and the birth of bourgeoisie, the French middle class. The paintings were an expression of wit and frivolity, with a satirical undercurrent. Though much Rococo art appears to depict a world of fantasy and grace, it includes an underlying emphasis on facts and is highly symbolic. An ironic tone implies an awareness of the state of corruption and triviality into which European society was falling.

Individual Expression

The Romantics had an idealistic nostalgia for the past, and a desire to express an individual's innermost beliefs, feelings, or emotions. They were also advocates for returning to nature—hence many Romantics were landscapers (planners of parks and gardens) as well as artists. Though most Romantic artists were detached from contemporary life—off painting faraway, exotic, and emotional subjects—

some were deeply rooted in reality and felt a responsibility to respond to the events of the day in their work. The Spanish painter Francisco Goya (1746-1828) displayed throughout his work his support for the causes of intellectual and political freedom. He mixed educational and social messages in his etching series *Los Caprichos* (1799). In his painting *The Executions of the Third of May, 1808* (1814), he depicted the massacre committed by the French army in Madrid and other Spanish towns after two Spanish rebels fired on fifteen soldiers of Napoleon's army. The French killed over 1,000 Spaniards in retaliation. By dramatically juxtaposing the visible faces of the victims with the covered faces of the executioners, Goya champions Enlightenment views of individual freedom against political oppression.

Futurism

Futurism was an artistic movement with political implications founded in 1909 by the poet Marinetti. Futurism glorified the so-called "machine age" of modernity in a series of exuberant manifestos. Power, speed, machinery, technology, travel, and violence were among the preferred subjects of the Futurists. They attempted to represent movement in their work by breaking up realistic forms into multiple images and overlapping fragments of color.

Expressionism

Expressionism was an art movement that flourished in the early 1900s. The Expressionists adopted a very subjective approach to portraying social reality. In order to represent the human experience, they looked inward to their strong inner feelings, and portrayed life as modified and distorted by their personal interpretation of reality. The emotional range of Expressionists encompassed both intense joy and deep despair, with a distinct undertone of anguish and irony. This is another case in which art reflects the time period. Expressionism began when Europe was experiencing the turbulence that led to World War I and the movement continued while the continent was engulfed by the horrors of war. The word expressionism not only accurately describes the subject matter and general feeling of

the movement, it also describes the passionate technique used by Expressionists, who usually painted with savage and slashing brush-strokes that were consistent with their passion and rage. Color was applied in rich impastos to enhance the shocking compositions. Shapes were usually distorted and exaggerated. It takes a lot to draw the entire world into a war. And with an event that affects so many people, there's a pretty noticeable impact on society. Kind of like how a giant meteor could impact the dinosaurs. Big difference. So, it's no surprise that the world wars influenced the arts in some dramatic ways. Many artists dealt with WWI by focusing on the destruction of the war.

Community Living

For example if we observe cave painting from prehistoric period, there are scenes depicting community living. Groups of people dancing, drinking, playing musical instruments, performing rituals and enjoying life. There are couples depicted. This is the reflection of the activity and emotions. Going further, from renaissance period[15 th century,] Mannerism, Baroque, Rococo till neoclassicism paintings reflects the religious impact on society. Narratives from the holy book of Bible, were seen on the huge walls of chapel, churches and basilica. Christian religion was all over the western European countries.

Questions Raised

What would be the best way today to protest against a war? How could you influence the largest number of people? In 1937, Picasso expressed his outrage against war with *Guernica*, his enormous mural-sized painting displayed to millions of visitors at the Paris World's Fair. Its title refers to the city of the same name that was bombed by Nazi planes during the Spanish Civil War, an event that destroyed three-quarters of the ancient town,

20th Century Expression

Killing and wounding hundreds of civilians in the process. It has since become the twentieth century's most powerful indictment against war, a painting that still feels intensely relevant today. Standing at 3.49 meters (11 ft 5 in) tall and 7.76 meters (25 ft 6 in) wide, the painting shows the

suffering of people wrenched by violence and chaos. The picture is full of symbols and its overall theme is one of suffering. The piece portrays a frenzied tangle of six human figures (four women, a man and a child), a horse and a bull. Most direct figures are the contorted expressions of the women suffering physical agony and anguish. Their desperation is presented through sharp, pointed tongues and their sorrow through tear-shaped eyes. On the far left of the Guernica painting, one woman wails towards the sky while cradling a lifeless child in her arms; another roars, her arms shooting upward as she's consumed in flames; another emerges from an open window, wielding a torch and breathing hope into the piece as if she's telling that all is not lost. On the floor, a figure who has been identified as a soldier, lies in pieces, probably a personification of the fledgling Republic. He holds a flower in his hand.

Conclusion

From cave painting to Guernica we have observed that art is the reflection of human activity and emotions. As a student of Art we should study the history of art that will give you more picture of

how artist react to the social and political events throughout the era.

References

- Art is a Diverse Range of Human Activities and the Products of Those Activities Uploaded by Mutevu Steve Date uploaded on Oct 23, 2015, <https://www.scribd.com/document/286631265/Art-is-a-Diverse-Range-of-Human-Activities-and-the-Products-of-Those-Activities#download>
- <http://panthernow.com/2017/11/17/art-reflection-society-times/>
- <https://www.artworkarchive.com/blog/wh-at-is-the-artist-s-role-in-society>
- ACADEMIC JOURNAL ARTICLE Review of Artistic Education, The Role of Art in Human Development By Aprotosoai Iftimi, Ana-Maria
- The Arts and Human Development, Author: Hanna, Gay; Patterson, Michael; Rollins, Judy; and Sherman, Andrea, Published by: Americans for the Arts Center for Arts and Culture, Arts & Health Alliance

जाहिरातीतील दृक्संकल्पाचा वस्तु खरेदीवर होणारा मानसशास्त्रीय प्रभाव

डॉ. उज्वल काडोडे

एम.एफ. ए., पी.एच.डी
असि.प्रो. फॅकल्टी ऑफ विज्युअल आर्ट,
पी.एल.सी. स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ
परफॉर्मिंग अॅण्ड विज्युअल आर्ट्स, रोहतक, हरयाणा

सार (Abstract)

कल्पक दृक्संकल्पीय जाहिरात ही कलात्मक वैशिष्ट्यांनी निर्माण केली जाते. जाहिरातीत ग्राहकांची, वस्तु खरेदीतील मानसिकता, मानसशास्त्रीय तत्वे ग्राहकांची खरेदी संदर्भातील प्रेरणा, विशिष्ट उद्दिष्टांना समोर ठेवून केली जाते. आकर्षक, दृक्संकल्पाची मांडणी योजना ग्राहकाला खिळवून ठेवण्यासाठी जाहिरातीमधील दृक्संकल्प जाहिरात कलाकार नियोजन करतो. जाहिरात हे विचार प्रसारणाचे माध्यम असल्यामुळे जाहिरातीद्वारा माहितीचे व वस्तुचे मुल्यमापन करून ग्राहक ती वस्तु विकत घेतो. जाहिरातीची निर्मिती करतांना दृक्संकल्प हे कल्पक व वैविध्यपूर्ण आकाराचे असते. त्या दृक्संकल्पाचे वैविध्यकरणाच्या पद्धती, तसेच ग्राहकांचे जाहिरातीकडे ध्यानाकर्षण घडवतात, ग्राहक ते बघून-वाचून समजून घेतात व आवश्यकतेनुसार विकत घ्यायचे प्रयत्न करतात. हे सर्व दृक्संकल्पाद्वारे ग्राहकांच्या मानसिकतेवर कशाप्रकारे प्रभाव करतात तसेच ते कसे घडून येते ह्याचा अभ्यास यात केला आहे.

उकल शब्द (Keywords)

दृक्संकल्प, कल्पना, अन्तरसंबंध, अनुभूती, व्याख्या, डिजिटल माध्यम, सृजनशीलता

प्रस्तावना

उत्पादनाची माहिती ग्राहकांना देण्यासाठी जाहिरातीची आधुनिक डिजिटल माध्यम, अधिकाधिक व्यापक आणि अत्यावश्यक झाले आहे. व्यापक व गतिशीलतेमुळे नव-नवीन प्रयोग जाहिरात क्षेत्रात होत आहेत. प्रायोगिक बदलामुळे बाजारपेठेतील उत्पादन हे ग्राहकापर्यंत कसे पोहोचवायचे किंवा उत्पादनाची माहिती कल्पकतेने पोहचविण्यासाठी विविध दृक्संकल्पीय कल्पना जाहिरातीत कशा वापरायच्या याचा विचार करावा लागतो. परिणामी उत्पादनाचा खप वाढतो. जाहिरातीतील कल्पना योजित असतांना त्या जाहिरातीमुळे ग्राहक उत्पादनाकडे आकृष्ट होतात, असे प्रयत्न जाहिरात निर्मितीकार करतो. अशा प्रसिध्द झालेल्या जाहिरात संभाव्य ग्राहक वाचतो व आकर्षित होतो, ती वस्तु/सेवा खरेदी करतो.

दृक्संकल्प म्हणजे काय?

“दृक् माध्यम जास्त परिणामकारक ठरते त्याद्वारे शब्द/ग्रंथाचा मुळभाग चित्रे, संगणकाद्वारे निर्मित दृक् परिणाम साधणारे आकार आणि या सर्वांचे व इतरांचे एकीकरण करून पाहिजे तो संदेश देता येणारे साधन म्हणजे दृक्संकल्प”.

“दृक्संकल्प म्हणजे दृक् पद्धतीने जाणवून देण्याची कौशल्यपूर्ण अशी शब्द रचना, संदेशाचा मूळ भाग जो जाहिरातीत वापरावयाचे चित्र किंवा सुचक आकार निर्मिती अशी सरमिसळ करून केलेली ‘दृक्आकार’ रचना असते. ह्या मागे दृक् निर्मितीकाराची प्रयोगशीलता असते. कलेचा

मानवी जीवनात प्रत्येक क्षेत्राशी संबंध असतो. ब्रश व पेस्ट चे आवेष्टन, चित्रपटाची जाहिरात करणारे फलक, विमानावरील बॅनर्स अशा माध्यमांवर दृक्संकल्प वापरतात. सेवा देणे, वस्तु विकणे, मानवी मन ठराविक गोष्टिसाठी वळविणे किंवा केवळ उत्तेजित करण्यासाठी ह्यांचा उपयोग केला जातो. चांगल्या रीतीने केलेले दृक्संकल्प संभाव्य ग्राहकाला, वाचकाला आकर्षित करते. दृक्संकल्पाबाबत प्रेक्षकांना ठराविक विचार करायला प्रवृत्त करते तसेच वस्तु खरेदी करण्यास प्रवृत्त करते, वैचारिक चिंतन करायला लावते. दृक्संकल्प मानवी बुद्धी व भावनांना चालना देते.

दृक्संकल्प निर्मितीची व्याप्ती

- सैद्धांतिक रूपात दृक्संकल्पाचा अर्थ, व्यवस्था अथवा मांडणी करणे होय. म्हणजे दृक्संकल्प विपरित अर्थ अव्यवस्थेकडून व्यवस्थेकडे केला जातो. “दृक्संकल्प निर्मिती ही एक संवेदनशील प्रक्रिया आहे. दृक्संकल्पकार हा संवेदनशीलतेच्या रूपात आपल्या सभोवती विभिन्न तर्कानुसार व्यावसायिक जगात बघत असतो”
- ही संवेदनशीलता दोन प्रकारची असते-व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक. निरीक्षण केल्यास असे आढळेल की निश्चित रूपातील मांडणीमध्ये दृक्संकल्पाचे अस्तित्व दिसून येईल. त्यात अव्यवस्थित मांडणीचे वेगळे स्वरूप असेल. बर्कमिनस्टर फुलरच्या मते “दृक्संकल्पकार कोणत्याही नवीन दृक्संकल्पाची निर्मिती करतो तेव्हा बुद्धीजीवी द्वारा विविध घटकाला व घटनेला मग तो कोणताही दृक्संकल्प असेल ह्याची मांडणी विशिष्ट स्वरूपात करतो.”
- वास्तविकपणे दृक्संकल्प हे अर्थपूर्ण मांडणीचे एक प्रमाण आहे. मानव निसर्गामधील विविध वस्तूच्या भव्यतेकडे, सौंदर्य आणि नाविण्याकडे आकर्षित होतो.
- वास्तविक दृक्संकल्प अचानक निर्माण होत नाही, त्यामागे निश्चित उद्देश्य किंवा योजना असते. ह्या सोबत ते अर्थपूर्ण आणि बोधक असते. दृक्संकल्प फक्त दृक्संकल्पापुरते मर्यादित असते. एका नियोजनात पूर्ण आकार आणि मांडणी ह्या मागील उद्देश असतो. दृक्संकल्प हे अर्थपूर्ण असले पाहिजे कारण ते मनुष्याच्या भौतिक पर्यावरणीय इच्छा, आकांक्षा गरजांच्या समस्यांचे समाधान करते. म्हणजेच दृक्संकल्पीय रचना मानवीय आवश्यकता आणि त्यांच्या समस्यांचे समाधान आहे.
- दृक्संकल्पीय रचना आणि त्यामधील विसंगती त्याचे कल्पनेप्रमाणे विविध स्वरूप आणि अर्थ एका आकाराची निर्मिती करतांना त्यामध्ये रेखांकन व मांडणी तथा विभिन्न संकल्प,

ऑब्जेक्ट, देखावा इत्यादी दर्शविण्यासाठी विविध तंत्रांचा वापर केला जातो.

विकटर पैपनेक यांचे मत

“विकटर पैपनेक” च्या मते “कार्यसाधकता आणि सौंदर्यामधील फरक व दोषांमधील अनावश्यक भिंत नष्ट केली पाहिजे कारण कोणत्याही वस्तूचे, आकाराचे, रचनेची सौंदर्याइतकेच महत्त्व असते. “जाहिरात ‘कोकाकोला’ ची असून आधुनिक कल्पकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सृजनशील कल्पनांना भौतिक स्वरूप प्रदान करणे म्हणजेच दृक्संकल्पनाकार आपली व्यक्तिगत क्षमता आणि दक्षतापूर्वक प्रयोग करून करण्याचा प्रयत्न करतो. कल्पकता/सृजनशीलता हे नेहमीच अव्यावहारिक विचार होऊ शकत नाही, म्हणून दृक्संकल्पनाकाराला ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक असते. ग्राहकांचा त्या उत्पादनाच्या भोगीतेवर अधिक विश्वास असतो म्हणून दृक्संकल्प कसाही निर्माण झाला असेल व कितीही प्रभावी असेल तरी त्याचा संबंध ग्राहकांच्या जिज्ञासा, त्याची आवड व गरज पूर्ण करणारी असली पाहिजे, तरच दृक्संकल्पीय आकार प्रभावी व परिणामकारक असेल. दृक्संकल्प, रचना किंवा आकार ह्याद्वारे ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करते आणि ग्राहकांच्या मानसिकतेमध्ये परिणामकारक परिवर्तन करते. जाहिरातीमधील दृक्संकल्प हे बाजारपेठेतील उत्पादन आणि ग्राहकांच्या जिज्ञासेला, गरजेला प्रभावित तर करतेच परंतु ह्या व्यतिरिक्त अनेक प्रकारे त्याचे प्रमोशन करते.

जाहिरातीमधील दृक्संकल्पीय रचना ही प्रेषक आणि ग्राहक, ह्यांच्यामध्ये प्रभावशाली संचारसूत्रता स्थापित करते. मग ती सामाजिक मार्केटिंग असो, सेवा मार्केटिंग असो कि उत्पादन मार्केटिंग असो.

विभिन्न माध्यमांचा उपयोग

- योग्य मार्केटिंग साठी विभिन्न संचार माध्यम व डिझाईन माध्यम जसे ऑडियो, ऑडियो विज्युअल, विज्युअल, ग्राफिक्स, ऐनिमेशन, प्रिंटिंग इत्यादींचा प्रयोग करून उत्पादनाचे सौंदर्य, प्रस्तुतीकरणाची विविध पद्धती तथा इच्छित संदेश हे आपल्या लक्ष्य ग्राहकाच्या मध्ये प्रभावशाली पद्धतीने प्रस्तुत केले जाते.
- संचार संरचनेत दृक्संकल्पीय रचना आज जाहिरात, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, प्रदर्शनी आणि विभिन्न प्रकाशन इत्यादींच्या माध्यमातून आपल्या समोर प्रस्तुत केल्या जातात. दृक्संकल्पाचा प्रयोग उत्पादनाची छवी, प्रतिमा तयार करून त्या उत्पादनाचे महत्त्व वाढवू शकेल म्हणजेच एक प्रभावी, उत्कृष्ट दृक्संकल्प वापरून तयार केलेली जाहिरात ही ग्राहकांच्या व उत्पादनाच्या मध्ये एक उत्तम संपर्क कायम करून उत्पादनाची प्रतिमा व वैशिष्ट्य पूर्णतेत वाढ घडवून आणते.
- उत्पादन हे गुणवत्तेच्या दृष्टीकोनातून शंभर टक्के परिपूर्ण असले तर त्याच्या जाहिरातीने ग्राहकाचे लक्ष वेधले जाते आणि उत्पादनाचा खप वाढतो. उत्पादकाचा आर्थिक नफा होतो. ते उत्पादन बाजारपेठेत जम बसवते. जाहिरातीने हे घडते.
- जाहिरातीत योजलेले दृक्संकल्प वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात असे संशोधकाचे मत आहे. दृक्संकल्पाची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन कोणकोणते दृक् संकल्प, कोणत्या शिक्क्यासह योजनाबद्ध करून, संदेशाचे प्रसारण संभाव्य ग्राहकांसाठी कसे केले गेले ह्याचा शोध ह्या संशोधनात समाविष्ट केला आहे.

जाहिरात कलेत कल्पनेचे महत्त्व

कल्पना निर्माण होण्यासाठी विविध विषयाचे सुक्ष्म पण थोडे-थोडे ज्ञान असणे जाहिरातकाराला आवश्यक असते. चिंतनातूनच कल्पनेचे विविध अंग तयार होतात. ह्याला प्रतिभा असे म्हणतात. जाहिरातीतील कल्पना संभाव्य ग्राहकांचे लक्ष वेधते. ती जाहिरातीचे व्यापक

आंतरिक अंग असते. मोहिमेचे व पर्यायाने उत्पादित वस्तूचे बाजारपेठेत भवितव्य नक्की काय ते कल्पनेमुळे ठरते. जाहिरातीतील कल्पना ह्या वस्तूच्या गुणवत्तेवर आधारीत असतात असे नाही तर उत्पादनाची गुणवत्ता सत्यातून पटवून सांगते. अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करणे, खिळवून ठेवणे आणि विकणे, ती वस्तू वा सेवा विकत घेण्यास प्रवृत्त करणे, हे कल्पक जाहिरातीचे कार्य आहे. जाहिरातीतील प्रभावी कल्पना ही वस्तूच्या गुणवत्तेसंबंधी विचारांची देवाणघेवाण करते. एखादी वस्तू बाजारपेठेत अगदीच नवीन असते. त्या वस्तूची बाजारपेठ बनेल असे आलेखन दृक्प्रतिमांकनकाराला करावे लागते. हे आलेखन तशाच प्रकारच्या जुन्या वस्तूशी तिची तुलना करून आणि नव्या वस्तूच्या नवीन सोयी कोणत्या हे जाहिरातीत दर्शविण्यात येते. उदा. अतिशय प्रभावी घटक असलेला साबण बाजारपेठेत प्रस्तुत करावयाचा असतांना जाहिरातकर्ता जाहिरातीद्वारा असे सांगतो की तो वापरायला सोपा व सुलभतेने वापरता येतो म्हणजे दृक्प्रतिमांकनकाराने त्या वस्तूची वैशिष्ट्ये ग्राहकांसमोर सादर केली आहेत.

दृक्संकल्पाच्या श्रेणी

दृक्संकल्पाची व्याख्या आणि क्षमता, दृक्संकल्प निर्मिती मागील विचार, क्रमिक चर्चा ह्याची व्याख्या करणे दृक्संकल्पासाठी परिणाम कारक होईल. दृक्संकल्पाची लोकप्रियता व त्याचे महत्त्व, दृक्संकल्पाच्या रूपात दृक्संकल्पाच्या दृष्टिकोनातून वस्तूची विक्री किंवा उद्देश्य डोळ्यासमोर ठेऊन इच्छित फलनिष्पत्ती पदरात पाडण्यासाठी दृक्संकल्पाची निर्मिती केली जाते. म्हणून दृक्संकल्पाला तीन श्रेणीमध्ये वर्गीकृत करता येते. १) दृक्संकल्प २) चित्रे/विशिष्ट आकार ३) समस्या सोडवीने.

विशिष्ट घटना तथा विचार व्यक्त करण्यासाठी दृक्संकल्पाची निर्मिती केली जाते म्हणजे विचारांचे प्रतिनिधित्व करते तसेच आदर्श श्रेणीतील दृक्संकल्प हे रचना प्रक्रियेच्या रूपात परिभाषित केलेली असते म्हणून मानव व्यवहार, संसाधन योजना सोबत दृक्संकल्पाची निर्मिती आणि त्याचे महत्त्व, क्षमता, मौलिकता, हे सर्व संबधित व्यवहारिक कार्यासाठी दृक्संकल्पाचा विचार केला जातो.

दृक् प्रतिमांकन आणि विक्री कल्पना

जाहिरातीमधील विविध घटक, मांडणी, कल्पक विषयाला अनुसरून कल्पकतेची पार्श्व संकल्पना प्रस्तुत करण्यासाठी मूलभूत संकल्पनेसंबंधी विचार, नियोजन व चर्चा विवरण याद्वारे विविध प्रकारे विक्री कल्पनेचा विकास करता येतो. ग्राहकासमोर असलेल्या जाहिरातविषयक विविध प्रश्न/समस्या ह्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी बहुतेक जाहिरातीमध्ये नियोजन तत्संबंधी स्वीकृती, बदल घडविला जातो. जाहिरातीच्या निर्मितीसाठी व महत्त्वपूर्ण मुद्यावर कच्ची रेखाटने केली जातात, संशोधन केले जाते, त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा होते. सामान्यतः हे सारे विविध स्तरांतून कल्पक दृष्टिकोनातून संचालित होते. जाहिरातीमधील दृक्संकल्प प्रगल्भ अवस्थेत पोचते-तत्संबंधी प्रथम कल्पना सुचविली जाते. त्या क्षणापासून अंतिम मांडणी आणि जाहिरातदार यांना पसंत करे पर्यंत सर्व प्रक्रिया होतात. जाहिरात समस्येला दोन किंवा अधिक उत्तरे असू शकतील. कोणत्याही विक्री संदेशाचे रूपांतर किंवा आविष्काराला विविध पद्धतींनी करता येते. नजरेसमोरील समस्येच्या संदर्भात विशेष नाट्यपूर्ण, उत्तेजक, कार्यक्षम व परिणामकारकीत्या विक्रीविषयक कथन करणे ही गोष्ट त्या-त्या समस्येवर दृक्प्रतिमांकनकाराच्या निर्मिती कौशल्यावर अवलंबून असते.

दृक्संकल्प व संकल्पना:

उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी वापरण्यात येणारा दृक्संकल्प यातून विक्री वस्तूबाबतची संकल्पना मांडली जाते. संकल्पना कशी साकारायची ज्यातून विक्री वस्तूचे अंतरंग, वस्तूचा उपयोग व इतर बाबींची संपूर्ण कल्पना ग्राहकाला समजेल याचा विचार करावा लागतो.

‘सर्व आकृती हे जुन्याचे नूतनीकरण असते’ वस्तूच्या विक्रीसाठी दृक्प्रत्ययी संकल्प ही सुयोग्य माहितीवर अवलंबून असते. त्या पूर्ण कालीन प्रश्नांची आधुनिक उत्तरे, बाजारातील माहिती आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या विक्री वस्तूत केलेला उपयोग या सर्वांची माहिती द्यावयाची असते. अर्थातग्राहकाला वस्तु विकत घेण्याचा मोह उत्पन्न होईल. विविध दृक्संकल्पाचे नियोजन करून जाहिरातीसाठीचा अंतिम दृक्संकल्प घडवायचा असतो हे दृक्संकल्प केवळ सहायकाचे काम करतात. अशाप्रकारच्या आकृतीचे समुच्चयात्मक उपकरण सर्व जाहिरात संस्था आपल्या दृक्प्रतिमांकनकाराला स्वतःतील कौशल्याचा वापर करून नवीन दृक्संकल्पीय आकृतीबंध तयार करावा ही समुच्चयात्मक उपकरण दृक्प्रतिमांकनकाराला पुरवीतात. ज्यामुळे वाचक उत्पादन शब्द आकारात खिळुन राहातो. ही माहिती सहजपणे उपलब्ध होते व हाताळता येते. पुन्हा-पुन्हा पाहून, विक्रीयुक्त परिणाम साधता येतो. अशा ‘दृक्संकल्पनात्मक आकृतीबंधाच्या’ वापरामुळे जाहिरातकाराची सृजनशीलता वाढीस लागते. स्वतंत्र दृक्प्रतिमांकनकार किंवा एकत्रित काम करणारे दृक्प्रतिमांकनकार मिळून एकमेकांच्या विचारविनिमयातून प्रश्न सोडविणाऱ्या दृक्संकल्पाची निर्मिती करतात.विक्रीवस्तूच्या आंतरिक गुणांचे संदर्भ मांडणारा दृक्संकल्प तयार करतात.

संकल्प आकृतीतून निर्माण होणारी उत्तेजना

विक्री वस्तूचे दृक्संकल्प, आकार, स्वरूप व काम करण्याची पध्दत व तंत्र त्यामागील यंत्रणा यातून उत्तेजना निर्माण करता येते. त्यामुळे व्यक्तिगत स्थानिक जागा जिथे वस्तूची विक्री करावयाची आहे किंवा जगभरातील बाजारपेठामध्ये अशा सर्व ठिकाणासाठी विक्रीवस्तूच्या दृश्य आकारातून वस्तूचे अंतर्बाह्य गुणधर्म, उपयोग दृक्प्रतिमांकीत कराव्या लागतात, जेणे करून ही अशी बहुउपयुक्त वस्तु आपल्याजवळ हवीच अशी इच्छा ग्राहकांच्या व बघणाऱ्यांच्या मनात निर्माण होईल. जागतिक स्तरावरील विविध प्रसिद्ध कंपण्याच्या बोधचिन्हांची आकर्षक मांडणी करून संभाव्य ग्राहकांना ही जाहिरात वाचनीय व खिळुन ठेवण्यास प्रवृत्त करते.

‘शेड्रोफ’; १९६६-६७ यांनी वैश्विक स्थानिक व्यक्तिगत पातळीवर विक्रीवस्तु दृक्संकल्पाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या माहितीबाबतची वैशिष्ट्ये खाली नमुद केली आहेत.

- वैश्विक स्थतरावर जर वस्तूच्या उपयोगाची माहिती मिळत असेल तर ती संदर्भासह असणे गरजेचे नसते.
- स्थानिक बाबतीत मिळणारी माहिती त्या-त्या भौगोलिक भागातील गरजा, लोकांच्या आर्थिक भावनिक स्तर याबाबत असावी.
- व्यक्तिगत माहिती ही वस्तू उत्पादक गटाने त्या-त्या व्यक्तीच्या बुद्धीनिष्ठ जेणेकरून भावनिकतेचा काही संबंध न ठेवता जाणीवांचा अंदाज घेऊन मिळवावी.
- वस्तू उत्पादक व्यवस्थापनाने सर्व प्रकारच्या माहितीचे गुणात्मक विवेचन करून विविध गुण प्रकट करणारे घटक एकत्रित करून सुबोधपणे त्यांची माहिती आकृतीद्वारे जाहिरातकार ग्राहक उपलब्ध करून, त्यांच्या मनात वस्तुखरेदीची इच्छा उत्पन्न होईल याबाबत प्रयत्नशील असावे आणि त्यासाठी वस्तुतील गुण व कार्य यांच्या जास्तीत जास्त अमूर्त संबंधाचा मागोवा घ्यावा.
- विक्री वस्तूच्या दीर्घकालीन व कमी कालावधीतील उपयोगाबाबतच्या प्रेरणा वस्तुशी सुसंबंध असाव्यात.
- दृक्संकल्पीत आकृती वस्तुची आंतरीक माहिती व वस्तुचे स्वरूप स्पष्ट करणारी असावी. वस्तूचा उपयोग ज्या भूभागावर

होणार आहे त्याप्रमाणे तेथील ग्राहकामध्ये वस्तु खरेदीच्या प्रेरणा निर्माण करणाऱ्या असाव्या.

निष्कर्ष

ग्राहकांमध्ये संकल्पीत आकाराची ओळख निर्माण करून योग्य विक्री परिणाम घडून येते. एकुणच संकल्पनावर आधारीत चित्र आकृती अंदाज घटकाचे कार्य सांगण्यापेक्षा सुलभ, वैज्ञानिक पध्दतीचा अवलंब करावा. ग्राहकांच्या पूर्वज्ञानाच्या आधारावर ही आकृती घडविल्यास त्यामधून वस्तु वापराबाबत उद्भवणाऱ्या मुद्यांचा, अडचणींचा पूर्वमागोवा घेऊन मिळणाऱ्या माहितीचा वापर करून अंतिम वस्तु आकृती घडविणे ही व्यापार वाढविणारी गुरुकिल्ली ठरते.

संदर्भ ग्रंथ

- १) डॉ. ग.म.रेंगे; जाहिरात कला आणि कल्पना:मुंबई, हिमालया प्रकाशन.
- २) डॉ. ग.म.रेंगे;विचार प्रसारणाचे विश्व:मुंबई, हिमालया प्रकाशन.
- ३)डॉ. श्रीपाद जोशी;जाहिरातीचे शैलीशास्त्र:नागपूर, मंगेश प्रकाशन.
- ४)शांतीनाथ आखाडे;दृक्कला: मुलतत्वे आणि आस्वाद, पुणे, प्रकाशन.
- ५)पूर्णमा पान्डे;कला के मूलतत्व और सिध्दांत:वाराणसी, आर्य प्रकाशन.
- ६) शांताराम भातखंडे; दृक्कला व मूलतत्वे: मुंबई.
- ७) नरेंद्र यादव;विज्ञापण डिझाईन एवं सिदधांत: जयपुर, रा.हि.साहीत्य अकादमी प्रकाशन.
- ८) नरेंद्र यादव;ग्राफीक डिझाईन: जयपुर, रा.हि.साहीत्य अकादमी प्रकाशन.
- ९) संजय सालुंके;डिझाईन व ग्राफिक.
- १०) एन.बी.वैदय;विज्ञापणाचे विश्व:नागपूर, मंगेश प्रकाशन.
- ११) डॉ.वंदना नं खेडीकर; जाहिरातीचे शास्त्र: पुणे.
- १२) Judson brevities and Herbert Hall Palmer;Introduction to Advertising : Mc-graw Hill Publication in busyness education.
- १३) Harry Walker Hephher; Advertising Creative Communication with Consumers
- १४) Marzana, Stetana (1999); Creating Value by Design: Thoughts and Facts, Antique Collectors, Club.
- १५) Kulkarni P.V. (1997) Modern Marketing Research : Bombay, H.P. House.

सभी शाखाओं की शिक्षाप्रणाली में नाट्यशिक्षा का योगदान

डॉ. वैशाली केशव बोदेले

एम.एफ.ए. पी.एच.डी. ड्रामा
सहाय्यक अध्यापक, नाट्यशास्त्र विभाग
डॉ. बा. आं. म. वि. औरंगाबाद

सार (Abstract)

नाट्यकला यह एक ऐसी शाखा है जिसका सभी विषयों से संबंध जुड़ा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली नाट्यकला के सिवाय साध्य नहीं हो सकती। नाट्यशाखा का महत्व समझने से पहले हमें आधुनिक शिक्षाप्रणाली को समझना जरूरी है। उसी के माध्यम से हम आज नाट्यशिक्षा का महत्व समझ सकते हैं। हमारी रोजमर्रा कि जिंदगी में हम रोज नई बातें कहीं-ना-कहीं से सीखते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। मनुष्य के विकास में अध्ययन का महत्व हम सभी को मालूम है।

कूट शब्द (Keywords)

बाह्यविकास, अंदरूनी विकास, शिक्षानीति, शिक्षाप्रणाली

प्रस्तावना

जिसे हम सही मायने में विकास कहते हैं वह दो तरीके से होता है

- १) बाह्य विकास।
- २) अंदरूनी विकास

बाह्य विकास समृद्ध करने के लिए बहुतसी बातें हम अपने आप या किसीको देखकर सीखते हैं जैसे कि, चलना, बोलना, उठना, बैठना, एवं सोचना यह सारी बातें अनुभूति से हमें विकसित करती रहती है किंतु जहाँ आंतरिक बौद्धिक ज्ञान की जरूरत पडती है तब सही मायने में 'विकास' की प्रक्रिया शुरू होती है ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं।

१. 'शिक्षानीतिचे राजकारण' इस किताब के जरिए प्रसिद्ध नाट्यलेखक प्रभाकर मांडे जी लिखते हैं, "प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप मुख्यज पद्धतीद्वारा था जिसमें श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय एवं पुनरावृत्ति यह शिक्षाशाखा के प्रमुख अंग हुआ

करते थे। अर्थात् प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश अनुभव, ज्ञान, चित्त, चरित्रसंवर्धन, आध्यात्मिक, नैतिक, व्यक्तित्व विकास, कर्तव्य पालन, सामाजिक कुशलता, राष्ट्रीय संस्कृति शिक्षा एवं संरक्षण इस आधारपर हुआ करती थी।" इन्ही सारी बातों को आज शिक्षा शाखा में अंतर्भूत करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यापकों पर है। तभी अध्ययन द्वारा इससे संबंधित अर्थात् संशोधन साध्य हो सकता है। नाट्यकृति के माध्यम से कोई भी विषय सहजता से समझने में आसानी होती है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल पश्चिम देशों में ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों में 'कला शिक्षक' की नियुक्ती की जाती है फिर चाहे वो साइन्स, या इंजिनिअरींग की ही शाखा क्यों न हो, सभी शाखाओं में एक कला शिक्षक अनिवार्य होता है। इससे कला के प्रति लोगों का रुझान तो बढ़ता ही है साथ में अध्ययन में आयी हुई कई रुकावटों को दूर किया जाता है। इस माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। पाठशालाओं में बच्चों के ज्ञान, क्षमता एवं अंदरूनी गुणों को उजागर कर उसका अंदरूनी विकास कराने के लिए नाट्यकला एवं नाट्यशिक्षा का उपयोग किया जाता है। इससे अंदर छपी प्रतिभा को बाहर लाकर उसका आत्मबल अपने आप बढ़ने लगता है। किंतु इन सारी बातों की जिम्मेदारी एक अच्छे अध्यापक द्वारा ही पूर्ण हो सकती है।

पवार एन. जी. अपने, भारतीय शिक्षणातील आधुनिक विचारप्रवाह इस किताब के जरिए कहते हैं, "भाषा प्रयोग शाला के माध्यम से, बच्चों के उच्चारण, भाषा कौशल्य में वृद्धि होती है। जिसमें वह बार-बार कोई जानकारी टेपरिकॉर्डर अथवा, सिडी के माध्यम सुनकर अध्ययन करता है। इस अध्ययन से उसके भाषा एवं उच्चारण के विकास में वृद्धि की जाती है।"

बलवंत देशमुख प्रथम भाषा मराठी के माध्यम से लिखते हैं, "बच्चों के अंदरूनी विकास हेतु उनमें छपी प्रतिभाओं के माध्यम से नाट्य प्रस्तुति करने से

वह खुद के भीतर छूपी प्रतिभा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। लेकिन विद्यार्थी नाट्यकृति के माध्यम को अध्यापन में अपनाने के लिए अध्यापक को नाट्य में एवं नाट्यकृति में रूचि होनी चाहिए। इससे वह अभिव्यक्त होने में हिचकिचाहट नहीं करते और वास्तविक रूप में जीवन का अनुभव विद्यार्थियों को अपने आप मिल जाता है। इससे वह और भी ज्यादा सजग हो जाता है।”

कार्यशालाओं का आयोजन

पाठशालाओं में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जरिए जो कार्यशालाएँ की जाती हैं। उनसे विद्यार्थियों को अध्यापन में सहायता मिलती है जैसे कि, चर्चाएँ, वादविवाद, निबंध पठन, काव्य पठन, कथा कथन, ग्रंथ प्रदर्शन, गाने, खेल, नाट्यकृति, पिकनिक, नाट्यछटाओं का आयोजन, महापुरुषों का जन्मदिन एवं स्मृतिदिन, राष्ट्रीय त्यौहार, वक्ताओं के संभाषण, अर्थात् दृक-श्राव्य माध्यम से बच्चों के अध्ययन में रूचि लायी जाती है। कला की यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा सृजनात्मक तौर पर आने से अध्ययन की खामियों को दूर किया जा सकता है। अर्थात् शिक्षा के अनेक शाखाओं में कला का ज्ञाता होना यह आज के समाज की जरूरत है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास होने में ‘नाट्य अध्ययन’ आज महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। इसीलिए केवल पाठशाला, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि प्रायवेट ऑफिस, कार्पोरेट ऑफिस, सरकारी दफ्तरो में भी कार्यशालाओं का आयोजन आज बड़ी मात्रा में किया जाता है। छोटे-मोटे कार्यशालाओं के जरिए ना केवल मनोरंजन होता है किंतु ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसीलिए नाट्यशाखा के संशोधन की आज जरूरत बढ़ रही है।

नाट्यकला का उपयोग

नाट्य यह एक सामूहिक कला है। बिना टीम के नाट्यकृति उजागर नहीं होती। इसी **Team Spirit** के जरिए कई इतिहास घटित हुए हैं। एक सृजनशील व्यक्ति के रूप में कलाकार केवल उभरता ही नहीं बल्कि निखरता भी है, और अपने से जुड़े हुए अन्य लोगों के विचारों में भी वृद्धि लाता है।

शैलर एवं बेटी का कहना है, **“Creativity is an application of knowledge and skill in new ways to value goal”** मनुष्य सृजनशील हो उसका विकास हो इस उद्देश से ही, नाट्यशिक्षा को एक ‘उपचार प्रक्रिया’ के रूप में देखा जाता है।

नाट्यशिक्षा मनुष्य को विद्वान ही नहीं बनाती उसे जागृकता भी प्रदान करती है। अच्छी-बुरी बातें खुद देख कर, समझकर वह लोगों के समक्ष ले आता है, इसीलिए अच्छा इन्सान बनने हेतु, नाट्यशिक्षा का महत्व है। शुरुआती दौर में

‘कलाशिक्षक’ केवल चित्रकला एवं पेंटिंग का ज्ञान रखने वाला ही माना जाता था, किंतु कला के प्रति नाट्यशाखा का महत्व जानने के बाद, नृत्य, नाट्य, संगीत एवं अन्य कलाओं का ज्ञान रखने वाला शिक्षक ही ‘कलाशिक्षक’ कहलाता है।

आज के दौर में कला के प्रति निर्माण हुई यह एक बहुत बड़ी जागृकता ही कहनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि नाट्यशिक्षा, **Classroom Teaching** से बाहर निकलकर **Activity base** के आधार पर सक्षम होती है।

सीखने का तरीका

Edagar Dale इन्होंने १९६० में अपने प्रयोग के जरिए ‘Cone of Learning’ का अविष्कार सिद्ध किया इसका अभ्यास अगर हम करें तो पता चलता है हम जो रोज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या अध्ययन करते हैं उसे बहुत ज्यादा समय तक हम याद नहीं रख पाते। उस बात को स्मरण में रखने का एक समय निर्धारित होता है, इस कोन को समझने के बाद यह पता चलता है की कही हुई, बाते हम केवल दस प्रतिशत ही याद रख पाते हैं। जो बाते हमें सूनने से ज्ञात होती है वह २० प्रतिशत ही हम याद रख पाते हैं। देख कर सीखी हुई बातें केवल ३० प्रतिशत ही याद रहती है। मात्र जब हम कोई बात देखकर सुनकर समझते हैं तो हमारे स्मरणशक्ति में ५० प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। यह सारी बाते समझने के बाद जब हम खुद अनुभव लेकर कथन करते हैं तो उसे स्मरण में रखने का कार्यकाल ७० प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन जब हम कहकर, करते हैं अर्थात् नाट्यकृति द्वारा कोई बात समझते है या समझाते है तो वह सारी बाते ९० प्रतिशत हम नहीं भूल पाते। अर्थात् हमारी स्मरणशक्ति ९० प्रतिशत याद रखती है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और अध्ययन और भी ज्यादा सरल हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि, नाट्यकृति द्वारा कोई भी बात, आसानी से समझी भी जाती है, समझायी भी जाती है।

‘Cone of Learning’ अध्ययन करने का एक सरल उपाय है जिससे केवल और केवल ज्ञान में वृद्धि होती है। जब सायन्स ने इस बात को स्वीकारा तो हमें स्वीकारने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वैसे भी, किसी भी देश या राज्य का विकास वहाँ के पढ़े लिखे लोगों पर निर्भर है, अगर नाट्यशाखा हमें सरल शिक्षा प्रणाली प्रदान कर रही है, तो हमें स्वीकारने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यह बात सचमुच बहुत अच्छी है, कि देश के कई राज्यों में नाट्यशाखा द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर चाहे विषय कोई भी क्यों ना हो। भूगोल, इतिहास, राज्यशास्त्र, पर्यटन, सौंदर्यशास्त्र, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, सायकॉलॉजी, ललित कलाएँ, शिक्षणशास्त्र, प्राचीन इतिहास, लोकप्रशासन,

साहित्य या कोई भी भाषा शास्त्र सभी विषय नाट्यद्वारा पढ़ाये जा सकते हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण यह है कि, जब हम छोटे होते हैं तब शिक्षक हमें गीत गाकर अभिनय करके कविताएँ, याद कराते हैं, और हमें भी वही करने लगाते हैं। जब हम कविताओं में अपनी भावनायें एवं अभिनय भरते हैं तो उस कविता को हम बड़े होने के बावजूद कभी भूल नहीं पाते यह बात केवल नाट्यकला से ही संभव हो पाती है। बचपन में पढ़ी हुई कविता या पाठ हम कभी भूलही नहीं पाते। इतिहास के पन्नों को पलटकर जब हम, मुगलकाल छत्रपती शिवाजी या संभाजी के बारे में पढ़ते हैं तो उतने ही जल्दी भूल भी जाते हैं, लेकिन वही बात जब हम नाट्यकला द्वारा अर्थात् नाटक द्वारा देखते हैं तो वही छत्रपती शिवाजी की कहानी समझने में हमें आसानी होती है। समाज में छुपी वास्तविकता का दर्शन हमें नाटक कराता है।

निष्कर्ष

- नाटक केवल लोगों में जागृकता ही नहीं लाता बल्कि क्रांति करने की प्रेरणा भी वह लोगों के हृदय में उभारता है। तभी तो, सत्यशोधी जलसा, आंबेडकरी जलसा, गांधीवाद, या आधुनिक समाज की

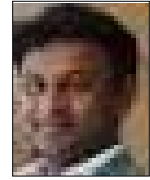
विचारधाराएँ, यह सारी बातें नाट्यकला द्वारा और भी सक्षम एवं मजबूत बन जाती हैं।

- आज बड़ी मात्रा में नाट्यक्षेत्र के प्रति जागृकता निर्माण हो चुकी है तभी तो, टेलीविजन से जुड़ी कई शाखाओं में नाट्यकला का आधार लिया जाता है।
- नाट्यशास्त्र की यह प्रक्रिया इन्सान में परिवर्तन ला सकती है और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यही समाज की सच्चाई भी है। बस नाट्यशिक्षा का उपयोग हम हमारे जीवन में सही मायने में कर सके और लोगों को भी इसके प्रति जागृक कर सकें तो सही मायने में हम नाटकों के माध्यम से शिक्षाप्रणालि में सुधार ला सकते हैं। एक कलाकार होने के नाते यह हमारा फर्ज है, ऐसा मुझे लगता है।

संदर्भ ग्रंथ:

1. शिक्षणनितिचे राजकारण, प्रभाकर मांडे, पृष्ठ क्र. 92
2. पवार एन. जी. भारतीय शिक्षणातील आधुनिक प्रवाह
3. बलवंत देशमुख - प्रथम भाषा मराठी, नलिनी प्रकाशन, नागपूर, प्रथम आवृत्ती 2009
4. ४. फोबेल - एज्युकेशन बाय डेव्हलपमेंट - शेलर अँड बेरी
5. एडगर डेल - कोन ऑफ लर्निंग

Childrens' Book Illustrations: It's Importance in Education

Jaiprakash G. Kalwale

Assistant Professor
Dr. D Y Patil College of Applied Arts & crafts
Pune

Abstract

Childrens' picture books are a powerful tool for teaching important values. They affect their intellectual development, help children develop a love of reading, build confidence, give ideas about something unknown, create curiosity, improve childrens' skills, strengthen visual thinking, enhance supervision, help to become an intelligent, responsible citizen.

The mental health of children is very important. Great efforts should be made for its intellectual development. Picture-books help to understand the meaning of a book and relate it to their own lives.

Colorful pictures in a children's book are very appealing to children who are just about to start learning and reading.

Keywords

Books, Illustration, Children, social, Educational, psychology, creative, design, benefits, intellectual

Introduction

Pre-primary education in India through kindergarten, playway or play schools has become popular. It is supplied to children over the years. These schools have different terminologies for different levels of classes starting from pre-nursery, Nursery, KG, LKG (Lower Kindergarten) and UKG (Upper Kindergarten). There are four levels of school system in India:

- Lower Primary (ages 6 to 10),
- Upper Primary (11 and 12),
- Higher (13 to 15) and Higher Secondary (17 and 18).

These stages are very important for holistic development of children. Books are very important for children's social, psychological, and emotional

growth. Emotions like Sympathy, respect, care, and love should be incorporated in parents and citizens.

Purpose of illustrations

The main purpose of illustration is to get a message across to the readers or viewers. Some of the illustrations are absolutely breath taking but their job is to elaborate and clarify the meaning of the text. In the books meant for children, illustrations are used to make the children learn how to read. Illustrations are capable of transforming a simple story into an exciting and fascinating one. Learning through books The colorful illustrative books play vital role in developing the thought process of children. Books are powerful media for teaching ethics and values to children. They can relate the illustrations with their personal lives. They get the opportunity to learn many things through these books.

Imagination and creativity

Imagination is an important aspect for creativity and novelty. When children develop their ideas, they think out of the box. They obtain the ability to defend with any misfortune in future. Children learn to fight with challenges. They get new perspective. Our problems can be easily overcome by imagination. It is important for healthy growth of children.

Illustrative books

Illustrative books play very important role in development of childrens' personal improvement as well as social growth. Illustrated books influence on children's mind.

Kids get inspired for reading through colorful illustrated books. Parents Provide colorful books to keep them engaged, kids do not understand what the

story is and what its purpose is. However, they keep looking at them with colorful pictures. They try to understand that these children become the first element in creating interest and developing habit of reading.

Factors affecting children

The following factors affect children

keeping students engaged in colourful books.
engaging children in the story part of book.
strengthening the visual thinking by showing them pictures.
understanding through visualization.
Encouraging children to read a book

Confidence building

A picture-book gives the child the chance to become part of the storyline and controls the actual speed of the story. Reading a page, reading, gradually or fast reading, going back. This makes reading confidence in them and creating control over them.

Improving children's skills

A child can understand only incomparable in the world. With the picture, things are conceptual and its ideas are triggered; The ideas in it are strong. The relations between the objects and the contents related to it begin to match the interconnected relationship. This action starts to increase the temperature.

Handy Interaction tools

The picture book discusses many things about today, dealing with abuse, security, jealousy, customs, sexual problems, atrocities, etc. Normally teachers and parents fail to communicate these things properly, in such cases books can be very helpful, because the child may feel hesitant to talk to their parents or teachers.

word collection

Children follow the illustrated book and they slowly understand things. New words often appear in them and attach to the given picture. Illustrative suggestions help them understand the most complex concepts. Reading books based on the pictures are fun for kids and they can be read again with interest. In this way, they effectively prepare their vocabulary.

Effective education tools

Pictures are curious, since you are speech-friendly in your language; illustrated books are used to teach children. It is used effectively even from kindergarten to higher education. In kindergarten, children get an idea of things that were previously completely unknown to them. Many things in nature, as well as the identity of the surrounding world, such as the sky, sun moon, stars, fruits, flowers, leaves, vegetables, birds. Animal e Recognition is done by new ones. Good and bad habits, relationships, animal love, bird love, social brotherhood, love, communication, health, cleanliness e. These include many vital things. For older ages, the interactive drawing design helps in the difficult issues of scientific understanding of children and lessons in history. The system is organized using a pictorial book to show all these topics. Lack of pages without any interaction or pictures can remove the child. There are various engineering and conceptual concepts taught by students in graduate level at even graduate level. It is through some of the Hindi films that we have seen that the children express their emotions through the picture, on the back side of it, they get their emotional depiction.

Conclusion

Learning how to use the tools available can dramatically improve the learning process for children. Book Illustrations teach valuable lessons and give mental relaxation This has been proven in school textbooks The pages contain thousands of graphs, models and pictures. This is because our brain is multifaceted. The effect of a realistic or abstract picture can affect children's mind. The explanation in the children's book helps the child to take the first step into the world of words values.

Reference

- <https://www.maailustrations.com/blog/article/the-role-of-illustration-in-childrens-book/>
- <https://www.happydesigner.co.uk/childrens-book-illustration-and-its-importance-within-education/>
- https://www.who.int/topics/child_development/en
- https://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_psychology

योग एवं कलात्मक अभिव्यंजना

जुलेशा वानखेडे

एम. ए. मास कम्युनिकेशन
योग सर्टिफाइड

सार (Abstract)

योग से कलाकार के जीवन में अनेक बदलाव आ सकते हैं तथा उसका लाभ मानसिक तौर पर उसे हो सकता है जिससे वह शांत, संयमी, स्थिर, एकाग्र बन सकता है। उसका मनोर्धय भी बढ़ता है। ना केवल मानसिक अपितु बौद्धिक लाभ होता है, जैसे, आकलन शक्ति का बढ़ना, विप्लेषण क्षमता बढ़ना निरिक्षण शक्ति बढ़ना, विवेकबुद्धी का उपयोग करना आदि शक्तियाँ बढ़ती हैं। योग हमें मानसिक और बौद्धिकता के साथ आध्यात्मिक दृष्टी से आत्मज्ञान का दर्शन कराता है। चित्त वृत्ती का निरोध कराता है तथा एकाग्रता का अनुभव कराता है, एकाग्र करता है।

कीवर्ड (Keywords)

योग, कला, अभिव्यंजना, वृत्ति, निरोध, अनुभूति, योग क्रिया, कला प्रक्रिया, एकरूपता

प्रस्तावना

योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। योग इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज इस धातू से हुई है। योग का सरल शब्दों में विचार करते हुए कहा गया है, "योग याने मिलना, एकरूप होना". शरीर, मन और आत्मा का एकरूप होना याने योग।

कला से हमारा तात्पर्य है मनुष्य द्वारा कौशल्यपूर्णता से निर्माण की गई कलाकृति। कला यह मनुष्य निर्मित होती है। शरीर, मन, भावना, कल्पना, अनुभव, संकल्पना आदि का इसमें समावेश होता है। आम तौर पर मानव द्वारा उसके दिमाग में चल रहे

हजारो प्रकार की कल्पनाओं का अन्य लोगों के सामने कुशलता पूर्वक प्रदर्शन करना याने कला कहलाती है। यह कला संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, शिल्प आदि रूप में दिखाई देती है। कला एक ऐसी बहुमूल्य सम्पत्ति है जो हर किसी के पास तो होती है परन्तु मनुष्य उसे पहचानने में देरी करता है। या फिर कभी पहचान भी नहीं पाता। लेकिन जिसने भी अपनी कला को पहचाना वह कलामाध्यम से स्वयं का विकास कर सकता है।

योग की परिभाषा

योग संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओंका उल्लेख किया गया है -

1. पातंजल योग दर्शन के अनुसार कहा गया है

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”

अर्थात चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध ही योग है।

2. गीता में भगवान

श्रीकृष्ण के अनुसार 'योगः

कर्मसु कौशलम्' अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है।

3. विष्णुपुराण के अनुसार 'योगः संयोग इत्युक्तः

जीवात्म परमात्मने' अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है।

4. बौद्ध धर्म के अनुसार "कुशल चित्तैकगता

योगः" अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता योग है।

योग से होने वाले बदलाव

योग से मनुष्य जीवन में अनेक बदलाव आते हैं। अच्छे, बुरे, सच, झूठ, सत्व, असत्व का ज्ञान प्राप्त

होता है। योग से इंद्रियों को नियंत्रित रखने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए निरंतर योगाभ्यास करना जरूरी है। केवल आसन और प्राणायाम करने से यह संभव हो जाएगा यह मानना हमारी भूल है। परम अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आसन व प्राणायाम का अभ्यास यह एक आरंभिक प्रक्रिया है। साधारणतः मनुष्य आसन एवम् प्राणायाम करने की शुरुआत तो करता है लेकिन प्रत्याहार इस आष्टांग योग के पांचवे अंग को करने में स्वयं को असमर्थ पाता है।

कला योग एवं सहजज्ञान

कला के बारे में सिद्धांत रूप से यह कहा गया है कि वह अनुकरण है, वह संकल्पना है, वह कल्पना है, वह अभिव्यक्ति है, वह सहजज्ञान है और उसका अंतिम उद्देश 'आनंद' की प्राप्ति है।

- योग की संकल्पना क्या है?
- क्या कोई योगी किसी कलाकार की भांति अपनी कल्पना की अभिव्यक्ति करने के लिये स्वतंत्र है?
- क्या योगी को निश्चित तौर पर बताए गये योगिक तंत्र का ही इस्तेमाल करना होता है?
- क्या सहजज्ञान को योग-प्रक्रिया में स्थान है?
- क्या योग का अंतिम उद्देश्य आनंद-प्राप्ति है या ध्यान-प्राप्ति का है जिससे समतोल व्यक्तिमत्त्व का उदय हो सके?

इस पर विचार करने के बाद योग के सम्बंध में यह कहा जा सकता है कि कला के समान योग में योगी स्वयं को अभिव्यक्त करता है। सहजज्ञान का उपयोग भी योग क्रिया में होता है।

कला एवं अनुभूति

कला के कारण मनुष्य को इस संसार की अनुभूति होती है। यह अनुभूति व्यक्तिगत स्वरूप की होती है। मनुष्य जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता इस अनुभूति में होती है। यह परिवर्तन स्वयं को पहचानने में मदद करता है। इस परिवर्तन से कलाकार की एक अलग पहचान बनती है। अपनी अंदरूनी ताकत एवं सामर्थ्य का जब कलाकार को एहसास होता है तब उसकी आंतरिक उर्जा कार्य करने लगती है। इस

उर्जा का सही उपयोग यदी कलाकार करता है तो उसकी रचना का उचित परिणाम दर्शकों पर होता है। दर्शकों के प्रतिसाद से प्राप्त उर्जा से पुनःनिर्माण की संभावना बढ जाती है। कलाकार सदा सक्रिय बना रहता है। कला मनुष्य को उसका व्यक्तित्व निखारने में मदद करती है। कला का परिणाम मनुष्य की भावनाओं पर होता है। इससे दर्शक के मन में निहित भावनाओं का विरेचन होता है। इतना ही नहीं उसकी भावनाओं का शुद्धिकरण भी होता। इस कारणवश स्वयं अभिनेता एवं दर्शक दोनों सामान्य स्थिती में आ जाते हैं। यह स्थिति आनंददायक होती है। इसमें दर्शक एवं कलाकार स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है।

योग-प्रक्रिया एवं कला-प्रक्रिया

मन, बुद्धी तथा शरीर का एकरूप होना 'योग' कहलाता है। संकल्पना एवं अभिव्यंजना का एकरूप होना 'कला' कहलाती है। मन, बुद्धी एवं शरीर के एकरूप होने के लिये जिस प्रक्रिया से किसी योगी को गुजरना पडता है, उसे 'योग प्रक्रिया' कहते हैं। संकल्पना को साकार करने के लिये कला में जिस प्रक्रिया से किसी कलाकार को जाना पडता है उसे 'कला-प्रक्रिया' कहा जाता है।

योग प्रक्रिया में उत्पन्न बाधाएं (वृत्तियाँ)

योग-प्रक्रिया के समय कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये बाधाएं कौनसी है यह जानना आवश्यक है।

योगाभ्यास में इन बाधाओं को वृत्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है यह वृत्तिया निम्न प्रकार की हैं-

1. **प्रमाण वृत्ति** - इस वृत्ति का परिणाम प्रमाण पर आधारित है। सत्य स्वरूप को जानने हेतु मनुष्य केवल प्रमाण मिलने पर ही विश्वास रखता है।
2. **विपर्यय वृत्ति** - यह वृत्ति भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराती है। जिससे सत् को असत् तथा असत् को सत् मानने की चेष्टा मनुष्य करता है।
3. **विकल्प वृत्ति** - इस वृत्ति के कारण मनुष्य कल्पनाओं में जीता है। वह किसी वस्तु का होना न होना अपने कल्पना से निश्चित करता है जिससे वह सत्य से अभिज्ञ होता है।

4. **निद्रा वृत्ति** - यह वृत्ति मनुष्य के आलस्य, अनुत्साह, उपेक्षा, प्रमाद इनकी प्रचिती देता है। इस वृत्ति के कारण कुछ भी दिखाई न दे किन्तु उसका अभाव प्रतीत होता है।

5. **स्मृति वृत्ति** - इसके कारण देखा हुआ जाना हुआ है उसका पुनःस्मरण होता है। यह संस्करण जो निष्कृष्ट योनी में रहते समय अभ्यास में आते हैं वह स्वभाव के अंग बन जाते हैं।

इन्हीं पांच वृत्तियों में मनुष्य उलझा रहता है जिससे मनुष्य को स्वयं से एकरूप होने की अनुभूति नहीं हो पाती। अनुभूति से हमारा तात्पर्य है खुद को जानने की कोशिश। यह अनुभूति दूसरों की न होकर स्वयं के आकलन से होती है। अनुभूति यह मन में उठने वाले विचार, अनुभव तथा इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती है।

इन बाधाओं का निराकरण कैसे करना इसके लिये कुछ उपाय बताए गये हैं। **आसन तथा प्राणायाम के माध्यम से एवं उसके तकनिक का कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करके इन बाधाओं पर कोई योगी विजय प्राप्त करता है।** जब तक यह बाधाएं सम्पूर्णतः निष्काशित नहीं की जाती तब तक योग-साधना पूर्ण नहीं होती एवं मन, बुद्धि तथा शरीर में सामंजस्य प्रस्थापित नहीं हो सकता ऐसी धारणा है। **केवल मन, बुद्धि एवं शरीर का जुड़ना योग नहीं है बल्कि उनका एकरूप हो जाना योग-सिद्धि है।** यह अत्यंत कठिन है, परंतु आवश्यक है।

कला प्रक्रिया में उत्पन्न बाधाएं

कला-प्रक्रिया में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कलाकार इन बाधाओं को समझ लेता है। जब कोई शिल्पकार किसी पत्थर से गांधी का शिल्प बनाता है तब वह छिन्नी का उपयोग करके उस पत्थर में जो गांधी नहीं है, उन हिस्सों को छांटता है, मतलब वो हिस्सा जो बाधक है और जिसकी आवश्यकता नहीं है। जो हिस्सा बचता है वह 'गांधी' कहलाता है। ऐसे कई गांधी तथा कई दूसरे रूप उस पत्थर में पहले से ही मौजूद हैं। कलाकार कुशलता से, अपने 'इच्छित रूप' को बाहर निकालता है एवं कला सृजन करता है।

कुछ प्रश्न

क्या योग सृजन में भी मन, शरीर, एवं बुद्धि के 'इच्छित रूप' को निश्चित किया जा सकता है? क्या शरीर, मन और बुद्धि के इस 'इच्छित रूप' को साकार करने के लिये आसन तथा प्राणायाम इन तकनिकों का उपयोग किया जाता है? क्या इसके लिये विशेष परिश्रम लेना आवश्यक है? जिसप्रकार किसी शिल्पकार के पास जो यह 'कुशलता' होती है और वह जन्म से ही उसके पास होती है, क्या वैसी कुशलता किसी योगी के पास जन्म से ही होती है

इन प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा।

कला में योग की उपयोगिता

कला एवम् योग का अर्थ जानने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि जिस तरह कला का सृजन शरीर, मन और अंतरआत्मा के सामंजस्य से होता है इसी तरह योग की स्थिती शरीर, मन, और आत्मा की एकरूपता से ही उत्पन्न होती है। पर समझने वाली बात यह है कि अगर कलाकार को कलाकृती का निर्माण निरंतर करना है तो उसे यह प्रयास करना होगा कि उसका शरीर और मन स्वस्थ रहे और यह स्थिती योग के निरंतर अभ्यास से आ सकती है।

- योग हमें आसनों के माध्यम से शारिरीक तौर पर सृष्ट रखा है।
- प्राणायाम के माध्यम से श्वास-प्रश्वास की गती में नियंत्रण लाकर हमारे चित्त को शांत करने का प्रयास योग करता है
- योग जीवनशैली एक कलाकार के मन और शरीर को स्थास्थ रखकर उर्जा प्रदान करने का कार्य कर सकती है। **कलाकार का स्वस्थ शरीर ही सृजनात्मक कलाका निर्माण करता है।**

कलात्मक अभिव्यंजना

स्वयं की विचार धारणाओंका, भाव-भावनाओंका प्रकटीकरण करना अभिव्यंजना कहलाती है। अभिव्यंजना की सौंदर्यात्मक कसौटी विखंडनात्मकता से प्रस्तुत होती है। सामंजस्यता के साथ कलाकार को जब कला निर्मिती करना असंभवसा लगने लगा तब उसने अपने विचारों का निडर होकर प्रकटीकरण किया और यही कलात्मकता अभिव्यंजना सिद्धांत के रूप में प्रचलित हुई। इस से प्रेरित होकर वह अपना कलात्मक कार्य सृजनशील रूपसे करने लगा। यह करते समय उसे एकाग्रता से तटस्थ रहकर स्वयं को प्रकट करना जरूरी हो गया। **एकाग्रता से कार्य करने के लिये योग साधना जरूरी है।**

योग जीवनशैली अपनाते हुए हर कलाकार आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि योग माध्यम से यदि एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है तो इसका उपयोग कलाकार स्वयं की कलात्मक अभिव्यक्ति में कर सकता है और इसका उचित परिणाम उसकी रचना पर हो सकता है। इस विचारधारा में कई प्रश्न उपस्थित होते हैं।

- क्या कला और योग का संबंध प्रस्थापित किया जा सकता है?
- कलाकार को कला निर्मिती करते समय, क्या योग साधना करने की आवश्यकता है?
- कलात्मक अभिव्यंजना जिस स्थिती में उत्पन्न होती है क्या वह स्थिती योग द्वारा प्राप्त की जा सकती है?
- क्या कलात्मक अभिव्यंजना योग माध्यम से संभव है?

ऐसे कई प्रश्नों का अध्ययन करते समय यह ज्ञात हुआ की, कला एवम् योग एकदुजे से संबंधित है।

निष्कर्ष

- जिस तरह योग शारीरिक और मानसिक क्रियाओंका जोड़ है, उसी तरह सृजनात्मक
- स्वामी योगाभ्यासी मंडल

कला' शरीर और मन के सामंजस्य से ही, नयी संकल्पना के साथ निर्मित होती है।

- सृजनात्मक कला का निर्माण कलाकार के शरीर और मन का जोड़ है। इसी लिये कलाकार को अपना शरीर और मन स्वस्थ रखना अनिवार्य है और यह योग माध्यम से संभव है।
- योग साधना एकांत में रहना सिखाती है।
- योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर मन को एकाग्र तथा चित्त में उठने वाली वृत्तियोंका निरोध करना सिखाता है।
- योग क्रिया दृष्ट प्रवृत्तियों को दूर कर आत्मिक उन्नयन करने में सहकार्य करती है। यही बात एक कलाकार को कलात्मक अभिव्यंजना करने के लिये प्रेरित कर सकती है।
- जिस स्थिती में कलाकार बाहर की दृष्ट, कुषक, आक्रमक, विचलित, भयावह स्थिती से खुद को दूर रखता है, स्वयं को एकांत में रखकर अपने भाव,भावनाओंका, विचारोंका स्वत्रतापूर्ण कला सृजन करता है उसे ही कलात्मक अभिव्यंजना कहा जाता है। यह स्थिती योग माध्यम से संभव हो जाती है

संदर्भ

- पातंजल योग दर्शन, लेखक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रकाशक - चौखंबा
- भारतीय योग सिद्धांत, लेखक इंद्रनारायण रमण प्रकाशक शिवलिक
- मानवी उत्कर्ष आणि योग पद्धतींच्या लेखक अनुजा राव, असीम कुलश्रेष्ठ, प्रकाशक सत्यम
- कला अभिव्यक्ति, लेखक जयप्रकाश प्रकाशक जगताप - 2016
- कला साधना, लेखक डॉ. विनोद नारायण इंद्रकर, प्रकाशक कला भारती
- योग स्वरूप, लेखक जनार्दन स्वामी, प्रकाशक जनार्दन

*A work of art is an integrated system
of images*

Lalit Kala Guru

Dr. Vinod Narayan Indurkar

Significant effects of digital advertising on the consumers

Prof. Mandar S. Kulkarni

(MFA, Dip.A.Ed.)

Asst. Professor

D YPatil College of Applied Arts & Crafts, Akurdi, Pune

Abstract

Considering the rapid advancement of technology and the change in the mindset of the people today, consumers consider advertising media like newspapers, magazines, TV as "Old Age Media". Consumers look to media as a "New Age Media" and exchange messages, communicate, express their feelings, and enjoy, such as Facebook, Twitter, Instagram, etc. People are more eager to choose new mediums in the new age. The present paper discusses digital advertising techniques and advertising innovations. The content of this paper will definitely make you aware of the new and emerging digital media advertising that is transforming the medium of advertising through the incredible innovations and technologies used by advertisers.

Keywords

Digital advertising, Digital Media, Mobile Advertising, Social Media Advertising

Introduction

Advertising has changed dramatically in recent years, and technology has become increasingly difficult to handle. What used to be dominated by television and print media is now increasingly confused and different mediums are used to reach the target audience. The future of advertising as advertising agencies and businesses lies in the ability to stay creative and swim towards technology at the same time. Of course this is not an easy task and there are many ways in which technology has shaped the future of advertising at every moment. The www (World Wide Web) has become the fastest growing advertising medium in this decade as the number of Internet users around the world continues to grow

rapidly. According to a report by the Bureau of Interactive Advertising (AIB), advertising revenue has increased almost tenfold in 2019-20. The tenfold increase in advertising revenue reflects not only the changes in advertising and the media, as well as the importance of online advertising to the industry, but also its rapid impact on consumers. Advances in technology, online ad distribution, and display formats in which researchers need to help media and advertisers understand the growing influence of new media and mediums in that community. Let's take a brief look at the future of technology-driven advertising and new media.

Digital Advertising

If you do an experiment, about 70% of people say that they are impressed to buy a product just by watching the video online. About 62% of purchasing decisions can be found on Facebook & Instagram the social media. Because a lot of people spend enough time online, we can also call this their second job.

Because people spend a lot of time online, some small businesses need advertisers with low advertising budgets to build their brand awareness, increase leads, and sell. Or they will not be able to survive in the market around them. That is why digital advertising is so important. Digital advertising is the best way to reach where customers spend most of their time.

The advertiser can take advantage of the popularity of trusted sites like Facebook, YouTube and Google Search. This is because these sites sell your advertising space to you in order to reach many other services to their own customers. When you

advertise on a platform, you effectively support the platform that your customers like.

Digital Advertising Media

1. Mobile advertising

While mobile advertising is not new to you all, in the future you will need to focus more on location-based mobile advertising. Consumer lifestyle is defined by mobile usage. Nowadays, wherever people go, mobile is always with them, and some insane people even carry mobile in the toilet. So this ad-based location-based ad is extremely important and crucial for this. With this in mind, the advertiser should focus on developing an advertising campaign. Creating a highly specific and targeted advertising campaign requires the use of location and the right data; in fact, using predictive analytics can also help tell your product to a target audience and to a specific location.

With billions of people using smart phones to purchase and research products, it is not surprising that the advertising medium landscape sees mobile devices as an important advertising medium. According to e-marketer estimates, the cost of global mobile advertising in mobile has quadrupled in 2019 to billions of dollars.

As customers start coming to the app (thereby overcoming the hassle of finding a compatible browser to display the site), advertisers are investing in mobile and in-app ads. The app has the advantage of targeting a more responsive audience that can be referenced through ads and aggregate demographic information.

The most suitable ads for mobile will be short, interesting and valuable.

The most popular types of mobile ads are banner ads

Most common mobile ad type. Mobile advertisers may put ads on top or bottom banner of a page or app. They are design to be clean and more broad to provide users with an overview of a particular business.

Video ads

play before media like you tube, Also featured on pages apps where they

can be expanded and played when tapped.

- Features high users engagement but content must be compelling in order to not annoy the user.

Types of Video Ads:

1. Linear Video Ads
2. Overlay Video Ads
3. Interactive Video Ads
4. Companion Video Ads

Native ads

Advertising designed to look like this.

It reflects the content and

tone of the page or app.

- Basic ad formats include content wall, app wall, news feed and content flow.

"In Feed" Ads

Ads that appear in your news feed on social networks (ie. your Facebook or Twitter feed)

Search & Promoted Listings

Ad listings that appear at the top of your Google search results, or in the side bar

Content Recommendations

Recommended articles that appear below the article you just read.

Gamified ads

- These ads allow users to interact with them while they're watching.

Full-screen or Interstitial ads

- Takes up full screen. This is why they are also known as full screen ads. Increase engagement, but need to be more focused and quality content.

- Great for high quality images and messaging and videos.

2. Ads in-app

The most important of all the new mediums are the applications. Mobile applications present a challenging but highly engaging medium for advertising. In-app ads can compete well with past TV ads, and they come in many forms. However, it is up to the ad interface designer to attract in-app ads as

well as be non-interactive. In-app ads focus on the user's interface and intuition so

that customers don't have to worry about it. The use of the app is a private activity and the information contained in your advertisement may seriously affect your campaign.

3. Social media advertising

Social media is a new buzzword used to describe various web-based platforms, applications and technologies that enable people to interact socially with each other through the web. Some examples of social media sites and of applications include Facebook, YouTube, Del.co.us, Twitter, Diggs, Blogs and other sites that contribute primarily based on user participation - the site that manages and distributes user-generated content (UGC). As with traditional PR and advertising, which can be expensive, the main cost associated with social media is not cash. And any business willing to spend some time on social media and networking sites, willing to build a community or a fan base can benefit.

There is no doubt that social media advertising is the most important platform for advertisers. Advertising agencies will need to offer better and more creative ways to campaign on specific social media tools. What works on Snapchat will not work on Instagram and what works on Twitter will not work on Facebook. These subtleties need to be carefully evaluated by the advertiser and the advertising agency before running the campaign. In the future social media ads will be more personalized and hyper-local, thanks to all the data available at the moment.

4. Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)

If you feel that augmented reality and virtual reality (AR and VR) are primarily limited to games and entertainment, you can't get away from the truth. Both VR and AR make ads interactive, giving customers more power to interact with your marketing or advertising message. The advent of VR platforms has already overshadowed digital advertising as it provides sensitive and emotional connections that other platforms cannot easily do. In

addition, both AR and VR must be fully present, making the customer a hyper-localized solution. There is a lot of potential in store ads in this area.

Benefits of digital media

- **Affordable and Scalable**

You can see the headlines: Digital advertising costs skyrocketing. But the headlines don't really reflect the reality when you can see that Roy can break even on small business ventures Digital advertising is affordable. You can start digital advertising on Facebook with 5 per day. Increase your budget as you grow. Analyze, test and streamline to maximize your return on investment. It's easy to measure based on your conversion rate and the number of customers you can handle at any given time. If you're a little surprised that your ads are performing well, you can suspend them without getting caught.

- **Reach and Impressions**

'Reach' refers to the number of people who are able to see your ad.

'Impressions' indicates how often your ad was displayed. As the ad may be shown to the same person more than once, in most cases the number of impressions may exceed 'reach'.

- **Click-through ratio**

Click-through ratio (CTR) is the percentage of clicks. So, if you get two clicks per 100 impressions, your CTR is 2 percent. You can use this metric to understand the effectiveness of different advertising campaigns. For example, if you have the same number on two different campaigns - campaigns with more clicks will get better CTR and therefore will perform better.

- **Conversions**

'Conversion' is the number of people who follow your call to action (CTA) and complete the desired action by clicking on the ad. Downloading an e-book, purchasing a product or signing up for your services can be an action.

- **Rate acquisition cost**

Value per Receipt (CPA) calculates the total cost to be paid to the customer. This can be calculated by dividing the total campaign cost by the number of conversions.

- **Return on investment**

Return on Investment (ROI) is a metric to evaluate the effectiveness of your campaign. Also known as Return on End Spend (ROAS), ROI measures how much a campaign earns compared to the cost required to run the campaign.

Conclusion

As 2021 begins, the strategies and power players in the advertising media are constantly changing. As a result, the landscape of advertising has evolved. A big shake-up has emerged in the form of a growing presence in the digital marketing. Next year, spending on digital marketing will surpass that of traditional TV commercials. Vendors should be prepared to adapt to upcoming digital marketing trends and incorporate new forms of promotional content into their strategies.

The future of advertising is as chaotic as it is today. The more we see the race of technology ahead, the more difficult it will be to keep creative businesses digital with everything. However, this is the reality, and many other businesses have suffered similar changes. However, AdTech will help the most

creative to reach the most innovative heights and the future can be really exciting for those who are really good at it. Ad agencies that don't think about personalization or data will fall behind, but agencies and professionals who use emerging technologies and media platforms smartly will survive now and in the future.

References

- The advertising effects-how to change behaviour - AddamFerrier
- PandeyMonium - PiyushPandey
- Mobile marketing for dummies - Michael Becker & John Arnold
- Mobile marketing: finding your customers no matter where they are - Cindy Krum
- The age of influence - Neal Schaffer

Image References

- <https://images.app.goo.gl/BozrJM6AhTes9eXV6>
- <https://images.app.goo.gl/K6dSwhCzE4rYCq5XA>
- <https://images.app.goo.gl/TCtSj4pFHFLEbgh8A>
- <https://images.app.goo.gl/zUpzpTYjdVNV7FuB7>
- <https://images.app.goo.gl/xbfCo8yd5dzcTVRd8>
- <https://images.app.goo.gl/JZxUsaKtVF4kLJ3KA>

Theatre Art and Imagination

Manisha Malhotra

PhD Student Theatre Dept., Dr BAMU Aurangabad MH

Abstract

Art holds an equal place to academics. It should be treated equally important in the education system. More inclusive approach to the arts not only help children perform better in academics but it will gradually produce better human beings as it develops the sensitivity, emotional connect to the outer world. Here we would be focusing on theatre and how this art form helps in the academics. There is a publication in the national art education association from Harvard project zero (REAP) which shows the evidence wherein the arts have helped in the academic improvement.

Keywords

Academics, Theatre Education, Imagination, Theatrical Production

Introduction

Although art is instrumental in academic growth but this study by Harvard claims to just stop justifying the arts instrumentally. It says that arts offer a way of thinking unavailable in other disciplines. The same might be said for athletics. The arts are good for our children, irrespective of any non-arts benefits that the arts may in some cases have. Just as a well-rounded education requires education of the body through physical education, a balanced education requires study of the arts. The arts are fundamentally important part of our culture. Therefore we should promote art as art and not as something which would benefit the children academically. For an all-round growth, art is important as any other subject.

The Term "Art"

Art is something that is created with imagination and skill and that is beautiful or that

expresses important ideas or feelings. Art is a diverse range of human activities in creating visual, auditory, performing artifacts, expressing the author's imaginative, conceptual ideas, or technical skill, intended to be appreciated primarily for their beauty or emotional power (ref1, 2). The three classical branches of visual art are painting, sculpture and architecture (ref 3). Theatre comes in the broader definition of the arts. Performing arts comprise dance, music, theatre, opera, mime and other art forms in which a human performance is the principal product. Theatre creates the imagery and scenery out of the written text in front of the audiences making them believe in the world that is created on stage with their imagination.

Place of Art in Academics

Classroom drama and verbal skills-in all the cases, students who enacted texts were compared to students who read the texts but didn't enact them. Drama not only helped children's verbal skills with respect to the texts enacted; it also helped children's verbal skills when applied to new, non-enacted texts. Thus drama helps to build verbal skills that transfer to new materials. Such an effect has great value for education; verbal skill is highly valued, adding such drama techniques costs little in term of effort or expense and a high proportion of students are influenced by such curricular changes (ref 4).

Art and Imagination

Art and imagination are inseparable. Any art is created with imagination. Imagination enhances the creativity. And when we talk about theatre, imagination plays a wide role. The play script, which itself is a construction of imagination, is just a point of departure from which the director and the cast hope

to arrive at a finished work of art. Actors must use their imagination to create characters including their motivation and the meaning of their action. The audience will then suspend disbelief and allow the imaginary world of the stage to live in them. Imagination is everything to a successful theatrical production. It is the power of theatre that lets audiences imagine whatever they want them to imagine. Audience are very well aware that they are going to watch a scripted play, but the power of performers or let's say theatre makes them enter into the imaginary world of stage and feel and empathize with characters onstage. It is all possible only because of imagination. And that is why language is no barrier for theatre. Theatre has its own language that gets communicated to the audiences. And sometimes to show one's own point of view in a scripted play, imagination plays its own part.

Bharatendu Harishchandra is known as the father of Hindi literature and Hindi theatre. His most famous work "Andher Nagri Chopat Raja" is a popular play of modern Hindi drama and a political satire. It was his imagination that created a play with fun characters but it also commented on the current issues of their time due to colonial rule. He tried to comment and raise his voice against the colonial rule through his art form.

Art and imagination together tries to bring about changes in the systems of how our society works. Play "Luna" scripted and directed by Tripurari Sharma was performed solo by Sapna Sand. This play was based on a poem by Shiv Kumar Batalvi. Luna is based on the legend of a young, low caste girl from himachal who is forced to marry an ageing king. Sapna sand, the actress who herself happens to be from himachal says, "in folklore, luna is depicted as a villainous character, but batalvi has made her a heroine"(ref6). Luna's spirit is not broken and when she falls for king's son, she doesn't do the usual women thing: she doesn't keep quiet, expressing her feelings for him. He poses the question, if a woman displays her feelings and offers her love to a man of her age, then has she done something wrong?

Here from being a folklore to a poem by batalvi, the imagination of the artist/poet played a

very crucial role. The villainous character of the folklore is turned into a heroine by a poet. The imagination of a woman who would like to express herself as she wants. Her longings, her desires, her wishes and the cruel society is beautifully presented in a form of a theatrical production by tripurari sharma. Sapna as the lead luna justifies the character through her strong performance and powerful singing. The issues presented in the play are still relevant.

Many a times women are not being asked about their wishes and their desires. And if they do question, then they are termed as dangerous. Sometimes plays are constructed by imagination and improvisations. Play "Dhara Ki Kahaani" is one such example. The play script was based on an idea where what if objects start taking revolt for their misuse. It was a work of collaboration and improvisation. Different actors worked on different ideas to create scenes. Every performer crossed their limits of imagination to develop concrete scenes. Different chunks were arranged and worked upon to form a production under the direction of Kanupriya Pandit & Maneesh Verma. The primary characters were- fan, bulb, tap and dustbin. The story revolves around parents and their children and how that family misuse the electricity, water etc & harm the environment. It was about green revolution and saving the nature and planet. This play was a fine product of imagination. A talking fan, bulb, dustbin, tap was a delight to watch as an audience. Like this production, many a times in drama lessons children are motivated to imagine themselves as objects or vegetables and talk about it. This is a very out of the box situation for them and here their knowledge of the particular object or vegetable along with their imagination plays a vital role in creating something which is challenging and sometimes funny for them. Imagination bring about the creativity and if not at least they are trying to imagine themselves in the given situation and talk. Which is ultimately improving their verbal skills. So again imagination and art goes hand in hand for any creative theatrical production.

Theatrical productions of Ratan Thiyam are appreciated and loved nationally as well

internationally. It is the power of imagination that he possess through which he creates beautiful scenery on stage. He uses traditional art forms, martial arts and physical movements to convey the action of the story. Audiences can visualize every scenery be it an elephant, or a moon through light, props and physical actions of performers. His instrument is his imagination that is implemented by the actors he trains in his repertory. While talking of the ideal actor, he says, "theatre is a composite art, and actor a vehicle for expression of the thematic content, so the actor must be a composite man... he need not master all forms of art but he must acquire the basics of aesthetics so that he can utilize the experience as a vehicle of expression in a space called the performance stage"(ref.7). Urubhangam, Andha yug, Antigone, Prologue, When we dead awaken are some of his finest works to experience as an audience.

Similarly we have seen director Waman Kendre experimenting with folk forms and folk music in his theatrical productions. This too requires the imagination to develop a script and design the production musically in plays like "Zulwa", "Jaanemann", "Gazab Teri Aada" etc. Gazab teri ada is inspired by Aristophanes "lysisstrata" where women refuse physical relationship overtures of men/husband unless they renounce recourse to war that destroys family and much else. The action of the play takes place in imaginary time and place which revolves around the never ending aspiration for the expansion of kingdom and is the constant battle for the continuous fights in the battle field. Under laya's leadership all women refuse to make physical contact with their husbands. At the end, the queen too joins the protest. Hence the violence appreciating king and his war loving soldiers breaks down in front of this unique, peaceful and non-violent protest by the women. The play ends with the call for peace and humanity.

The original Greek play was a comedy. In fact the play might not even be a plea for an end to the war so much as an imaginative vision of an honorable end to the war at a time when no such ending was possible(ref.8) . It was pure imagination showing a way, a possibility to end war like situations. Imagination thus played a very important part in creating a play like lysisstrata. It inspired the director to turn this idea into an Indian context, decorated musically to connect all the events of the play. Theatre in its true sense is trying to reflect the various problems of our society and trying to find and think of different solutions.

Conclusion

Art reflects the problems of our society, sometimes it does try to give solutions, sometimes it just try to raise questions, sometimes it educates and so on. Art in any form is integral for the growth of our culture and society. Art is equally important to academics as well. Art and imagination are inseparable. Art needs to be learned, practiced like any other subject. It requires the same willingness, dedication and love to nurture and grow.

References

1. "Art definition" oxford dictionaries
2. Art merrian-websters dictionary
3. Vansari, glorgio(18 dec2007). The lives of the most excellent painters,sculptors, and architects. random house publishing group ISBN 9780307432391
4. Translations, the national art education association, volume10, no.1, a referred publication reproduced by permission harvard project zero(REAP).
5. Sahapedia interview of kirti jain in youtube.
6. India today, magazine, Anna M.M Vetticad,aug21,2000
7. A.sommerstein,Aristophanes: lysisstrata, the clouds(penguin classics,1973, pg.178)
8. Shodhganga pg94 ch-4 ratan thiyam

Innovative packaging design trends in the current scenario affecting marketing process

Prof. Nitin A. Taware

Assistant Professor,

Dr. D.Y. Patil College of Applied Art & Crafts, Akurdi, Pune-44

Abstract

The main goal of this study is to design new and Innovative packaging design trends in current scenario that's creating good effects on marketing Process. "Innovative packaging design can be a market-winner". Such design consists of art, supported by knowledge and experience. To create an innovative packaging design, it is not enough to have an aesthetic sense. It must also be supported by experience resulting from a well-known problem. Innovative mean unique, something different.

The consumer market is growing rapidly every year, and the number of competitors in different types of products and commodities has steadily increased. In order to stand out from the competition, every company tries to invent something new and gain a competitive advantage in providing products to the end customer. "Innovative Packaging and packaging design is a popular and important marketing tool", that can differentiate companies from each other and enjoy more priority among competitors.

Keywords

Innovative packaging, marketing Process, packaging as a marketing tool, consumer, perception

Introduction

Packaging involves designing and producing suitable packaging for the product. Nowadays, the importance of packaging has increased because it plays a protective role in protecting the product on the way to the supermarket shelf, and sometimes even during the life and use of the product. Packaging helps identification of the product, brand particularly with the increasing trend in self-servicing like vending machines and since the products are well sealed it

helps in maintaining quality and handling. And the current scenario the pictures have changed for good effects on marketing Process only innovative content.

Packaging and packaging design have become significant factors in the marketing of diverse "consumer goods" and have a main role in communicating product benefits to the customer. Czinkota & Ronkainen (2007) deem that product packaging is connected to other variables in the marketing mix (Rundh 2009, p. 988). Cateora & Ghauri (2000) say that these variables are within the control of the company and they help to adapt to the changes in the business environment (Rundh 2009, p. 988). According to Packaging Federation (2004 a,b), these changes occur in different areas: new technology, materials development, logistics requirements, environmental issues, consumer preferences; all are the key factors for making decisions on marketing strategy (Rundh 2009, p. 988).

Practical and necessary innovations: -The biggest difficulty in designing innovative packaging is to convince customers that they need it. Therefore, to create a new product, one should consider products that are missing from the existing products on the market. They need to be familiar with the problems your customers are currently experiencing.

Personalization of innovative packaging: - When acting on the market, where many companies treat the customer according to the same schemes, it is worth asking for feedback directly. The client wants to be charmed and encouraged to buy. He also expects the product to be tailored to his individual preferences. **Innovative Packaging Design Play in Your Marketing Strategy.**

Although it can be said to be one of the most important factors in marketing products, even if it is

not one of the most important factors, in many cases, product packaging design has been most overlooked. Even if it takes so long to develop the product and in-depth study of extensive market research to clearly understand the target market, and analyze the competitors, they may still need to realize the need to study attractive product packaging at the last minute. Good product packaging is essential for maintaining product justice and selling it to the target market.

According to the requirements of the company and marketing process, designing product packaging advertising materials should do more important things.

Catching the customer's eye – Product packaging design needs to be distinctive, eye-catching and unmistakably their brand and their product. Look at them competitors and think about what they can do to stand out from them and win over your target market. If there product stands out from the crowd, it is sure to win more favor with the consumer. By spending the time and effort to create unique packaging and they stand to make more of an impression and gain a positive response from consumers, particularly younger ones. They need to work hard on creating packaging that is aesthetically pleasing and creative to draw the consumer's attention to first the packaging, and then its contents at the point of sale. For some products, this is of even more importance, particularly in the cosmetics and confectionary sectors where consumers are much more likely to buy beautifully designed decoratively packaged products.

Functionality and innovation – Innovative packaging can make old products seem new, especially if it has a strong novelty appeal, for example, seasonal packaging. Unusual packaging can help to increase interest in a product and therefore boost sales. However, whilst innovation is appealing, functionality is essential for successful product packaging design. As great as a design may look, if packaging can't stand up properly on a shop shelf, it is nowhere near as effective. so its necessary to focus on their work.

Packaging helps and aids the following marketing functions

1. Collecting information on Consumer preferences

2. To know of the relative position with other competing products.
3. Enhances the perceived value to a customer by protecting from deterioration, spilling, Spoilage or evaporation during transit from manufacturer to the display shelf.
4. It enhances convenience of usage by cleanliness and use without disturbance.
5. Brand identification and Product handling in stores.
6. The displayed Product performs a communication function by its unique identification features, sales promotion through labeling, and general advertising and promotion.
7. Through unique identification it facilitates differentiation, and during repositioning Strategy it helps by its unique design.
8. Promotes and triggers impulse buying if packaging is attractive and Innovative.
9. Through attractive Innovative packaging price barriers can be overcome.
10. Through Innovative designed selling messages can be imprinted which can promote Sale of product.

Analysis and emotional decision making

The function of packaging is one of the most important areas of packaging design. It has started from simple product identification and gradually developed into Brand promotion and image communication in a powerful and interesting way. This one Communication starts where the buyer starts the purchase They are based on several criteria (e.g. product category, product category, Product size, quantity or quantity, advertising influence, etc. all These conditions depend on time, browsing or product comparison. but if None of these factors have occurred, so the purchase decision will be partly analytical And partly emotional.

Attraction and packaging

Packaging is a key part of the marketing plan for any business that makes or sells products. A product's package can be the selling point for many consumers by delivering a sense of quality while also reflecting the product's brand image. It is critical in retail sales, where the right packaging design can attract the consumer's eye and make the product stand out next to a rack of the competitor's product.

Packaging "Gold Star of Marketing Mix

Marketers today are using packaging to attract consumers marketing practices that are no longer affected by classic advertising and sales – signage and advertising are easily overlooked, But your innovative product simply cannot. If people are looking for Specific items, your packaging is what you really want to sell Send it to them in a flexible way at any given retail location Packaging, especially to convey values, mission, and the quality that makes the product so outstanding and effective performance of packaging.

THE FIVE PS OF MARKETING

Packaging "Gold Star of Marketing Mix"

Products on the market, store the products in Warehouse and sell products in retail stores, and Large shopping mall and protect it for end use Consumers call it product packaging. Company use Product packaging to attract more customers packaged products is considered safe to use consumer.

Every product even uses some kind of packaging it is just a label with a price. This research paper will let you know how innovative product packaging is used in manufacturing, its purpose in marketing and some important pack.

The emerging trend of packaging involves more graphics Design to attract customers (see the Today, the role of design is not just to discover and clarify the importance of shape and shape Structure.

Packaging designers must have experience now Designers, guide customers through difficulties unique experience-because of what experience is today's customers are pursuing. The packaging designer is now responsible for coaching experience, which leads to Links to products and brands. The important business benefits that packaging offers:

- A substantial representation of your brand and company values
- An increased impact on the point of purchase
- Opportunities for new channels of distribution
- A comparable enhancement of product delivery and

experience Examples- Some innovative packaging designs in market.

When beehives and eggs unit. This packaging makes takeaways much more convenient Ethnic drinks brand Paper Boat

This innovative packaging design combines unparalleled egg protection with great design. It is also made from recycled paper - making it incredibly eco-friendly. Instead of the massively wasteful packaging traditionally provided by fast food restaurants, wouldn't it be great if you could carry it all in one hand? Well, that's exactly what this compartmentalized fast food packaging solution is attempting to achieve. Carry your drink, burger, fries, and dessert all in one with this handy, one hand fast food package. Paper Boat is a product of Bengaluru-based Hector Beverages which also produces Tzinga (energy drink). The packaging graphics reflect simplicity and purity of the drink inside. Its curvilinear profile appearance is friendly, memorable and the pilfer-proof winged cap is comfortable to hold, turn and replace as well as aligned to the brand visual language. Flat colors, simple shapes and a pack language reminiscent of the childhood landscape, all contribute to the delightful nostalgia that the brand is all about," she adds. Paper Boat packaging also recently won at The India Story Design Awards in Packaging Design category.

Conclusion

For companies newly entering the market or introducing companies'new products on the market or trying to expand into new products Market, packaging can help improve its products positioning and pricing strategy. Height it is recommended to pay appropriate fees to the market and enterprises Pay attention to the packaging.

Poor packaging may be one of them Causes of product failures on the market. It is Necessary conditions for formulating and implementing innovative packaging standards Corresponding strategies to better protect and promote a product for a

good sell to market and a long life memorization on product packaging.

References

1. www.interestingengineering.com/12-innovative-packaging-ideas-that-makes-it-worth-buying-the-product.
2. info@thepackagingexperts.co.uk.
3. www.packagingdigest.com/trends-issues/3-ways-packaging-aids-brand-marketing
4. <https://smallbusiness.chron.com/packaging-affect-consumers->
5. <https://www.indiaretailing.com/2016/10/31/food/food-grocery/beyond-products-5-innovative-product-designs-of-fmcg->
6. Fundamentals of Packaging Technology, Institute of Packaging Professionals Soroka (2002) "The multi-faceted dimension of packaging: Marketing logistic or marketing tool?" British Food Journal, Vol. 107 Issue: 9, pp.670 – 684 - Bo Rundh, (2005).
7. Silayoi, P., &Speece, M. (2007). The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1495-1517.
8. Morgado, A. (2008). Logoplaste: innovation in the global market, Management Decision, 46(9), 1414-1436.
9. www.boundless.com/marketing/textbooks/boundless-marketing-textbook/branding-and-packaging-10/packaging-75/the-purposes-of-packaging-379-4135/.
10. <https://www.boundless.com/marketing/textbooks/boundless-marketing-textbook/branding-and-packaging-10/packaging-75/packaging-strategies-381-4137/>.

कला आणि अभिव्यक्ति

पल्लवी पंडित

ए.एफ.ए. नेट (पेंटिंग)

असिस्टंट प्रोफेसर, नटराज आर्ट अँड कल्चर सेंटर

गोषवारा (Abstract)

अभिव्यक्ति वाद ही संज्ञा पाश्चात्य कला विश्वात 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला अस्तित्वात आली असली तरीही कला आणि अभिव्यक्ति यांच्या संबंधाची पाळेमुळे थेट मानवाच्या आदिम अवस्थेपर्यंत जाऊन पोहोचतात.

मुळात अभिव्यक्ति होणे ही मनुष्याची मुलभूत गरज आहे. काळ व परिस्थितीनुरूप मनुष्य स्वतःला अभिव्यक्ति करित आला आहे. कधी ही अभिव्यक्ति धार्मिक अभिव्यक्ति असते तर कधी ती सामाजिक अभिव्यक्ति असते तर कधी ती व्यक्तिगत अभिव्यक्ति असते. वेगवेगळ्या कारणाने आणि कारणास्तव अभिव्यक्ति व्यक्त होत आली आहे.

उकल शब्द (Keywords)

अभिव्यक्ति, रंगभाषा, शामलरंग, लय, ताल, प्रयोग, समाजभान

प्रस्तावना

चित्रकलेच्या अनुषंगाने कला आणि अभिव्यक्ति या विषयांतर्गत ज्या व्यक्तिच्या अभिव्यक्तिचे अंतरंग येथे उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ती व्यक्ति म्हणजे ज्यांनी ४००० च्या जवळपास काव्ये आणि गीते साकारली, नाट्य लेखन करणारे संगीतातील नवीन रागांची निर्मिती करणारे, रविंद्र संगीताचे जनक, साहित्यरचनेसाठी नोबेल पुरस्कार मिळविणारे पहिले आशियायी व्यक्ति-श्री. रविन्द्रनाथ टागोर (१८६१-१९४१) होय. अशी ही प्रतिभावान व्यक्ति जणू जिच्या जिद्वेवर व लेखणीवर सरस्वती विराजली आहे. अशा व्यक्तित्ने आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात चित्रकला निर्मिती सुरु केली.

काही प्रश्न

स्वतःला शब्दाच्या माध्यमातून समर्थ व प्रभावीपणे व्यक्त करित असताना का म्हणून रविन्द्रनाथांनी चित्रकलेला अभिव्यक्तिचे माध्यम म्हणून निवडले असावे? असा महत्वाचा प्रश्न आपल्याला पडतो. समिक्षक व कवी सुधिन्द्रनाथ दत्ता यांना लिहिलेल्या एका पत्रातील कवितेत आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर सापडते. ती कविता अशी आहे. "Words do not pamper me. Her rule is strict my lines laugh at their will, they do not restrict me....." या खेरीज चित्रकर्ती राणी चंदा यांच्या पुस्तकात

रविन्द्रनाथांच्या विचारांचे काही संदर्भ आढळतात ज्यात ते म्हणतात. "I wish I could do away with all other things and Just paint. I truly feel in my life today an urge to paint." या आणि अशाच प्रकारच्या भावना टागोरांनी व्यक्त केलेल्या आपणास आढळतात. त्यावरून असे वाटते की, शब्दांच्या माध्यमातून व्यक्त होताना येणारे बंधन, मर्यादा त्यांना जाणवत असावे. ती अपुरेपणाची व असमाधानाची भावनाच कदाचित त्यांना चित्रकलेकडे घेऊन आली.

स्वतःची रंगभाषा

टागोरांच्या लिखाणाचा आणि चित्रांचा अभ्यास केला असता एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते ती म्हणजे या दोन्ही माध्यमांसाठी त्यांनी आपली स्वतःची एक अशी रंगभाषा निर्माण केली होती. कवी, कादंबरीकार, समिक्षक असलेल्या केतकी कुशारी यांनी रविन्द्रनाथांवर लिहिलेल्या एका निबंधात त्यांच्या रंगभाषेचा उल्लेख आढळतो. या शोध निबंधात त्या म्हणतात, "टागोर रंगांच्या संदर्भाचा उल्लेख करताना मुख्यतः पारंपारीक संस्कृत शब्दांचा व फारसी शब्दांचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने करित लाल आणि हिरव्या रंगांसाठी बंगाली भाषेत अनुक्रमे 'लाल' आणि 'शोबुज' असे शब्द आहेत. या रंगांचा उल्लेख मात्र ते 'मोघम' रंग आणि 'श्यामल' रंग असा करित. त्यांच्या श्यामल या शब्दांची व्याप्ती बरीच मोठी होती. झाडाची पाने, जमिनीचा रंग इथपासून ते मानवी कातडीचा रंग इथपर्यंत ते ही संज्ञा वापरत. त्यात एक संकेतार्थ दडलेला आढळतो. तर त्यांच्या कवितांमध्ये आणि गीतांमध्ये लाल रंगाचा संबंध त्यांनी दुःख, संवेदनशील जोडला आहे. निळा रंग ही जणू टागोरांची आनंदाचीच भाषा! 'निलमणी लता' या फुलाला पाहून टागोर सहज उद्गारतात. 'तोबू हे अपूर्वो रूप देखा दिले, केनो जे के जाने' म्हणजेच- 'हे असे सौंदर्य यापूर्वी कधीही पाहिले नाही. कोण जाणे तूझे अस्तित्व कशासाठी आहे? टागोरांच्या रंग संकेतांमध्ये निळा म्हणजे रूप लावण्य आणि आनंद होते तर लाल म्हणजे अपरिचित अजाना, अदेखा आणि ज्याचा संबंध दुःख आणि व्यथेशी आहे असे होते. 'रंग' (रंग), रंगीन (रंगीत) या सारखे शब्द टागोरांच्या भाषेतील सामर्थ्यशाली प्रतिके होती. त्यांच्यात अनेक अर्थही दडले आहेत. जे रंगीन होते

तेच करुण आणि दुःखी ही होते. या खेरिज छाया-प्रकाश ही संकल्पना त्यांनी साहित्यिक व दृश्य माध्यमात वारंवार वापरलेली दिसते.

कवितेतील शब्द

येथे आपण काही गुरुदेवांच्या कवितेतील ओळी पाहूया. हे शब्द निश्चितच आपल्याला दृश्यानुभव देवून जातात. -

'The sun is hidden, the stars are lost, the red line of the road is merged in the must of rain.' 'Thou are a glimmer of gold from the down on my life's shore, as a dew drops on the first white flower of autumn.' 'Thou art a rainbow from the distance sky behind o'er the dust a dream of the crescent moon touched with a white cloud.' अशा प्रकारे साहित्यातून रंगांची उधळण करणारे टागोर चित्रकलेकडे वळले त्यात नवल ते काय? टागोरांनी कला विश्वात केवळ स्वतःचे स्थान प्रस्थापित केले नाही तर भारतीय चित्रकलेलाही वळण दिले. वयाच्या उत्तरार्धात (साठव्या वर्षी) चित्रकले कडे वळलेल्या रविन्द्रनाथांनी कलाकार म्हणून केलेला प्रवास व त्यांच्या कलाकृतीद्वारे होणारी अभिव्यक्ती याचा आढावा आता आपण घेणार आहोत.

रविन्द्रनाथांचे तत्वज्ञान

चित्रकार म्हणून रविन्द्रनाथांचा शोध घेताना कलेबद्दल त्यांचा दृष्टिकोण काय होता हे जाणून घेणे महत्वाचे ठरते. त्यांच्या 'What Is Art?' या निबंधात ते लिहीतात. आपण ज्या जगात राहतो त्याचे पूर्णत्व प्राप्त झालेले स्वरूप आपल्याला कधीही जाणवत नाही. परंतु आपण जेव्हा आपल्या भावनांद्वारे त्याला ग्रहण करतो तेव्हा त्याला पुर्णत्व प्राप्त होते. ते असे जग असते जे आपल्या संवेदनांनी अनुभवले असते, कारण मनुष्य हा प्राण्यांप्रमाणे केवळ एकत्र राहत नाही तर तो निर्माणकर्ता ही आहे. आणि कलात्मक निर्मिती मागची प्रेरणा ही भावनिक प्रेरणा असते आणि आपल्या संवेदनशील मनाने अनुभवलेले जग हे विज्ञान बघू शकत नाही तेथे केवळ कलेचीच सरशी होते.

रविन्द्रनाथांची कला

चित्रकला आणि रविन्द्रनाथांचा संबंध आला तो त्यांच्या पूर्वी (इ.स. १९२५ साली प्रसिद्ध) या कला संग्रहासाठी कविता लिहीतांना झालेल्या खाडाखोडीतून जी गिरगिट चित्रे निर्माण झाली तेव्हाच या गिरगिट चित्रात टागोरांनी केवळ प्रतिमा निर्माण केल्या नसून लय व ताल यांचा समतोल साधणाऱ्या संकल्पना व फॉर्म (रूपबंध) यांची एकात्मता दर्शविणाऱ्या त्या चित्रकलेच्या तत्वांवर आधारलेल्या रचना आहेत. त्यामुळे या रचना निव्वळ गिरगिट चित्र न राहत सहाजिकच त्यांना पॅटींग्स किंवा ड्रॉइंग्साचा दर्जा प्राप्त होतो. या रचनेतील आकृत्या बाहेर डोळे आलेल्या, टोकदार दात किंवा चोवी असलेल्या मनुष्याकृती वक्राकार साप, कोनात्मक पद्धतीत चित्रित केलेली पक्ष्यांची व मनुष्यांची डोकी अशा पठडितील आहेत.

पूर्वीचे हे हस्तलिखित म्हणजे जणू टागोरांच्या कल्पना विलासाचे दृश्य रूप होय.

वास्तव जगताच्या पलिकडे असणाऱ्या या आकृत्या टागोरांनी स्वतःच्या विश्वात निर्माण केल्या आहेत. या रचनांबाबत टागोर स्वतः म्हणतात. "मला तालाचे उपजत ज्ञान" असावे असे वाटते. लहानपणापासून मी कुठले शिक्षण घेतले असेल तर ते तालाचे-लयाचे! जेव्हा कधी माझ्या हस्तलिखितातील रेखाटणे मुक्तीसाठी अपराध्याप्रमाणे आक्रोश करतात आणि त्यांच्या असंबद्धपणाची कुरुपता माझ्या डोळ्यांवर आघात करते, तेव्हा त्यांची सुटका करण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या दयनीय शेवटापर्यंत पोहचविण्यासाठी मी लयाचा, तालाचा आधार घेतो!

आयुष्याची काळी बाजू

आनंदी, प्रेरणादायी, सकारात्मक असणाऱ्या कवी रविन्द्रांनी आयुष्याच्या काळ्या बाजूचे चित्रण का केले असते? काय मानसिकता असावी त्या मागे? याचा शोध घेतल्यास या सर्व कलाकृतींचा संबंध त्यांच्या बालपणाच्या आठवणींशी असावा असे वाटते. बालपणीच्या आठवणीं संदर्भात गुरुदेव लिहीतात. "त्या काळातील प्रत्येक माणसाच्या मनात भूतप्रेत, आत्मा यांच्याबद्दल भिती निर्माण झालेली असायची. भूताखेतांच्या अनेक गोष्टी ऐकण्यात येत. संपूर्ण वातावरण भितीने भरले असायचे शिवाय त्या काळी पाण्याच्या पुरवठ्याची व्यवस्था नसल्याने व विजपुरवठाही नसल्याने अंधाऱ्या व कुबट खोलीत पिण्याच्या पाण्याचा वर्षभराचा साठा केला जात असे. ही मोठ मोठी पाण्याची भांडी 'आ' वासलेल्या एखादया भयंकर प्राण्याप्रमाणे भासत या भांड्यांचे रूप, छातीवर डोळे, पसरलेले मोठे कान आणि मागे वळलेले पाय अशा भयंकर प्राण्यांसारखे भासे. अंधारात दिसणाऱ्या अशा आकृत्या पाहून माझे हृदय जोरात धडधडत असे व पाय थरथर कापत.

वेगळा अनुभव

याखेरिज इथे अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ही निर्मिती अशा व्यक्तिकी आहे ज्यांनी आपल्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार अनुभवले आहेत. लहानपणी हरविलेले मातृछत्र ऐन तारुण्यात त्यांची सखी असलेल्या कादंबरी देवी या वहिनीची आत्महत्या पुढे पत्नी व पाच अपत्यांचा मृत्यू शिवाय पहिल्या महायुद्धाचा (इ.स. १९१४-१८) हाहाकार, ब्रिटिशांनी जालियान वालाबाग अमृतसर येथे घडविलेले हत्याकांड (इ.स. १९१९) या सर्वांचा एकत्रित परिणाम नक्कीच टागोरांच्या हळव्या मनावर झाला असावा. सहाजीकच त्या भावना उत्स्फूर्तपणे या स्वरूपात अवतरल्या असतील. सभोवताली घडणाऱ्या घटनांमधून मानवाची समोर येणारी ही क्रूर, भयावह, नकारात्मक काळी बाजू या कलाकृतीतून मांडली असावी असे मला वाटते. त्यामुळे त्यांच्या संवेदनशील मनाने जे अनुभवले तेच त्यांनी अभिव्यक्त केले.

रविन्द्रनाथांचे प्रयोग

चित्रकार म्हणून स्वतःला घडवत असताना रविन्द्रनाथांनी अनेक प्रयोग केलेत. सुरुवातीचा काळा

रंग जाऊन ते इतरही रंग वापरू लागले. रेषेवरील पकड मजबूत होत गेली. रंग हाताळण्यातला नवखेपणा जाऊन त्यात सहजता आली. इ.स. १९२८-२९ दरम्यान त्यांनी निर्माण केलेल्या कलाकृतीत सपाट पृष्ठभागावर साकारलेली एकच मुख्य आकृती आपणांस आढळून येते. या कलाकृत्या मुख्यत्वे काळ्याच रंगात साकारल्या आहेत. इ.स. १९३० पासून त्यांनी रंगाचा वापर आपल्या कलाकृतीमध्ये करायला सुरुवात केली पुढे चित्रकार म्हणून प्रगल्भतेकडे पोहोचलेल्या टागोरांनी क्रैयॉन्स, रंगित पेन्सिली व त्यासोबत रंग यांचे समायोजन करून व्यक्तिचित्रणे केलीत. ही चित्रणे त्यांच्यातील परिपक्व होणाऱ्या चित्रकाराची ओळख पटवितात.

टागोरांनी अनेक चेहरे रंगविले. ज्यात गुढता, नाट्यमयता, अद्भूतता, दुःखी, करुण आणि घाबरलेले असे अनेक भाव त्यांच्या व्यक्तिचित्रणात आपल्याला आढळतात. त्यापैकी काही कलाकृतींचा आपण आढावा येथे घेऊ.

व्यक्तिचित्रण

रविन्द्रनाथांनी

साधारणतः इ.स. १९२९ च्या अखेरीस केलेले हे पहिले स्त्री व्यक्तिचित्रण असावे अशी नोंद आपल्याला आढळते. यातील स्त्रीचा अंडाकृती चेहरा, केसांनी, साडीच्या पदराने वेढला असून त्याच आकारात त्याच्या मागील बाजूस आडव्या रेषेत रंगलेपन केले आहे. हे लेपन ब्लेडने केले असावे असे वाटते. ठशीव रेषांनी साकारलेले हे चित्रण आहे. पुढील चित्रण इ.स. १९३० च्या प्रदर्शनात प्रदर्शित केलेले स्त्री चित्रण आहे. पुढील चित्रात रंगीत पेन्सिलीचा उपयोग केला असून साडी साठी रंगीत क्रैयॉन्स वापरले आहेत. तर चौथे चित्र हे साधारणतः इ.स. १९४० साली साकारले आहे यात कोणा व्यक्तिला समोर बसवून ती साकारली आहे असे वाटते. या कलाकृतीत चेहऱ्यावरील भाव तीव्रतेने दर्शविण्यात प्रकाशाचा मोठा वाटा आहे.

या चित्रांचा अभ्यास केला असता पहिल्या दोन चित्रात चमकत्या डोळ्यांच्या, ऐन तारुण्यात पदार्पण केलेल्या षोडशा मुलीपासून ते अवखळ मुलीचा प्रवास आपल्याला दिसतो. तिसऱ्या चित्रात प्रगल्भता आलेली स्त्री जाणवते तर चौथ्या चित्रात मध्यम वयाची, जीवनाचा अनुभव घेतलेली आणि तो आपल्या चर्चेतून दर्शविणारी स्त्री दिसते. कालपरत्वे चित्रकार म्हणून प्रगल्भ आणि अनुभवी झालेले टागोर या कलाकृतीतून आपल्यासमोर येतात. टागोरांच्या या आणि इतरही स्त्री चित्रणांचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की त्या एक प्रकारच्या अंतर्भावनेनी ओथंबल्या आहेत. सावळा काळा रंग, गडद छायेत लपलेला चेहरा, करुणेने ओथंबलेले डोळे, थेट समोर न बघता डोळ्यांच्या कडांतून बघणारे घाबरलेले डोळे

असे चित्रण टागोरांनी केले आहे. टागोरांनी सावळ्या रंगाच्या हरिणीसारखे डोळे असणाऱ्या मुलींवर लिहिलेल्या कविता प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या नाटकाच्या नायिकाही सावळ्याच आहेत. पण त्यांचे चित्रण त्यांनी आशा आणि प्रेरणा देणाऱ्या नवीन युगातील स्त्रियांच्या रूपात केले आहे. परंतू टागोरांच्या चित्रातील स्त्रिया या त्यांच्या साहित्यातील नायिकांशी फारकत घेताना घेताना दिसतात. टागोरांनी आपल्या चित्रात रेखाटलेल्या स्त्रिया या त्यांच्या अनुभवावर आधारीत होत्या. पारंपरीक बंगाली स्त्रीचे चित्रण जणू टागोरांनी केलेले दिसते त्यांचे उदास डोळे आणि पार्श्वभूमीतील मोठ्या गडद सावळ्या जणू त्यांच्या असमर्थतेचे करुण रुदन करतात. या स्त्रिया रसिक प्रेक्षकांना जणू पावसाळ्यातील बरसून थकलेल्या व ओझ्याने झुकलेल्या ढगांची आठवण करून देतात. या कलाकृतीतील रंग त्या भावनांना पोषक वातावरण निर्माण करतात. भारतीय समाजातील स्त्रियांची जी एकूण परिस्थिती त्यांनी अनुभवली होती ती त्यांच्या कलाकृतीतून समोर येते. स्त्री चे समाजातील दुय्यम स्थान, तिच्यावर होणारे अत्याचार, कुचंबणा टागोरांच्या संवेदनशील मनाला भिडली. त्यामुळेच तिचे दुःख त्यांना जाणवले आणि अशा दुःख सोसणाऱ्या करुण, अगतिक स्त्रियांचे चित्रण त्यांनी केले.

रविन्द्रांनी स्वतःचे केलेले व्यक्तिचित्रण व रोथेनस्टाईन यांनी त्यांचे केलेले, संताप्रमाणे भासणारे व्यक्तिचित्रण म्हणजे जणू जगाला-इतरांना दिसणारे/भासणारे रविन्द्रनाथ व स्वतःच स्वतःला पारखणारे रविन्द्रनाथ यांच्यातील विरोधाभास होय!

या व्यक्तिचित्रणावरून असा प्रश्न पडतो की, ही चित्रणे त्यांच्या अबोध मनातून समोर आली असावीत का? खोलवर दडलेल्या भितीची आणि आकांक्षांची स्पंदने असावीत ज्याची धार त्यांनी आपल्या कवितांमध्ये तोल सांभाळून, तार्किकता व अध्यात्मिकता बागवून, मनुष्याचे उदात्तीकरण करून कमी केली होती. अशा प्रकारे रविन्द्रनाथाची चित्रे हे स्व अभिव्यक्तचे किंवा आंतर प्रवासाचे जणू एक माध्यमच होते.

निसर्ग चित्रणे

रविन्द्रनाथांनी केलेल्या चित्रणात निसर्गचित्रण हे महत्वाचे आणि सुरुवातीपासूनचे चित्र विषय असल्याचे आपल्याला दिसून येते. या चित्रातून चित्रकार म्हणून त्यांच्यात उत्तरोत्तर येणारी परिपक्वता आणि माध्यमांवरील पकड एवढेच दिसत नाही तर चित्र माध्यमांप्रती असलेली संवेदनशीलता जसे रंगांच्या छटा, पोट, रेषेतील लय आणि सौंदर्य यांच्या ताकदीचा त्या विशिष्ट निसर्गाच्या वातावरण निर्मितीसाठी, गुढतेसाठी, तो भाव टिपण्यासाठी एकत्रित कसा उपयोग करता येईल याची जाणीव अधिकाधिक दृढ झालेली दिसते.

ही निसर्गचित्रणे वास्तविक निसर्गाचे केलेले चित्रण नसून ती त्यांच्या अंतःकरणातील भावनांचे प्रतिबिंब आहे. वनस्पतीशास्त्रात कुठेही न आढळणारी फुले त्यांनी साकारली आहेत. निसर्गचित्र साकारतांना त्यांनी त्या विशिष्ट वातावरणाचे मर्म आपल्या कलाकृतीत उतरेल अशा पद्धतीने साकारले आहे. त्यांनी साकारलेली निसर्गचित्रणे कुठल्या एका ठिकाणाचे वास्ववादी चित्रण नसले तरी शांतीनिकेतनच्या जंगलासमान भासणाऱ्या परिसराचा प्रभाव या कलाकृतींवर निश्चितच जाणवतो. या निसर्ग चित्रांद्वारे मनातल्या भावनांचा व मनस्थितीचा मेळ गुरुदेवांनी निसर्गाशी साधलेला दिसतो आणि कातरवेळच्या भावनांचे प्रतिबिंब या कलाकृतीत त्यांनी साकारले आहे.

निष्कर्ष

शब्दांच्या माध्यमातून व्यक्त होताना येणारे बंधन, मर्यादा रविंद्रनाथ टागोरांना जाणवत असावे. ती अपुरेपणाची व असमाधानाची भावनाच कदाचित त्यांना चित्रकलेकडे घेऊन आली. टागोरांनी कला विश्वात

केवळ स्वतःचे स्थान प्रस्थापित केले नाही तर भारतीय चित्रकलेलाही वळण दिले. कलात्मक निर्मिती मागची प्रेरणा ही भावनिक प्रेरणा असते आणि आपल्या संवेदनशिल मनाने अनुभवलेले जग हे विज्ञान बघू शकत नाही तेथे केवळ कलेचीच सरशी होते.

संदर्भ

- Ravindranath Tagore -Collection of Essays Edited by Ratan Parimoo Lalitkala Academy (1989)
- Tagore's Paintings:A Creation of Genius -Rajdeep Konar(J N U)
- Rabindranath Tagore and His World of Colours-Ketaki Kushari Dyson
- The Journey Within: Paintings of RavindranathTagore-Sudeshna Mujumdar

Observation, Acting and Expression

Priyanka Thakur
M.F.A. Drama

Abstract

It should be noted right in the beginning that acting done in theatre is a difficult art to observe, for the many arts of the theatre conspire to produce such harmonious unity and it is difficult to isolate one from another. Many science, too, are involved in the operation of the theatre. For example, physics and chemistry aid in producing stage-effects, lighting and dyes for costumes and scenery, psychology underlines the principles of acting and audience attention and others contribute many minor materials used in staging a play. Thus the theatre, though a fusion of the scientific and the artistic, is one of the most complex of the arts.

Keywords

Artist, Pleasure, Reality, Artisan, Aesthetics, Technique, Illusion

Introduction

It is therefore necessary that acting must be observed in relationship to the other arts of the theatre. The actor must be evaluated in terms of the scene, setting and other actors to whom he is attending. His art is one of the moments and can never be recaptured in exactly the same way, although certain aspects may be photographed by the techniques of the motion pictures. Most other arts can be observed in a leisurely fashion, for their mediums are more or less permanent, but not the art of the actor; that vanishes almost before it is perceived. Although this evanescent quality greatly increases the difficulty in analyzing acting, there are certain aspects that may be defined through principles common to all fine arts. Any study of the fine arts inevitably leads to a discussion of aesthetics. As the theories of aesthetics are highly controversial, there would be no great value in discussing them in the context other than the art of acting.

How to approach?

Perhaps the best approach to the subject would be through its purpose. The actor, like the artisan of other arts, creates his art object for his own pleasure. It is the prime purpose of his creation. The pleasure is derived from the process; therefore pleasure, the end or objective of art, becomes the means to the end. It may be deduced that, since the artist is interested in the means whereby an objective is produced, rather than in the object itself, he has no concern as to the utility of the object created.

Main Problem

The concrete question could well be asked: If a man designs a chair to sit upon, does he thereby defeat the artistic purpose, and will the chair then not be an art object? How does the purpose affect the observer? Must he know the intentions of the creator? Does the test of an art object's purpose lie solely in the mind of the creator?

Art Appeal

Art is personal in its appeal. In the example of the chair, is the spectator, on seeing it, Questions its strength, Exclaims over its comfort, expresses his need for it, any other utilitarian feature of it. Then the chair is not an art object for the spectator. If the spectator, however, exclaims at its beauty and disregards its practical purpose, the chair has definite artistic values for him. The artistic values of the actor's art are determined by the attitude of both, the actor and the spectator.

Our observation as actor

As observers of an art through our empathic responses we endow the work of art with human qualities. We make the work live in our own personalities. After we have endowed the object with human attributes, we work on the assumption that

object is reality. This, then, is the aspect of the make believe, for we know full well that the object is a representation of nature and not an actual reality.

Illusion and reality

Illusion in the theatre may be said to be commensurate with the ability of the craftsmen - To keep the audience-feeling identical with the play rather than with itself, To keep the emotions aroused at a low but persistent intensity, To establish a mood rather than sharp emotional responses. Curious as it may seem, the greatest task of the artists of the theatre is to keep the audience from the world of actual experience.

Contemplation by the audience

If the object of the art contemplated is too far removed from nature, it will be difficult for many to receive an aesthetic experience from it. If an art form becomes too abstract, senses of the audience will fail to make an association and therefore will not contemplate it. Particularly this is true of theatrical art, which demands a certain amount of realism as a bond between the art and the audience. Many artists of the theatre, in attempting to escape from servile imitation, direct copying of nature, or photographic realism, make the mistake of giving performances which lack fidelity to natural processes. The more abstract theatrical art becomes, the fewer audiences are there who can contemplate them.

Problems in observation

If the object observed is too complex, the aesthetic experience will be lost. Audience cannot focus its attention on many details at one time unless they are unified. In observing the art form the spectator must be able to grasp its major concept. The spectator becomes disinterested and confused if he is lost in its minor details. The theatre furnishes many examples of this. If the spectator tries to analyze the scenery, there is possibility of missing the important action that is in progress on the stage. The dictum that great art does not call attention to itself could well be stated "that it does not call attention to any of its parts."

The impact of simplicity

1. The idea of simplicity is well illustrated in all phases of the theatre. The playwright, as one craftsman of the theatre, simplifies like and its problems to the point of understandability. He permits an audience, through the simplicity of his material, to understand the inner thought process of his characters.
2. While art may catch the observer's interest by rendering understandable the salient truths of life, it destroys interest by being too simple, too unified, sameness engenders monotony. Interest caught through the ability to comprehend and understand must be held through the diversity of the object.
3. The theatre-arts employ diversity an ever-changing emphasis, the unfoldment of character, the progression of the plot toward a climax and other devices.

Art succeeds best in producing aesthetic experience when it's diverse and complex parts are so unified that they give an impression of simplicity.

Satisfaction of the observer

It must be remembered that taste is vital determinant in aesthetic experience whose prime requisite is pleasure. This is derived from the satisfaction received by the observer in his contemplation of the object, which in turn is definitely conditioned by his likes and dislikes. As the individual is attracted to objects he likes, the degree of satisfaction would be dependent upon the degree of agreeableness the object hold for the observer or its compatibility with his taste. Taste develops with the training experience and social pressure; but a discerning taste is always conditioned by the fundamental likes and dislikes of an individual.

Purposiveness and nonpurposiveness

Acting, as observed, is a dependent art requiring the other arts of the theatre to complete it. The function of acting in the theatre is a vital one and cannot be dominated nor can the other arts of the theatre take on its function. Its purpose is specific, it being to convey the emotional content of the drama. Acting thus is a purposive or non-purposive, depending upon the general intent of the playwright.

Art of acting is purposive because it has definite purpose in relation to other theatre arts. The art of pantomime or play of children could be non-purposive acting, however, as a functioning component of the theatre, is purposive.

Audio-Visual aspect

Acting is both a visual and an auditory art, appealing to the eye through motion and to the ear through vocalized sounds. In this respect it is approached by only one other art from that is opera. Although the talking picture uses visual and auditory appeals, it is fundamentally visual, being an art of motion. On occasion the dance may use music, but like the talking picture, it is fundamentally a visual art form. For communicating the visual aspects of the art, the actor utilizes the technique of one of the oldest art forms, that is pantomime. Although pantomime is perhaps the greater part of the actor's art, it is not used in its pure form for the auditory symbols interpret, augment and verify the pantomime. Rarely are the meanings of the play converted completely into visual symbols by the actor.

Aesthetics Experience

To fulfill its requirement as fine arts, acting must afford the spectator an aesthetic experience which arises in an artistic detachment from reality. It must make possible (i) a pleasant excursion into the realm of make believe, in which the actor and his problems become real because they are endowed empathically with life-like qualities of observer. (ii) a consummation of the aesthetic experience in a pleasurable arousal of sensory perception and (iii) an emotional responsiveness. The passive nature of the experience, however, does not permit strong emotional reaction leading to action. The contemplative attitude requires that the observer maintain an aesthetic distance or detachment. The emotional experience depicted by the actors may be very strong and vital, in fact, it must be so in order to arouse empathic and emotional responses in the audience. This emotional response in the audience may reach a strong level, but it must never be so strong as to shatter the illusion of make-believe or to call forth an action response.

Type of Responses

Art may be viewed and responded to in many ways by an observer. For many it is experienced solely at the level of sensory impression. The senses are the basis of all aesthetic experience, but the observer may go further in his contemplation of an art object that empathic response to its sensory appeals. He may seek to discern and evaluate the objects design, which is indicative of the process by which it was produced. This process is synonymous with the technique of the artist. It is more difficult to detect technique in the arts of motion than in stationary arts because in the former there is an ever changing focus of attention. Two arts of the theatre clarify this statement.

Conclusion

The drama permits the reader to observe leisurely and carefully the playwright's technique, whereas a theatre audience watching the work of the actor, is hurried from one scene to the next with great parity. The observer may go beyond technique to an appreciation of the form of the object. The form of the completed object is the result of the selection and arrangement of materials and of their fashioning by tools and technical skill and is unique in that it did not exist before and is unlike anything that has existed. The observer of theatrical art can contemplate the effectiveness of the form and the relationship that each part bears to the whole only after the production has been witnessed. The art of acting as observed art is a challenge to the actor to understand the principles underlying the aesthetic experience, in order that he, through study, training and hard work, may so order his performance that he can call forth such experiences as will fulfill the requirements of his art.

References

- Hagen, Uta and Haskel Frankel. 1973. *Respect for Acting*. New York: Macmillan. ISBN 0-025-47390-5.
- Hodge, Alison, ed. 2000. *Twentieth Century Actor Training*. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-19452-0.
- Actor prepares author Stanislavsky
- Art of Acting, author Dr. Vinod Indurkar

Impact of Visual in Online Advertising

Pallavi Pandhare

Asst. Professor, Dr. D Y Patil College of Applied Arts and Crafts, Pune

Abstract

The old saying is that a picture is worth a thousand words

Human beings are visual creatures by nature. Research shows that 90% of the information that comes to our brains is visual. And as it turns out, our visual intelligence is increasing while verbal intelligence is on the decline. This indicates that the way people consume information and the way they communicate is changing. And marketers who want to effectively reach their audiences will need to be more strategic with visuals in all their marketing tactics—including online advertising. Simply paying to be at the top of search results or news feeds is no longer enough to get the results you're looking for. But the importance of visual content in your online advertisements goes beyond the fact that we're becoming an increasingly visual as a society. Below we dive into some other reasons visual content should be a focus and outline some best practices, too.

Keywords

Online advertising, Social media, Visual Impact, internet

Introduction

In the era of online advertising, where people are affected by just one click, as the advertiser has to be more precise designing an advertisement. Generally, the advertisement has some text, which gives information about the product and provides a port for the image, then there may be descriptive details about the product, other text that provides the purpose of grabbing their attention, as well as short headlines that act as a kind of slogan, and finally the name of the product or service. The advertisement has an image or a visual component,

which is generally a scene that provides the background for the entire advertisement. But, in the digital advertising times people have become so visually active that every product or service or anything for that matter, they expect visually. The visual recall is becoming very important and corporate symbols and advertising will need to be stronger and eye-catching to capture consumer attention. Nonverbal communication will not only become a means for drawing attention to a verbal message, but it will also become the message itself in many instances.

Online Advertising

Online advertising in the last 10 years has changed. Online advertising is progressing constantly with time. Nearly all age groups are getting engaged via the internet for some of the other purposes. Almost, half of the world population is using the internet. In such a situation online advertising is expanding day by day. Generally, online advertising is used to expand the business. It is all-inclusive, affordable, and easy to handle. It gives various opportunities to the large as well as small companies to enhance their business. Today, anyone can just dive into online advertising and use their strategies to raise their online presence. You can sell artworks, promote fashion brands, and sell them, advertise almost every service may it be travel service or beauty service. Online advertising is the most eligible media for advertising. It is without any doubt, the present, the future, and an essential part of all businesses who want to survive.

Importance of Online Advertising

Online advertising is pivotal to the success of an online business. Research proves that a consumer serves the internet to check the product and the price of the products before they purchase it. This behavior of a consumer cannot be ignored as it indicates the advertiser how important online advertising is

becoming. Every entrepreneur and marketer should use this modern-age advertising media. It enhances their client base, leads generations, marketing reach, and eventually helps raise their profits.

Benefits of Online advertising

Through online advertising, you can peak your business above your local area and reach out to your target audience globally. You don't have to travel anywhere to expand your business; you can easily connect with your audience with the help of the Internet. With this, your business will be accessible to millions of clients. Prospects may later turn into your customers and help you gain more profits. As your business widens its reach on the Internet, it will have more prospects and leads in the future and ensure more profits.

Cost Effective

One of the best advantages of online advertising is its value not like other conventional methods you don't have to spend a lot of money to promote your products and services. It's cheap and affordable for marketers to explore their business online.

Target Audience

Online advertising helps you figure out the correct audience. It targets the people who are mostly interested in what you're selling. Online advertising tools such as online display ads, social media ads like Face book and Twitter Ads, video ads make it easier to reach your types of the target audience.

Global Reach

The Internet keeps the audience engaged. Doing proper research on the targeted audience about their likes and dislikes will keep them engaged.

Engage Your Customers

The Internet keeps the audience engaged. Doing proper research on the targeted audience about their likes and dislikes will keep them engaged.

Access to Data

You can analyze customer data such as keyword data and can further make the required changes. You can easily find out the conversion and measure the effectiveness of your campaign. This data helps you identify areas for improvement in your ads and advertising strategy as well.

Easy and Quick

Unlike ancient advertising online advertising is quick and easy. Traditional advertising procedure is simply too long and consumes much time. But in online advertising the moment you begin your ad campaign, you start receiving qualified leads. This allows you to reach your goals easily.

Ability to Multitask

One of the key benefits of online advertising is its ability to handling millions of customers at the same time. As long as a website's infrastructure is well organized, numerous transactions can easily take place simultaneously.

Instant Transaction Service

The transaction is easy and fast online. You can do the payment through various payment processing solutions executed by third party payment processing companies.

Impact of visual in online advertising

Earlier in 2008, Maximum people use to visit cyber café to do internet surfing. There was limited time and limited surfing that was done. The Internet was not so cheap at that time.

But, now in 2021, almost half of the world population holds internet service in their mobiles. Also, every place such as café, workplace, it sector, banks, Restaurants, etc. provide free internet service to people. Moreover, at home also people have attached Wi-Fi connections to have easy access to the internet. This shows that the internet is an integral part of the human being. Likewise, the advertiser or the runs were they find a maximum mob of people. Internet being today's addiction or necessity, advertisers is burning the internet with their advertisements. People somehow are positively responding to advertisements. As people are constantly surfing on the internet, they have got the habit of seeing everything visually. The impact of the visual on the users is tremendous. They recall the advertisement just because they have seen it visually somewhere on the internet.

Visual Impact How People Feel

Visual has the power to impact and make a difference in the mind of the consumer. It generates feelings and memories. And in advertisements, visuals

can impact the way we feel about a product or brand. When it comes to e-Commerce sites, 67% of consumers say the quality of a product image is “very important” in selecting and purchasing an item.

Visual Content is More Engaging

The visual impact is engaging and eye-catching by nature. Videos and images can get us to stop, look, and watch.

Visual Content Rules the People

In today’s digital world, mobile devices have put a camera in people’s pockets and the ability to share the photos they take in real-time. In 2020, India had nearly 700 million internet users across the country. This figure was projected to grow to over 974 million users by 2025. Besides, visual social media platforms such as Facebook, Snapchat, Instagram, and Pinterest are on the rise—especially among young people. The latest data show that 3.96 billion people across the planet use social media today, equating to almost 51 percent of the total global population. And of course, YouTube has been a growing go-to for people for the last few years.

Advanced and effective photography

Today, the quality and level of photography have gone high. The use of such photography influences people on a digital platform. The photos look more effective on any of the digital platforms.

Video ads are engaging

Advertisers focus on user’s emotions and interests. In a way, they attract and engage the people by creating various video advertisements that they cannot avoid as they are placed in the middle of their surfing. For example YouTube advertisements that occur in the middle of YouTube videos.

Conclusion

Online advertising in today’s world is considered the most important feature for accomplishing a desired aim in business.

Whether we’re talking about a Smartphone, tablet, laptop, or desktop, most of us own a gadget of some sort. Furthermore, we’re on the Internet all of the time. Well, thanks to technology, customers have never been so accessible. Online advertising can generate leads from all over the world. But crucially, over half the population of the world is under the age

of 30. And technology is only going one way, so online advertising is now the most important and beneficial medium to advertise.

Reference

- The RedAlkemi Blog
<https://www.redalkemi.com/blog/post/importance-of-online-advertising#:~:text=Online%20advertising%20helps%20you%20find,your%20types%20of%20target%20audience.>
- **Top rank marketing**
<https://www.toprankblog.com/2016/05/20394/#:~:text=Images%20Impact%20How%20People%20Feel&text=A%20picture%20truly%20is%20worth%20a%20thousand%20words.&text=And%20in%20advertisements%2C%20images%20can,selecting%20and%20purchasing%20an%20item>
- **Top rank marketing**
<https://www.toprankblog.com/2015/11/paid-advertising-tips/>
- **Prion**
<https://www.perion.com/blog/power-visuals-creative-digital-advertising/>
- **Exactdrive**
<https://www.exactdrive.com/news/5-benefits-of-online-advertising>
- **Wordstream**
<https://www.wordstream.com/blog/ws/2016/05/23/facebook-ad-examples>

Significance of Emulation In Learning Calligraphy

Ms Sailee Pramod Shewale

(MFA Applied Art), Assistant Professor
Dr D Y Patil College of Applied Arts & Crafts, Akurdi, Pune

Abstract

The study focuses on the best method to learn the art of calligraphy effectively, specifically the Latin calligraphy. All the methods or styles of learning will be analysed to narrow down the options available. The necessity of the reference or model while learning calligraphy will be studied. The purpose of this paper is to develop a system where learning Latin calligraphy will become smooth, focusing more on polishing the skill of calligraphy than spending time to get appropriate resources to learn it.

Keywords

Learning, Academics, Art, Calligraphy, Imitation, Emulation, Observational Learning, Model, Learning Model

Introduction

Learning is a process which begins with exposure, observation, imitation, modification, and practice. 'Observational Learning' majorly includes the ways of learning through exposure, stimulus and emulation. The more you observe the better you can imitate and better chances of one learning the topic precisely. This holds true for learning anything, any topic. Calligraphy is the art of writing which needs ample amount of practice. Learning of the art will flourish only when the learner observes minutely, imitates and practices repeatedly. The presence of appropriate reference or learning material or model for each style of Latin calligraphy is necessary so that the learner observes, imitates and practices the various styles of Latin calligraphy and learns to do it with maximum efficiency. In this research, the researcher is addressing the necessity of appropriate learning or reference material for learning various styles of Latin calligraphy. Since there are numerous styles of Latin calligraphy, having a one point reference guide model (material) to all the styles will be beneficial not only for the learner to learn those styles with maximum efficiency but also to the teacher to teach those styles with ease and get high quality results from their students. Through this research, the researcher aims to develop a 'one point reference

guide model' (learning material) of various Latin calligraphy styles. This reference guide will include brief information about each style of Latin calligraphy, tools required to learn that style, style guide sheets including the fundamental strokes, alphabets, numerals, punctuation marks, and related points of that specific style. With the development of such a reference guide will ease the process of learning and teaching styles of Latin calligraphy; and maximum energy, time and patience of the learner will be used in observing the style minutely and practicing by imitating based on the said reference guide. The researcher will identify all the styles of Latin calligraphy, sort and organise them, and include all the necessary information required to learn practicing them, at one reference point. This reference guide or the learning material will be beneficial to both the learners and the teachers.

Research Problem

Learning calligraphy needs a lot of practice and if appropriate reference is available during the practice, with emulation the quality of work and ease of learning will increase tremendously. Various different styles are in practice in Latin calligraphy, and there is no record of these styles at one point, due to which it becomes overwhelming for the learner to begin with. New learners then invest more of their time in scanning, browsing, and looking for these styles and their references in books, or on the internet or try getting guidance from an expert; now exhausted with the profound search little to no energy, time or patience is left for the actual practice. This reduces the efficiency of the learning process and subsequently the quality of work is also affected to being unfavourable. Development of a model which resolves these problems will improve the quality of work and learning process. Moreover this tool will also have the potential to be an effective pedagogical module which will assist teachers in teaching Latin calligraphy.

Research Statement

Development of one point reference guide model for the purpose of learning various different styles of Latin calligraphy will ease the process of learning through observation and imitation. The model will also act as an effective pedagogical tool.

Research Objectives

The aim of this research is to - Identifying various different styles of Latin calligraphy, Organising all the styles of Latin calligraphy at one point, Creating a wholesome learning reference guide which can be used by learner with emulation method, Refining the information about each style of Latin calligraphy to help it serve as an effective pedagogical tool

Methodology

The study is based on the analytical research methodology; where styles of learning is analysed and the most appropriate one to learn calligraphy is stated.

Findings

Brain research mentions that the human being or specifically, the human brain is born to learn and it continues learning throughout its life (Manfred Spitzer, 2006). Learning is an integral and non separable part of our life, whether we learn consciously or subconsciously.

Learning and its styles

Acquiring new knowledge, understanding, behaviours, skills, values, attitudes, and preferences is the process of learning. Learning is categorised broadly into eight different styles viz., visual, aural, verbal, physical, logical, social, solitary, and naturalistic.

Visual learning is a style where learning is done with the help of visuals, images, pictures, diagrams, or across the spatial aspect; representation of information in visual format eg. data visualisation or use of colours for emphasis eg. colour coding for categorisation are the few key highlights of this style of learning.

Aural learning is when learning through audio either words or music happens; audio notes or reading or repeating the notes aloud are few learning ways of this style.

Verbal learning happens when learning with use of words either written, spoken or read; giving more importance to the meaning of words, having profound vocabulary, active in elocutions, debates, etc. are the key identifying pointers of this learning style.

Physical learning happens when physical action is done related to the topic of learning, emphasis is on kinesthetics; hands on experience, physical involvement or writing are few ways to learn through this style.

Logical learning takes place when logic, reasoning and numbers are given priority; recognising patterns, establishing connections, information grouping, classifying or categorising, problem solving, scientific thinking, analysing are key highlights of this learning style.

Social learning is when learning in groups is favoured; strong socialising skills, being empathetic about others' feelings or emotions, collaborating with others for discussions or brainstorming sessions, comfortable in groups are identifying pointers for this style of learning.

Solitary learning takes place when one prefers self study, working alone, needs a quiet place where concentration is best with no distractions around; research work, scientific experiments are few ways of learning this style.

Naturalistic learning happens when working with and experiencing the natural outdoor surroundings helps in processing the information; deep, heartfelt concern for nature is characteristic of this learning style.

Social learning in detail

Social learning is the process of learning which can be acquired by observing and imitating others, the learning happens in the social environment. While evaluating and analysing this learning style, it can be broadly divided into three further categories viz.

Observation & direct experience

Is when a learner observes and gets a direct experience by imitating the reference.

Modeling

This refers to the reference which is used by the learner for observing & imitating to get the direct experience. Albert Bandura outlined three types of modeling:

Live model - person demonstrates the desired result

Verbal instruction - person describes the desired result and gives detailed instructions to help the learner achieve the result

Symbolic - which occurs by means of media including; movies, radio, literature, television, notes, etc.

Evolution & cultural intelligence

Human beings transfer cultural information through social interactions, this information is carried out to the generations together which eventually lead to the evolution of the society in terms of the cultural information; this is the ultimate level of social learning.

Observational learning

Observational learning is a form of social learning that occurs by observing to achieve the desired results. Observational learning happens with surroundings, conditioning and people in the

person's life. Observing and modeling the behaviour, attitudes, and results is included in the observational learning method. Albert Bandura emphasised that individuals may learn from the behaviour rather than merely imitating. There four stages in observational learning:

Attention - when an individual is learning from a model, they should minutely observe the model and its behaviour. This is very important as unless one observes things it becomes difficult to learn from them.

Retention - an individual should be in a position to remember the behaviour of the model which was noticed during the 'attention' stage. Only when one remembers, they are in a position to imitate it.

Reproduction - depending on the individual's mental ability of observation & remembering, their physical ability to copy or imitate it through reproduction is related.

Motivation - the most important aspect of observational learning; an individual should have a strong purpose for imitating a specific behaviour or the result. If an individual lacks the reason for imitating something, then the previous stages, attention, retention, and reproduction cannot compensate for the lacking motivation.

Following these crucial stages of observational learning, one can easily learn any specific topic.

Calligraphy and emulation

When an individual or learner is intending to learn calligraphy; social and specifically observational style of learning is beneficial. So this includes observing the demonstrations by the guide and also practicing & imitating from the visual notes provided with detailed instructions. This helps the learner to learn a new style of art - calligraphy.

Latin calligraphy has numerous styles under it. To name a few: Old English Style Calligraphy, Italic Calligraphy, Brush Calligraphy, Copperplate Calligraphy, Monoline Calligraphy, Faux Calligraphy and many more. When a learner initiates to learn Latin calligraphy they are not aware of all these numerous styles, they start with few basic ones. Once they master these few styles, the next step to level up is unsure because they are not aware of all the styles available nor is there any one point recorded reference or guide where all the styles are listed. This leads to lack of awareness about the numerous styles of Latin calligraphy. With the intention to wipe away this unawareness, the researcher proposes the creation and development of one point reference guide learning model for Latin calligraphy. This model will include all the styles under Latin calligraphy where brief information about each style is mentioned along with the detailed step by step instructions to

practice the strokes, alphabets, numerals, punctuation marks and all related stages to learning the specific style.

CONCLUSION

Learners will observe, imitate and emulate to learn - **Retention of Reproduction and Motivation** provide good quality of the work.

The one point reference guide learning model for Latin calligraphy will be inclusive in nature, making it a wholesome model. The researcher will identify all the numerous styles of Latin calligraphy and record them to single point reference. This model will be used by learners to observe and practice by imitation. Due to the potential of this model to ease the learning process, it will also stand a chance to be an effective pedagogy tool for the teachers who intend to teach Latin calligraphy.

Understanding the scope of this research, researchers may further tap into the potential of Calligraphy of different scripts like; Devanagari, Gujarati, Gurumukhi, Oriya, Bengali, Kannad, Malayalam, Arabic, and many more.

References

- Manfred Spitzer (2006). Brain Research and Learning over the Life Cycle. Personalising Education, Pages 47 - 62 (ISBN-92-64-03659-8) <https://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41176708.pdf>
- Observational learning | psychology | Britannica. (n.d.). Retrieved September 9, 2020, from <https://www.britannica.com/science/observational-learning>
- Observational learning. (2020). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Observational_learning&oldid=97562882
- The Seven Learning Styles—How do you learn? (n.d.). Retrieved September 9, 2020, from <https://www.inspireeducation.net.au/blog/the-seven-learning-styles/>
- Different Learning Styles | Time4Learning. (n.d.). Retrieved September 9, 2020, from <https://www.time4learning.com/learning-styles/>
- Teaching Strategies for the 8 Different Learning Styles. (n.d.). Retrieved September 9, 2020, from <https://virtuallspeech.com/blog/teaching-strategies-different-learning-styles>

The Impact of Graphic Designing and Aesthetics on Product Packaging

Samata S. Bendre

MFA Applied Art
Assistant Professor

Dr D Y Patil College of Applied Arts & Crafts, Akurdi, Pune

Abstract:

The aim of this paper is to examine the impact of Graphic designing and Aesthetics on Product packaging which plays important role in our life. Because the Aesthetics on product package design elements are crucial and affect the consumer purchase decision of different product with particular emphasis on these Variables: Package colours, Material, all graphic design on Product packaging. Basically Graphic design on Product Packaging is to decorate the product & inform people about product & it's identity. Graphic design and Aesthetics on Product Packaging is the process of visual communication. The Research paper discusses how the use of Graphic design and Aesthetics on Product Packaging acts an important role in selling the product. Visual Aesthetics play a major role of product's success.

Keywords

Graphic Design, Aesthetics, Visual Communication, Product Packaging, Impact

Introduction

We see Product packaging everywhere almost on every product in places like retail venues, club stores, super centers, malls, convenience stores & supermarkets. Many of these Venues are looking for unique Product & Package presentation. Different product have different uses and different Aesthetics thus different Aesthetical Graphic designing.

The study of the impact of package design elements on overall purchase decisions is not new as various researchers have investigated this before (Bloch, 1995; Hewett and Roth, 2000, Munyaradzi 2013). Product Packaging plays a very significant role as a marketing tool (Munyaradzi 2013). Visual Aesthetics play a major role of product's success. Research shows that aesthetic package design leads

to an increase in the time consumers spend on making decisions (Alex cosper 2017).

What is Graphic Design?

By definition Graphic design means- the art of combining words and picture in and for different mediums of visual communication. Graphic designing uses element like typography, spacing, images, colours, etc. to create effective representation of ideas and effectively deliver messages. Thus Graphic designing becomes visual communication and problem solving process through various Graphic design elements, and is used for brand identity (logos and other branding), print media & Advertisements (posters, billboards, brochures etc.), publications (magazine, newspaper, books), websites and social medias, Signage and Product packaging.

Product Packaging Kotler and Keller (2012) said, "Product packaging is all the activities of designing and producing the container for a product". Product packaging is considered as the buyer's first impression with the brand. We see different varieties of quality standards brands and products use attractive packaging. There are many brands that are using good quality of packaging to attract the buyer. Frances Burks said Product packaging works as a silent salesman, because consumers often make a psychological connection with it. Quality product packaging have long lasting positive affect on consumer. For example brands like Apple have always done outstanding job with their service and packaging. Apple created a connection with the customer that is everlasting. Apple delivering external (Quality product packaging) and internal

product trustworthily. They used sophisticated Color , typography, and styling effectively.

Aesthetical package design elements

The concept of aesthetics has been related to an experience. In marketing, brands as well as products change their graphic design, product packaging for development and they add beauty and art in the design of the outward features of the product. In this paper, aesthetics entail and the packaging colours, Graphic design, material, instructions and typography that are employed by manufacturers and retailers to beautify their market offerings. In most instances, the aesthetics design elements are meant to appeal to the target market and to encourage consumer purchase behaviour.

The packaging design is important from a functional and aesthetical point of view. It is as important to have the functionality as much to look beautiful or attractive, to such as ease of use, preservation, consumer information, and the facility of distribution. This functionality depends on the selection of the suitable material and packaging system which in turn depends on the product to be packaged.

The solution must solve all the problems to ensure the maximum functionality of ease of use, preservation, consumer information, and the facility of distribution of the product. Thus the product will increase in its availability and will also be adaptable in regular lifestyle because if its ease of use.

If all the basic need of the consumer in the functional and aesthetical sense are fulfilled the sales of product will always be good. Thus making the role of packaging more important and an essential one in the process of purchasing by the consumer.

Product Packaging Colours

Colour is a visual representation of any brand or product. It is integral part of product packaging and is the secret of producing a good identity for a company. Colours are more than just a visual aid because they convey emotions, feelings and experiences and have the potential to create long

lasting impressions and image about the product or brand. Thus directly having an impact on purchasing decision. Marketer/ Designer use colours to catch attention of customers. Colours convey special messages about the brands.

"&me" products Packaging for a range of Women Centric-Beverages. Merhaki foods and Nutrition made beverages Indian woman for encouraging them to priorities to their health, "&me" creates unconventionally shaped bottle. The colours on the packaging change with flavours. Bottle have opaque packaging.

So, Colour has been argued as one of the most important packaging factors.

Product Packaging Material

Marketers/Designers use different materials for packaging products like Molded packaging design, Replica model packaging design, Protective packaging, Transparent packaging etc. Packaging design plays a very important role as it ensures not just safety and protection of the product but also promotes and markets its brand identity. Nowadays the technology is very developed and companies use product packaging on their respective product because people like different types of designs and ideas on their favourite products so most of the product packaging are attractive.

Examples of Food & Beverages Product Packaging

1. Paper Boat- Packaging design for Beverages.

Paper boat brand's visual language which is playful, fresh, and childlike. The Aesthetic of paper boat packaging is bold, minimal and

abstract.

Packaging: Flexible spout pouch with a unique shape.

Package Colour: Matte colours on white background.

Graphics: The package include an illustration of the primary fruit or content of the pack.

Highlights: The packaging highlights the brand name and tagline "drink and memories" a paper boat floating on water. This product Packaging has very effective Graphics and perfect colours schemes according to the flavour of fruits. Because of content information of the product people can

decide whether it is tasty or healthy for them or not.

Packaging of Paper boat have pear-shaped flexible pouch and unconventional theme with bold fonts. This product showing brand story into its packaging, it builds a strong connect with consumers. so its building a brand's unique identity.

2. Tata Q- A ready to eat range of products from the Tata group Quick cuisine/ Ready to eat food for youngsters living alone who craved for convenient and quick food with good taste and freshness. This is new quick food product in market. The most striking Feature on Product packaging is - Q.

Q meaning a central unit and unique colour palette which distinguished it from other ready to eat offering. Q enclosure changed with each flavour.

Package Colour: Matte Brown and Yellow, Green, red, Blue and orange colour.

Graphics: The package includes an illustration of the food, cheese vegetables graphics in "Q" and different attractive, colorful graphics and Product Photographs.

Highlights: The packaging highlights the brand name and tagline "Quick Cuisine"

Packaging Structure: Different Packaging structure. The package comes in a thermoformed microwavable polypropylene tray pack. The pack effectively conveys the instruction of use through illustrations. To make it an engaging experience for consumer, designers added fun illustration on inside of the box.

Designer use attractive colours for packaging and added tempting photographs on packaging.

3. Too Yumm!- A healthy snacking products. Too Yumm snacking product h as been recently launched. Too Yumm is healthy solutions to snack-y cravings. Contem porary flavour available in too yumm product with Fox nuts

and Wheat Thins were twists on traditional Indian snacks.

Package Colour: Matte Black colour for all bases of packs. And use pop colors on packaging. Pop colours also gave a great shelf stand out.

Graphics: The package include photography of the snacks with mouthwatering depiction of tasty ingredients, and photographs of Virat Kohli as its brand Ambassador. And they give conventional hand written message about how or why healthy.

Highlights: The packaging highlights the brand name and tagline "Anytime Anywhere". Too Yumm has the regular Packaging as that any chips packet. Each packaging has a colour coded packaging depending on its flavor. The combine of glossy and matte finish is impressive factor on packaging. Too Yumm! Was launched in 2017 The product quality and Packaging Aesthetics won the prestigious India Star Packaging Excellence award is winning many hearts across the country.

Purchase decisions

A target consumer is very important. Graphic design on product packaging have a clear idea on how to approach your target audience. Target consumers may belong to different age group, gender. Since some graphic design on product packaging are concentrating on a specific group of consumers and have to convey the message with clarity and precision. It is very important to know the consumers to whom you are sending the information through graphic designing on product packaging.

Fig.1 Aesthetic package design elements that affect consumers purchase decision.

Conclusion

With the observations and reference data collected it can be surely said that use of Graphic designing and the Aesthetic for product packaging plays a vital role in the growth of sales for the product and thus to the growth of brand.

Thus it can also be concluded that the Aesthetical use of graphic design elements like color, images, text and space etc. makes the product unique and helps it stand out and attract attention of the consumer and thereby making a strong impact on the purchase decision of the

potential buyers, thus again leading an increase in the sale of the product.

Aesthetically done Graphic designing attracts more attention but with that it also enhances the transfer of knowledge and messages across visually. Incredible use of elements of graphic design proves to be an advantage and also accounts to the products popularity.

Again one can deduce from the above observations the importance of Graphic design and Aesthetics from the advertiser's point of view.

- **References:** <http://www.google.co.in>
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic design](http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design)
- <https://www.eventige.com/blog/product-packaging-design-influences>
- <https://bizongo.com/blog/paperboat-packaging-a-psychological-success/>
- <https://www.desjardin.fr/en/blog/understanding-the-consumer-impact-of-aesthetic-packaging-design>
- <https://www.elephantdesign.com/too-yumm>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetics>

- <https://doubtnut.com/question-answer-business-studies/why-is-packing-called-silent-salesman-47060581>
- <https://images.app.goo.gl/A2YJ7RP8CDFbT8db6>
- <https://www.marketingweek.com/the-silent-salesman/>
- **Books:** GraphisPackaging9 - B. Martin Pedersen.
- Packaging Makeovers -Stacey King Gordon
- Advertising art & Ideas - Dr. G. M. Rege
- **Image References:** Image Credit: BravoKiloVideo / Shutterstock.com
- <https://images.app.goo.gl/EYiWywyL>
- <https://images.app.goo.gl/7TDyUf271gYzqQJr9>
- <https://images.app.goo.gl/eFwnkxPeR8hgSWDh7>
- <https://images.app.goo.gl/SLCLDmSLAarEfsUb7>
- <https://www.elephantdesign.com/too-yumm>

कला सृजनाचे मानसशास्त्र

संगीता टिपले
ड्रामा (एन.एस.डी)

गोषवारा (Abstract)

कलात्मक सृजन प्रक्रियेचा विचार करताना तिच्या मानसिक पैलूंचा विचार आवश्यक आहे. आणि संवेदनाशास्त्र ही गोष्ट टाळू शकत नाही. कल्पनाशक्ति मुळेच आकलनशक्तिचे पुनः व्यवस्थापन घडते. मनामध्ये साठवलेल्या गोष्टींना पुन्हा चालना मिळते. कल्पनेमुळे कलावंताच्या मनात गोष्टी दृश्य स्वरूपात दिसायला लागतात. अभिव्यक्ति परिणाम कारक करण्यासाठी त्याच्याजवळ लवचिकता व परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता त्याच्याजवळ हवी. याशिवाय त्याचे विचार प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तूत रूपांतरित केल्यावर ही वस्तु मूलभूत स्वरूपाची वाटली पाहिजे. कल्पनाशक्ति मुळेच आकलनशक्तिचे पुनः व्यवस्थापन घडते. मनामध्ये साठवलेल्या गोष्टींना पुन्हा चालना मिळते. कल्पनेमुळे कलावंताच्या मनात गोष्टी दृश्य स्वरूपात दिसायला लागतात. कल्पनेचे अनेक प्रकार असतात.त्यात सृजनशील कल्पनांमुळे सौंदर्य सुख लाभते. ही सृजनशील कल्पना अदृश्य वस्तूचा भास होण्याच्या कल्पनेपेक्षा भिन्न असते. कलात्मक प्रक्रियेत कारण युक्त जागृत मन आणि उपजत ज्ञान युक्त अर्धजागृत मन यांचे अतिशय महत्त्व आहे.

उकल शब्द (Keywords)

सृजन, आविष्कृत, संवेदनाशास्त्र, अभिव्यक्ति, अवलोकन, मूल्यवान, स्मृति, तर्कशास्त्र

प्रस्तावना

बुद्धिमत्तेचे स्पष्टीकरण देता येत नाही. गांधीचे शिल्प निर्माण करणाऱ्या शिल्पकाराला हे कुटून कळते कि छिन्नीच्या सहाय्याने त्याला दगडातून नको असलेला गांधी छटायचा आहे आणि उरणार आहे तो गांधी असेल.

- कवीच्या डोक्यातील विचार काव्य माध्यमातून कसे काय बाहेर पडतात ?
- याचे स्पष्टीकरण काय आणि कोण देईल ?

- कला निर्माण करणाऱ्या कलावंता शिवाय किंवा काव्य निर्माण करणाऱ्या कवि व्यतिरिक्त कोण आविष्कृत
- कलाकृतीचे स्पष्टीकरण देऊ शकेल ?
- तो तरी देऊ शकेल काय ?
- स्पष्टीकरणाची आवश्यकता तरी आहे का हा ही प्रश्न आहे.

कलात्मक सृजन प्रक्रिया

कलात्मक सृजन प्रक्रियेचा विचार करताना तिच्या मानसिक पैलूंचा विचार आवश्यक आहे असे वाटते. संवेदनाशास्त्र ही गोष्ट टाळू शकत नाही. स्विस मानसशास्त्रज्ञ कार्ल युंग याने “विश्लेषणात्मक मानसशास्त्राचा” (Analytical Psychology) सिद्धांत प्रस्थापित केला, असे स्पष्ट करतो कि वैज्ञानिक प्रक्रियेच्या संदर्भात मानसशास्त्रीय प्रक्रियेचा सम्बंध संवेदनाशास्त्राशी ही येतो. कलेचे मानसशास्त्र स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने संवेदनाशास्त्राचा उपयोग होऊ शकतो अशी धारणा आहे. कलाकाराला बरेचदा योग्य बुद्धिवान, प्रतिभावान, ईश्वरी देणगी असलेला किंवा ग्रहणक्षमता असलेला असे संबोधले जाते. असे म्हणणे म्हणजे कलावंतात कलात्मक सृजनता (Artistic Creation) आहे असे मानणे होय.

अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ गुलफोर्ड ने कलावंता जवळ कोणत्या योग्यता असल्या पाहिजेत या विषयी म्हटले आहे कि कलावंताचे विचार अस्खलित असले पाहिजे. ते स्पष्ट असावेत. त्यात संदिग्धता नको. त्याचे स्पष्ट विचार त्याला कलाकृतितून सिद्ध करता आले पाहिजे. यासाठी त्याची अभिव्यक्ति परिणाम कारक करण्यासाठी त्याच्याजवळ लवचिकता व परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता त्याच्याजवळ हवी. याशिवाय त्याचे विचार प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तूत रूपांतरित केल्यावर ही वस्तु मूलभूत स्वरूपाची वाटली पाहिजे.

कलावंताची क्षमता

कलावंता जवळ असलेले हे गुण - विशेष म्हणजे देवाची देणगी आहे असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ असा कि जीवनाबद्दलचे त्याचे अवलोकन तीक्ष्ण स्वरूपाचे आहे. कलाकृतीच्या सामुग्रीची त्याने केलेली निवड यथा-योग्य आहे. व लक्ष वेधक आहे. ती स्मरणात आहे. स्मरणात असलेल्या या सामुग्रीला साहचर्याच्या तत्वानुसार कलावंत आपल्या क्षमतेने कला-रूपात आणु शकतो.

आपल्या जीवनाच्या वेगवेगळ्या काळात मनुष्य कोणत्या ना कोणत्या कलात्मक कृतीत गुंतला असलो. परंतु कलात्मक योग्यता असलेलाच केवळ सामाजिक रूचि असलेल्या गोष्टींचे कलात्मक मूल्य आविष्कृत करू शकतो. कलात्मक देणगी असलेला व्यक्ति सामाजिक दृष्ट्या मूल्यवान असलेल्या कलाकृतीचे सृजन करू शकतो. बुद्धिवान कलावंत राष्ट्रीयतेशी निगडित कला मूल्यांचे सृजन करू शकतो. त्याचे जगाबद्दलचे आकलन अधिक मौलिक स्वरूपाचे व आशयघन असते.

कलात्मक सृजन आणि स्मृति

कलात्मक सृजनासाठी 'स्मृति' आवश्यक आहे. कलाकाराची स्मृति आरशाप्रमाणे नसते. स्मृति निवडक असते. तसेच ती सृजनशील असते. मार्सेल पाउस्ट या कलावंताने 'स्मृति' या संकल्पनेला अतिशय महत्व दिले. वास्तवाला कलात्मक आकार देण्याचे कार्य स्मृति करते ही गोष्ट त्याला एवढी पटली कि त्याने आपल्या जीवनातील गतस्मृतींना मुद्दाम उजाळा दिला आणि आपल्या कलाकृति निर्मितीत त्यांचा कलात्मक उपयोग केला.

आंतरिक मुक्तता

कलात्मक सृजनतेच्या मानसिक रचनेचा महत्वाचा घटक म्हणजे आंतरिक मुक्तता हा आहे. ही आंतरिक मुक्तता कलावंताच्या आग्रही स्वतत्त्व निवेदनाला मोकळी वाट करून देते. याशिवाय त्याला मनापासून वाटणारा कळवळा व त्याच्यातील ठळक संस्कारांना आपल्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तित्ना मनमोकळेपणाने सांगायला आंतरिक मुक्तता मदत करते.

सृजनशीलता आणि मनाच्या अवस्था

कलाकृतीच्या सृजनशील प्रक्रियेत अर्धजागृत मन, जागृतमन आणि अतिजागृत यांचा समावेश असतो. प्रत्येक सृजनशील प्रक्रियेला मनुष्याचे अर्धजागृत मन कारणीभूत असते. इथेच सर्व प्रकारच्या समस्यांचा उगम होतो. इथेच वेगवेगळ्या प्रतिमा तयार होतात.

इथेच वेगवेगळ्या घटनांमध्ये मानसिक साहचर्य निर्माण होते. मात्र त्यात अस्पष्टता व अनिश्चितता असते. मनुष्याजवळ असलेल्या सहजज्ञानामुळे, त्याच्यातील संवेदनात्मक समजामुळे, सौंदर्य व सांमज्यसता यांच्या बाबतच्या त्यांच्या इंद्रिय ज्ञानामुळे तो अर्धजागृत मनातील उपयुक्त अशा प्रतिमांचे चयन करतो.

सहजज्ञानाच्या रचना क्रियेचा संबंध संवेदन शास्त्राशी आहे. फ्रेंच गणितज्ञ हेन्डी पॉईनकेयरचे असे म्हणणे आहे कि गणिती बुद्धीचा संबंध तर्कशास्त्राशी नसून तो संवेदनाशास्त्राशी आहे. अर्धजागृत मनातील सत्याचे निकश तर्काच्या सहाय्याने उरवता येत नसल्यामुळे अर्धजागृत मनातून जागृत मनात आलेल्या सर्वच कल्पना बरोबर असतातच असे नाही. तर्कपेक्षा संवेदना किंवा सौंदर्य निकश असू शकतो. इंद्रिय सौंदर्य क्षमतेमुळे अर्धजागृत मनातील संकल्पनांचे नीट आयोजन होते व अशा आयोजित व संगठीत कल्पना जागृतमनाच्या प्रांतात पोचतात. जागृतमनात कार्य कारण भावाच्या सहाय्याने या कल्पनांवर तार्किक प्रक्रिया घडते. इथून या कल्पना सुपर-कॉन्शसनेस च्या प्रदेशात जातात, जिथे या कल्पनांना निश्चित संकल्पनात्मक आकार प्राप्त होतो. मात्र सामंजस्यपूर्ण आणि संवेदनापूर्ण असलेल्या संकल्पनाच केवळ टिकतात. कलावंत केवळ अशाच संकल्पनांचा विचार करतो.

अशाप्रकारे कल्पनेपासून संकल्पनेपर्यंत आणि संकल्पनेपासून कलावंताच्या निश्चित विचारापर्यंत जी प्रक्रिया घडते ती पुन्हा परत अर्धजागृत मनात प्रवेश करते. पुन्हा तिथे सहजज्ञानाच्या मदतीने नवीन कल्पना सुचते व पुन्हा तीच प्रक्रिया सुरु होते. आता जे नवीन सृजनशील कार्य निर्माण होते त्यात अधिक प्रगल्भता व तर्क दिसून येतो. सृजनशील प्रक्रिया मनाच्या ज्या या तीन अवस्थांमधून जाते त्या तिन्ही अवस्थांची प्रत्येकी स्वतःची भाषा असते.

एका भाषेचे दुसऱ्या भाषेत होणारे रूपांतरण म्हणजे कलात्मक सृजनशीलतेची सहज प्रक्रिया असते. अशा या दुहेरी भाषांतरामुळे कलात्मक विचारांची मांडणी होते व तिचा विकास ही घडतो. कलावंताच्या बाबतीत हा जो आंतरिक विकास असतो तो सृजनशील तर असतोच पण त्याच बरोबर परिणाम कारक देखील असतो. सृजनशील प्रक्रियेत कधी-कधी स्तब्धता येते. ही महत्वाची असते कारण इथेच नवीन कल्पनांचा उगम होतो जो सहज विचार खंडित झालेला असतो तो पुन्हा प्रवाहित होतो. कलात्मक

प्रक्रियेत कारण युक्त जागृत मन आणि उपजत ज्ञान युक्त अर्धजागृत मन यांचे अतिशय महत्त्व आहे. अर्धजागृत मनात जर प्रक्रिया घडलीच नाही तर पुढील एकही प्रक्रिया नाही. अर्धजागृत मनाचे सृजनशील प्रक्रियेत इतके महत्त्वाचे स्थान आहे.

कल्पना आणि सृजनशीलता

कल्पनाशक्ति शिवाय सृजनशील प्रक्रियेचा विचार करता येत नाही. कारण कल्पनाशक्ति मुळेच आकलनशक्तिचे पुनः व्यवस्थापन घडते. मनामध्ये साठवलेल्या गोष्टींना पुन्हा चालना मिळते. कल्पनेमुळे कलावंताच्या मनात गोष्टी दृश्य स्वरूपात दिसायला लागतात.

कल्पनेचे अनेक प्रकार असतात. आभासमान किंवा अंधुक व्यक्तीची गर्दी दिसणे, तात्किक स्वरूपाची किंवा गीत युक्त कल्पना, स्वच्छंदवादी कल्पना, कलुषित अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना, वास्तवविक स्वरूपाच्या कल्पना इत्यादी. सृजनशील कल्पनांमुळे सौंदर्य सुख लाभते. ही सृजशीलन कल्पना अदृश्य वस्तूचा भास होण्याच्या कल्पनेपेक्षा भिन्न असते.

भावनिकता आणि सहजज्ञान

अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ फ्रँक बॅरान याने एकुण 56 अमेरिकन लेखकांची एक चाचणी घेतली. यात अगदी लोकप्रिय लेखकांपासून तर नवीनतम अशा सर्व प्रकारच्या लेखकांचा समावेश होता. त्यातून असा निष्कर्ष निघाला कि भावनिकता आणि सहजज्ञान या दोन संकल्पनांचा त्यांच्यात भरपूर प्रमाणात विकास झालेला आहे. कार्यकारण भावाने प्रेरित लेखकांची संख्या कमी आढळली. 56 पैकी 50 लेखक सहजज्ञानाने प्रेरित असल्याचे लक्षात आले. यातील 12 लेखकांचा कलेशी काहिही संबंध नव्हता. अर्धजागृत मनाची भूमिका सृजन प्रक्रियेत किती महत्त्वाची आहे या बाबतीत प्लेटो, होमर, पिंडार यांनीही आपले मत प्रकट केले आहे.

मनोविकारांचे परिमार्जन

विसाव्या शतकात सिगमंड फ्राइड या मानसशास्त्रज्ञाचे लक्ष सृजनशील प्रक्रियेत अर्धजागृत भूमिकेकडे वेधले गेले. त्यांच्या हे

लक्षात आले कि मानस विश्लेशणांमुळे अर्धजागृत मनाचे महत्त्व कळते. कलावंताच्या अर्धजागृत मनातील मनोविकारांचे प्रगटीकरण सृजनशील प्रक्रियेत घडते. हा एक प्रकारे मज्जातंतूतील विकाराचाच प्रकार आहे. कलामाध्यमातून अशा मनोविकारांचे परिमार्जन कलावंत करतो आणि त्यामुळे तो स्वतः मानसिक दृष्ट्या सुदृढ राहतो आणि जीवनातील वास्तवांचा सामना निर्भयपणे मनःकल्पित स्वरूपात होते. परंतु असे असले तरी केवळ अर्धजागृत मनामुळे हे घडते असे सिगमंड फ्राइडला वाटत नाही.

निष्कर्ष

- कलावंताचे स्वतःचेच सहजज्ञानाकडे लक्ष जाते. आपल्या कलाकृति रचनेतील त्याचे महत्त्व त्याला स्वतःलाच जाणवते. अशा प्रकारे सृजनशील प्रक्रिया जागृतमन आणि अर्धजागृत मन, कार्यकारण भाव आणि उपजत ज्ञान यातील आंतरकृति आहे, ते यांच्यातील द्वंद्व नाही.
- 'शीलर' च्या मते अर्धजागृत मनाला जेव्हा कार्यकारण भावाची जोड मिळते तेव्हा 'कलावंत' निर्माण होतो.
- कार्यकारण भावांमुळे सृजनशील कलाकृतीचे गुणात्मक मूल्य वाढते.
- जागृत मन कलावंताला विश्लेषण करायला भाग पाडते. कलावंताला स्वतःवर नियंत्रण ठेवायला शिकवते. यामुळे कलावंताचा कलात्मक विकास घडतो.

संदर्भ ग्रंथ

- द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट, लेखक जगताप, प्रकाशक जयप्रकाश
- पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र, लेखक डॉ. विनोद इंदूरकर, विजय प्रकाशन
- सौंदर्य मिमांसा लेखक रा.भा.पाटणकर, मौज प्रकाशन
- पाश्चात्य कलेचा इतिहास, लेखक संज्ञा केतकर, ज्योत्सना प्रकाशन

The expressive communication for motivation of Indian society through visuals in social advertising

Mr. Shailesh B. Mandre

Asst. Professor
Dr. D. Y. Patil College of Applied Arts & Crafts
Akurdi, Pune

Abstract

The reflection of our culture & traditions depicted through the visual art utilized in contemporary 'Social advertising'. Since 19th century; social Advertising published in urban & rural area on adequate scale for the elimination of various social problems and implementation of solutions. Under national program of social advertising, government published many visual based social advertising in all over the country.

Since last two decades; social issues such as 'Clean India', 'Built & Use Toilets', and many more are the most popular promotional advertising programs appreciated by the society. Progressively, Indian society have understood their responsibilities and behaved gradually. The need of visual art & publicity for prompt social act is necessary. In the modern era; advance technologies, satellite programs, & customization in all aspects executed vital role in globalization and affected on all aspects of 'Visual Art'. Visual based social advertising is a versatile tool, which is having vast competency in expressing & spreading social messages to the society with precise impactful motivation toward nation's development.

Keywords

Visual Art, Social Advertising, Expressive communication, Social Impact, Culture & Tradition, Arts, Music, Dance, Drama, Painting, Social Advertising Media.

Introduction

Indian lives are full of Art & evolving as per the present trends in every aspect & context. In our society Arts & culture have cultivated during generation to generation, which have been

expressively arising through social advertising. Obviously such involvement of visual design cultivates social attitude rich & artistic in all manner. The reflection of our culture & traditions depicted through the 'Social Advertising'. It is a powerful medium, which visually feels impactful because of the appealing social messages & easy accessibility. We are surviving with numerous day to day activities with lot of communications including Music, Paintings, Dance, Design, Literature, Food, Domestic Sciences, Physical Culture, Social Engineering, Professional skills and many more. Visual Art is within us, which appears every moment for social enhancement in creative way.

Chart - 1.1

The Government participation in Visual based social advertising

In current context, around 800 National & Regional social issues are waiting for the precise solutions. In 4th April 1959, government of India has established a special department of Advertising & Publicity for the enhancement of mass communication to solve the social issues. 'DAVP'; 'The Directorate of Advertising & Visual Publicity' is the nodal agency to undertake multi-media advertising and publicity for various Ministries & Departments of India. Indian government has activated through the various social advertising media. Many current examples of social advertising use a particular Internet service to collect social information establish and maintain relationships with people and for delivering communications, e.g. Google, Twitter,

Facebook & Instagram. MIB (Ministry of Information and Broadcasting) of India spent close to Rs 10000 crore on social Publicity in last16 years, from 2002-03 to 2017-18. As per DAVP, the data is available only from 2002-03.

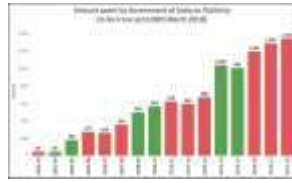

Chart - 1.2

As per the information provided by the MIB in response to an application under RTI, a total of Rs 81.62 crore is spent on social media advertisements in the six (6) years between 2012-13 and 2017-18.

3. In this regard, it is intimated that the total expenditures incurred through Social media on advertisements for promote Central Government various Schemes from 2012-13 to 2017-18 are as below:-

Sl. No.	Year	Amount (Rs Crore)
1	2012-13	0.00
2	2013-14	0.00
3	2014-15	0.00
4	2015-16	0.00
5	2016-17	0.00
6	2017-18	81.62
TOTAL		81.62

Chart - 1.3

89% of people have preferred to access the Audio-Visual Ads & social networking, more than 24% readership of newspapers along with Audio-Visual Ads & social networking. More than 69% of young people watch TV five or more days in a week. 65% multi age group people have read & observe the outdoor Advertisements by passing on streets. According to this survey, Social networking, TV Ads, Audio Ads, Outdoor Ads and Newspaper Ads have the most viewed social advertisements by Indian society. As per the Annual Reports 2018 of DAVP, presently under national program of social advertising, government published many social campaigns through various media; such as Newspapers, Magazines, Audio-visual broadcastings, Billboards, Posters, Banners, City Transport, SMS Alerts, Digital videos, Community Radios, Exhibitions & miscellaneous Print Media in urban & rural area. The expressive meaningful visuals are powerfully handled the objectives & motivational aspects. The social issues such as, 'Sarva Shiksha Abhiyan', 'Breast feeding', 'Home Violence', 'Built & Use Toilets', 'Claim your right', 'Save Girl Child', 'Avoid Smoking', 'Child Abuse', 'Cruelty', 'Diseases', 'Incredible India', 'National Integrity', 'Terrorism' and many others have communicated by 'DAVP' with effective visual designs and appreciated by the society.

The contribution of 'Visual Art' in Indian Social Advertising

Visual Art contributed by providing visual base intellectual depictions on many social issues, such as 'Use Helmet', 'Anti-alcoholism', 'Polio', 'HIV', 'Water harvesting', 'Beti Bachhao-Beti Padhao' and many others. These visuals have normally created in illustrative, photographic, typographic & audio-visual manner for national & regional level social ads. It communicates expressively on social issues & alerting, appealing, explaining, warning, educating through the creative visual based designs. The powerful visuals insist for social emotions; such as Patriotism, Bravery, Leadership, Gratitude, Accountability, Acceptance, Awareness, Care, Fear, Humor, Happiness & Sad. It motivates people and builds the social beliefs. The national survey indicated that, more than 78% people in India have influenced positively by Social Advertising. 'One picture speaks thousand words'; accordingly people have gradually motivated with this form of Art & Design that systematically forces them through the peer-pressure, friend recommendations, and other forms of social appeals. It's improved & changed their behaviors on individual level; which encouraged them for; 'Accepting new behavior', 'Modifying current

Behavior', 'Rejecting potential behavior' and Disposing old behavior'.

Chart - 1.4

The impact of 'Visual Art' on Indian society

These social advertisements are nothing but a depiction of precise visual base appeal coordinated with relevant messages arranged in design manner, considers as a 'Communicative Visual Art'. The visual impact consistency broadly depends on three things. 1) Semiotic - relate with the meaning & theme of subject, 2) Aesthetics - relate with beauty of design formation, 3) Teleological - relate to function, purpose, application & usability, these functional synchronizations involves in the understanding process. Health, Diet, Clean India, Pollution, Diseases,

Preventions, Medical Treatments, Safety, National Integrity, Government Services & Schemes, Environment, Farming, Medical Services, Fetish elimination and many other sectors are having problems. It have visually designed & published through the social advertisements, which is very impactful and spreads effectively in the society.

We can observe the following chart – 1.5 A

Sr. Nos	Social Advertisement	Objective / Aim	Message	Response	Impact
01	Bharat Nirman (National Rural Health Mission) <u>Claim your right</u> - by Ministry of information & broadcasting - Press Ad	Claim your right to live a healthy life	My children got the right to live a healthy life. (Language - English, Hindi & Regional)	80 % - Motivational (National & Rural Level)	2.5 crore children got the benefit of free vaccination.
02	HCG - Cancer Hospital - India, Published in public interest. Cigarette smoke inflames - Press Ad	Avoid Cigarette smoking in pregnancy	Pregnant smokers give birth to children susceptible to lung diseases. Put out the fire (Language - English)	68 % positively responded. - Classified (National Level)	More than 57 % people motivated for the act.
03	Bangalore traffic police, (Regional traffic Mission) - by Ministry of information & broadcasting Don't Talk - Press Ad	Avoid talk while someone drives	Don't talk while he drives. (Language - English)	72 % positively responded on regional Level	More than 62% people motivated for the act.
04	D.o.t. - Ads of the world; a corporate Advt. company Published in public interest. - Press Ad	Avoid corruption for voting	Don't lose your voice to the Note, Just Vote. (Language - English)	62 % - positively responded (National Level)	More than 46 % people motivated for the act.

Chart - 1.5 B

1] The Ministry of information & broadcasting had published the press advertisements under Bharat Nirman on National & Rural Level. The objective of the Ad was 'Claim your right to live a healthy life' and it conveyed the message with suitable visual. An Indian woman is appealing to the society to claim the right for their children's' healthy, government's free check-up, free vaccination and free medical services, but common people are not aware about it. On this background; the overall visual & atmosphere is giving complete idea about the objective. 80 % response from society had calculated by MIB and 2.5 crore children got the benefit of free vaccination.

2] HCG, Cancer Hospital, India had published the press advertisements in public interest; which appealed to society to 'Avoid cigarette smoking in pregnancy'. This advertisement belonged to particular class of our society. The head-line stating that; "Pregnant smokers give birth to children susceptible to lung diseases" & appealed to put out the fire. The visual impact is very powerful & appropriately convinced the relevant class of society. The mouth of baby in the mouth of mother created sound impact; which attracted people directly. 68 % specific class of the society responded positively and More than 57 % people motivated for the act.

3] The Ministry of information & broadcasting had published the press advertisements for Bangalore traffic police under 'Regional traffic Mission'. A photographic visual expressively attracted people & insisted to watch it carefully. The blood flow & face expressions on woman's face coordinated well & enhancing the curiosity. The message is 'Don't talk while he drives'. The objective was, 'Avoid talk while someone drives'. As per MIB data; 72 % people

positively responded & more than 62 % motivated for the act.

4] Ads of the world; a corporate advertising company published this advertisements in public interest under the theme D.o.t., 'Democracy of truth'. The objective of this advertisement was, 'Avoid corruption for voting'. It has depicted very creatively by the commanding visual; shown that an Indian currency fixed on the mouth of common voter woman. The visual & caption is very creative, it insisted people that, "Don't lose your voice to the Note, Just Vote". As per AOTW, data; 62 % people positively responded & more than 46 % are motivated.

Conclusion

The overall impact of 'Visual Art' used in social Advertising is depended on the meaningful themes of subjects (semiotic), striking visual based expressive design formation (Aesthetics), functional synchronization, objective, application & usability (Teleological), these contents affected on society for their acceptance. Visual based social advertising is a versatile tool, which is having vast competency in expressing & spreading social communication to the society with precise impactful motivation toward nation's development. Without it social welfare

promotional publicity program will be the risk factor for social development.

References

- <https://www.google.co.in>
- www.davp.nic.in
- <https://mib.gov.in>
- www.hindubooks.org
- www.visual-arts-cork.com
- www.indianscriptures.com
- www.scribd.com
- https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_India
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Social_advertising_\(social_relationships\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Social_advertising_(social_relationships))
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Information_and_Broadcasting_\(India\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Information_and_Broadcasting_(India))
- http://www.censusindia.gov.in/2018census/population_enumeration.html
- <https://www.india.gov.in/topics/information-broadcasting>
- <https://factly.in/how-much-does-the-government-spend-on-social-media-marketing>
- <http://ncert.nic.in/ncerts/l/legd101.pdf>
- http://www.adsoftheworld.com/taxonomy/brand/democracy_of_truth

Enhancement of user experience in mobile and desktop applications through meaningful simple and flat icon

Prof. Shankar M. Aderao

Assistant Professor
M F A (Applied Art)

Abstract

There is no doubt that the icon has been known to the interface designer himself or to any Graphic Designer since time immemorial. The symbols through drawings, maps, booklets, schemes progressed in a progressive way and gradually this type of symbols became very wide and the ability to go further digitally increased.

Keywords

ICON, Symbol, Sign, Mobile, Space, Images

Introduction

The current era is understood as the digital age. In these twenty-five to thirty years, despite the significant progress that has been made in the digital age, opportunities have become available to designers in this field. At the same time, different software's came into being and the meaning of the words needed in them began to need symbols, so the designer also got the job but had to work accordingly. What does that word mean to the designer? What does that word mean? With all these things in mind, when it comes to creating a sign like that word, photography has to be done. They used it as a symbol, but as time went on, different important changes took place in the symbols as well. That is to say, simple but meaningful symbols began to be created in minimal lines or shapes.

Icons-Small but Iconic

Graphic designers and users alike know the details, some of the symbols have some meaning in them but some of the symbols are understood by the general public but at least in line drawing and in applications it is easy to take action and those lines have to be just as attractive, even in drawing. If the symbols are simple and full of meaning, it is easy to put them in a basic shape and give them a color tone and they look and feel attractive. Attracts the user.

The term 'ICON' has a broad meaning: Sign or broad meaning of the word

In the book Merriam-Webster (Dictionary) its meanings are available which show its movement from the physical world to the design of the digital world. E.g. : 'A' is a symbol (such as a word or graphic symbol) indicating its form. 'B' is a graphic symbol on a computer display screen that represents an object (such as a file) or a function. (Such as the command to delete) On that basis, the interactivity of symbols or symbols can be identified as symbolic or symbolic, images that meet specific requirements.

Benefits of Icon and Symbols

Symbols have some advantages that make 'symbols' effective in any type of user interface and require the ability to replace or

support text. Icons created with a good knowledge of the audience successfully replace the words in the interface and have the following benefits.

They are useful to people who speak different languages because images that show identifiable physical objects-people who speak different languages can clearly understand and they can give more results in the icon interface.

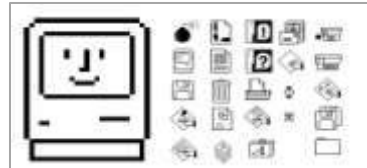
Types of Icon or images and their importance

In the present age, mobile applications seem to have a unique general importance. When a topic is explored in an application. The overall development of the application is then looked at, from the symbol used in it to its entirety.

There are a large number of 'icons' available at all levels today, all of which have "Set" on the subject, but a researcher has to create the 'icons' for his app from the designer himself, and all the common icons are permanently published. So it helps the users to understand the application which is useful to the customers and makes it easy for the users. E.g. : "@ At Sign" In 1972, Ray Tomlinson sent the first electronic message, now known as an e-mail, indicating the recipient using the "@" sign. Tomlinson Model "@" Using a typewriter, he realized that there was a great need to use an invisible sign that would not cause confusion. "Tomlinson" The Tomlinson logical choice was an "at sign" because the word was not likely to appear on someone's name.

Easy icons or images Important for computer use

In order to appreciate the future, one should pay attention to the 'best work of art'. In the 1970's, the word 'humble or salutation' became widely used. Now that history has been collected, the collection of symbols is as follows. Many computer systems came into existence between 1981 and 2010.

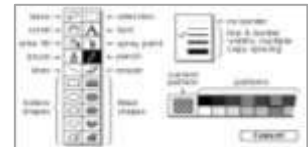

1984 - Macintosh System 1.0 (fig 1)

1984 - Macintosh System 1.0 (fig 2)

Well-designed

Icons: Simple, attractive, expressive symbols

Improving the visual-communication of your program is very important.

The visual designs of your program have a profound effect on the user-appreciation for the overall repair.

Your program should be easily identified and learned by the movement of objects and actions. The following image shows what is different from the arrow style images in Windows Vista compared to the style used in Windows XP.

Window Lock & Key
World & Calendar The icon or image of Windows Vista (lock and key on the left) will look real and

has a kind of taxing color effect on it. The images are not drawn, they are outlined and rendered by color, that is, whether the photos are realistic or not. The Windows Vista icons (the two on the left) are professional and beautiful. In which the attraction of the icon emphasizes beauty. This Windows Vista symbol represents the alleged accuracy of the optical balance or their shape in perspective and detail. These help them to see big or small, very close or from some distance. Images or icons of this style work for high-resolution screens. These examples represent a variety of icons or images, including the 3D creation object-front facing (3D) icon and the toolbar icon.

Flat Icons

Flat symbols are commonly used for file symbols and plate real-world objects. Such as a document or a piece of paper coming from the left about 130⁰ degrees While you can use layer's overlays for flat symbols, other flat symbols have to be considered. The shadow of any symbol or object can change to some extent which may look best. Accordingly, the aggregation of the size seems to have a good effect, as well as the other icons in Windows Vista which cause the icons to be compatible and have a good effect. When designing a symbol, a subtle range of colors can be used to achieve the desired effect of all the objects placed on top of each other. And can cause images to look bad. E.g. Screen shot of narrow drop shadow dialog box, screen shot of paper icon, drop shadow in layer style dialog box, typical shadow for flat icon etc.

3D symbols or Icons: Three – Dimensional Icons

Three-dimensional 'symbols or images' help to show the differences created based on the size and position of the object. Sometimes it is important to reduce the shadow to avoid being cut (cropped) by the shape of the icon box (square).

Color Saturation

Signs or images appear to be created using more color scheme in Windows XP. But it may be convenient to use gradients to make more realistic symbols or images appear. Although there are some criteria for such color matching, keep in mind that in most of the contexts, it is necessary to work in a specific color scheme or in themes. The use of a particular color scheme for a meaningful symbol or image may be appropriate. E.g. Standard symbols, such as the 'warning' symbol, should not be repainted because the meaning may be hidden in that color or in the shape of the symbol. Because users will not find the task easy to understand and they will be confused. That is why it is very important to understand the meaning of color when using color

ICON- Design Principles

To achieve simplicity when designing, one always has to think while designing for potential people. When designing a (User Inter Face) design with the user's thoughts in mind, they have more impact and potentially come to the limelight. It is possible to overcome the problem if the design work is done with an easy goal in mind. It can be very important to pay attention to some basic shapes of an icon or image to get its simplicity. It needs to be simple and attractive in lines or in basic shape without

falling into the trap of making it too difficult. It is important that it is easy for users to understand but can be used properly.

Icon Design Techniques

It is possible to choose a simple set that is easy to get in an icon or an image, find the features that are in it and it is convenient to use it properly. Therefore, it is always appropriate to use symbols or images to understand the users and fulfill those objectives. This makes it easier to set up. Easy to design - very easy to use if you hold the elements in a minimal size, attractive girl. It is wise to make some tough decisions.

The task bar has to be considered when using any set of icons or images together. It is important to keep in mind the objectives of what can be fitted and used properly by the users. If that doesn't happen, the consequences can be devastating. Each sign is meant to work independently. It is advisable to hide or increase its working capacity if there is excessive disability in it. Which sign should be able to have its own independent operating system? E.g. relevant functions for photo editing should be clearly separated from the function of collecting photos.

Symbols consist of consistency, coherence, and generalization. But this can lead to unnecessary complications. It's worth reviewing your design for the wrong attempt at consistency. Using meaningful high-level combinations of symbols. It is better to choose a group of related elements than some individual elements. Examples include 'folders', themes, styles user groups.

Conclusion

The advantages of using attractive app icons in the competitive world of the market emphasize

the value of the icon created by the designer. The study carried out aesthetic analysis of the attractive app symbol, to determine the relationship between the eight attractive elements and the solid design element, as well as the results and qualitative tests. Designers use these findings to influence the positive sentiment for each design element and property, thereby assessing and implementing the design element, as well as examining the correlation between app icons and users. The reaction of the user to the icon from different backgrounds is different but emotional. The attractiveness of the same design element varies from user to user on the same background. Designers who create app icons need to study this topic in detail. In response to different users, however, the presentation of the icon or image in the app market may vary. For example: Icons may present different images depending on the user's profile. Digital interfaces are different in design than a typical product and do not have a permanent presence.

References

- <https://www.smashingmagazine.com/2016/10/icons-as-part-of-a-great-user-experience/>
- <https://uxplanet.org/checklist-for-using-icons-in-ui-acb6dee36e8a>
- <https://appinventiv.com/blog/importance-of-ui-ux-design-during-your-mobile-app-development/enngage.com/blog/symbols-and-meanings/#6interaction-design.org/literature/article/a-brief-history-of-the-origin-of-the-computer-ico>

A Thematic Analysis of Graffiti in Urban Spaces by using Indic Scripts

Siddhesh Sushil Shirsekar

Assistant Professor

Padmabhushan Vasantdada Patil Pratishthan's College of Engineering and Visual Arts, India

Abstract

There is no expression without excitement, without turmoil"- Dewey. J

The present study positions a research to analyze and attempt to experiment with Indic scripts with academic typography students. A thematic analysis of the graffiti used to investigate a script on a superficial surface. As a single lifetime is barely enough to explore one script fully, especially since each one is so deeply rooted in a particular historical and cultural context. Many children are growing up in diverse bilingual or multilingual contexts and learn to speak and read in more than one language. India, home to vivid and beautiful scripts in urban spaces is one of the most ideal environments to study and practice type design. The output of the research shall be a system design being an academican to foster a wholesome learning environment for Indic scripts. The conference could itself be an opportunity to discuss possibilities and encourage design students in this endeavor.

Keywords

Typography, Pedagogy, Urban Spaces; Indic Script, Graffiti, Layout, Form, Exploration, Academic Educational Project.

Introduction

When typographic communication created for a certain audience is consumed or encountered in a different cultural landscape, what are its effects? The acknowledgement and cognizance of this 'consumption' and 'encounter' leads to questioning of purpose and interrogating the merit of what we produce as visual communicators and type designers. [4] Culture is "the way the social relations of group

are structured and shaped; but it is also the way those shapes are experienced, understood and interpreted" [1]. John Berger makes clear that images of social difference work not simply by the way they show but also by the kind of seeing that they invite. He uses the expression 'ways of seeing' to refer to the fact that "we never look just at one thing; we are always looking at the relation between things and ourselves" [6].

The ideas put forth in this paper are generic and can be used as measures to assess any paraphernalia that communicates visually.

Fig 01. Photograph from Dharavi, Mumbai, India. [5]

To consider graffiti as popular culture, and as a teachable text. With some questions we asked each other as we worked with these images. In what ways is graffiti popular culture? In what ways is it a teachable text? Are graffiti an urban popular form? Is graffiti art or politics? Is it free expression or vandalism? Is it an archive or a crime —or an archive of crimes? By evoking such questions, graffiti expresses tensions and contradictions that are inherent in cultural production more broadly. It is punk, street, youth culture. It can be fascist or feminist. [7] culture [3] The Schematic view attempts to represent the structure of graffiti writing culture. The horizontal axis is the 'juridical'; the vertical axis is the 'aesthetic'. The broken line represents the structural shift, or 'development', that I think

occurred during the 1990 s. To be sure, 'commercial' and 'legal graffiti' did exist prior to 1990, but it was much less common than it is today. The shaded area to the left of the 'aesthetic' dimension represents where, or how, graffiti writing culture generally existed for much of its earlier history. The shaded areas to the right of the 'aesthetic' dimension indicate the 'legal' and 'commercial' graffiti were marginal modes of production during the 1970 s and 1980 s. [3] Below are few graffiti studies from western and Indian cultures. With these self-critical and purpose driven reflections our audiences surely have a lot to gain.

Graffiti Case I

A stenciled poster declares "TODX PRESX ES PRESX POLITICX." ("ALL PRISONERS ARE POLITICAL PRISONERS.") Why is the "OS" replaced with an "X"? Why do x's appear so often in graffiti around here?

Fig 03. Graffiti on the wall at Oaxaca, in Southern Mexico [7]

The graffiti above are the true reflection from slogans scrawled and spray-painted on the walls and sidewalks, and more elaborate stenciled graffiti and artwork painted and plastered. This give rise to

a new era of activist art tradition to convey a message to the community, which makes this media more powerful.

Germ of this research paper

Typography is one such thing that we are **Analysis of Graffiti**

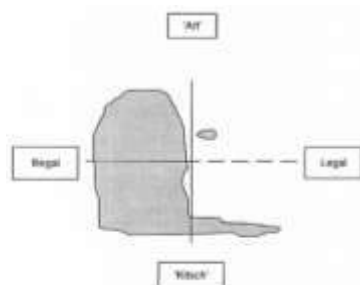

Fig 02.

The structure of graffiti writing surrounded with, in today's world. This paper is an attempt to discuss about

appreciating the concept of forms in typography to the students of design to develop their typographic sensitivity.

Objective

To study existing graffiti writing and incorporate size, color, texture and lettering aspect in an Indic script and learning the art of replicating it or getting close to the overall impact of it.

Learnings from letterforms

Letterforms are the structural elements of all typographic communication. The alphabet epitomizes articulated frequencies. The contemporary forms of letters are derived from a typographic evolution. It developed from handwriting and that is why the chief section that constructs each letterform is a linear stroke.

Word as an image

We all possess a subtle vocabulary of style that compels us to read a composition involving letterforms on many levels. Subjective representation is conceptual interpretation. It is used on a theme or an idea that creates an experience for the viewer. In some cases, the perfect expression makes striking typography. The priority is to find the correct visual language which will communicate in a precise way. Once this concept is clear language is not a barrier, but it gives a greater scope for exploring ideas through typography. [2]

Statemen

Are graffiti something to be archived? Or to elevate and translate graffiti as "street art," something to be taught in the academy, produced and consumed for new purposes.

Approach

Is it necessary to capture graffiti, to record it, in order to teach it? Does the significance of the gesture change when we remove it from its context? When we take graffiti seriously as teachers, we use a range of overlapping perspectives through which we and our students can engage with popular culture. Graffiti is discourse, art, and visual culture.

Introducing urban spaces

The environment plays a vital role in grooming as a human and aids to observation sensitivity on different peripheries. In this exercise we asked our students to capture various graffiti in vicinity as well as well-known areas. Absorbing the city from another point as the normative forms of understanding a city are differentiated zones of

activity and flows of people and materials between the zones a collage was derived.

Fig 06. Documentation, brainstorming and collage done by typography design students

Extracting visuals and interpretations

This is the crucial stage of this experiment where we try to redefine the meaning of compassion and caliber in relation to graffiti using different Indic scripts. In order to understand the core of visual cultural display and meaning-making processes involved as part of this exercise. Further it modestly initiates a style of analytical overview over few known and other unknown influencing factors that bring forth the indigenous in the type expressions in the vivid strokes forming different scripts.

Fig 07. Process to derive Tamil Graffiti done by academic typography student with Urdu Graffiti followed by Bengali Graffiti

applications done by typography students.

Observation

Scripts differ in appearance; the visual form is appreciated. Symbol units, called *akshara*, represent graffiti at the level of both a syllable and a pictorial. In contrast, to the composition and script there is visual balance with coherent to the execution. Interdependency on scripts to learn individual script. (Transfer of learning). As student can have different phonological awareness profiles, it is desirable to assess students in both of the languages spoken with individual system rather than replicating each other.

Fig 08. Arial view Photograph of Dharavi, Mumbai, India

[5]

Conclusion

Graffiti is discourse, art, and visual culture. It is a handmade, homemade, imprint upon the built environment. Graffiti is, first and foremost, ephemeral: its extreme and explicit temporariness is inherent in both its creation and its consumption. Graffiti brings the language of visual culture to the surfaces of built and natural environments, mediating the ways we see where we are, imprinting brick, steel, and mortar with color, script, and shade. Graffiti plays with the simultaneous gestures of representation and erasure, legibility and illegibility, authorship and anonymity. However, we define it, has seeped from its own domain into other realms: from the streets into the gallery, when we take graffiti seriously as teachers, we use a range of overlapping perspectives through which we and our students can engage with popular culture. India land of masses weather street or contemporary will always deliver unexpected fallouts. Working in groups, whether intra or interdisciplinary, is above all recognized for its capacity to unlock creative potential, to promote the unexpected.

Bibliography

- Jackson, P. (1955). *Maps of meaning : An Introduction to Cultural Geography*. London: Routledge.
- Keni, M. (2018). Introducing students to the concept of beauty. *Typoday*. Mumbai.
- Kramer, R. (2010, June). Painting with permission: Legal graffiti in New York City. *Ethnography*, 11(2), 235-253. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/24048062>
- Mehta, D. (2014). *From within it, from outside it and from above it*.
- Nme, G. (2019, April 18). *Inquilab: A Documentary*. Retrieved from [www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=hHEhT4tUyts](https://www.youtube.com/watch?v=hHEhT4tUyts)
- Rose, G. (2001). *Visual Methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials*. London: Sage Publications Ltd.

An outline of the work of Hokusai: A study of Manga comic

Sudhakar Kalgutkar

HOD Animation Department
Amity School of Communication
Amity University, Mumbai.

Abstract

The paper attempts to outline the works of Hokusai (Manga Comics) in the field of Animation with a critical interpretivist perspective. It is a diachronic study related to the research and development of Manga Comics. It also analyzes the success of Manga in the international market of cultural goods in the same way as commercial of any other products.

Keywords

Hokusai, Manga, Comic, Market,

Introduction

The Early life and artistic training of Hokusai; He belonged to an artisan family in the Katsushika district of Japan. He was known as 'wood block print series. He focused on images of the courtesan and Kabuki actors who were popular in Japan. After the death of Shunsho in 1793, Hokusai began exploring other style of art, including European styles, which he was exposed to through French and Dutch copper engravings that he was able to acquire. Hokusai also changed the subject of his work moving away from the images of courtesans and actors, which were the traditional subjects. Instead, his work became focused on landscape and images of the daily life of Japanese people from a variety of social levels. This change of subject was a breakthrough in Hokusai's career dates from this period of Hokusai's life.

In 1811, at the age of 51, Hokusai changed his name to Taito and entered the period in which he created the Hokusai Manga and various etehon, or art manuals. These etehon, beginning in 1812 with Quick Lessons in Simplified Drawing, served as a convenient

way to make money and attract more students. Manga (meaning random drawings) included studies in perspective. The first book of Hokusai's manga, sketches or caricatures that influenced the modern form of comics known by the same name was published in 1814. Together, his 12 volumes of manga published before 1820 and three more published posthumously include thousands of drawings of animals, religious figures, and everyday people. They often have humorous overtones and were very popular at the time. Later, Hokusai created 4-frame-cartoons. Many of his Manga also illustrates rich people's live in a humorous way.

The Objective of the study

1. The aim is to understand the impact of Manga Comics in the field of Animation.
2. To study the style of Animation done by Hokusai used in Manga Comics
3. To do a diachronic study of the development of Animation with the Perspective of Japanese Animation Artist.
4. To understand the dynamics of the 2D and 3D animation, formation of characters, development and applications.
5. To establish a relation between Graphics, Animation and VFX.
6. To study the global impact of animation on the audiences.

Research Question

What is the contribution of Hokusai in the field of Animation? How has his work, creativity and style shaped the world of 2D and 3D animation? What are his landmark works? How did Manga come into

existence? What is the global impact of Manga Comics?

Methodology

With the main objective in mind the researcher has opted for qualitative content analysis of animation with special reference to Manga Comics and the works of Hokusai. The research has carefully studied the 2 D and 3 D animation and different styles mentioned in Manga Comics. The secondary level of data collection is drawn from the Books, Magazines, Internet and TV shows, and available material in the university libraries. The data obtained through historical (Diachronic) research is presented in the article.

Etymology

The word first came into common usage in the late 18th century. In Japanese, the term Manga refers to both comics, animation and cartooning. The word "manga" comes from the Japanese word composed of the two kanji meaning "whimsical or impromptu" and meaning "pictures". The same term is the root of the Korean word for comics, "manhwa", and the Chinese word "manhua".

The word first came into common usage in the late 18th century with the publication of such works as Santō Kyōden's picture book *Shiji no yukikai* (1798 and in the early 19th century) with such works as Aikawa Minwa's *Manga hyakujo* (1814) and the celebrated Hokusai Manga books (1814–1834) containing assorted drawings from the sketchbooks of the famous ukiyo-e artist Hokusai. Rakuten Kitazawa (1876–1955) first used the word "manga" in the modern sense.

Among English speakers, "manga" has the stricter meaning of "Japanese comics", in parallel to the usage of "anime" in and outside Japan. The term "ani-manga" is used to describe comics produced from animation cells.

Diachronic study of Manga style

The history of Manga is said to be originate from scrolls during back to the 12th century and it is believed they represent the basis for the right to left reading style. Manga style is developed in Japan where people of all ages read Manga. Outside Japan, the word is typically used to refer to comics originally

published in the country. The medium includes works in a broad range of genres: action, adventure, business and commerce, comedy, detective, drama, historical, horror, mystery, romance, science fiction and fantasy, erotica (hentai), sports and games, and suspense, among others. Manga genres are based on Japanese livelihood which is shown in certain lines and strokes. Many are also translated into other languages.

Manga has a very specific drawing style. Just like comics it can be about anything from historical fantasy to superheroes. So, though, Manga does have a unique style to it, it is not really a genre as much as it is a format. Just like there are tons of different genres within comics, there are just as many genres of manga. Manga in the title doesn't refer to the contemporary story telling just like the sketches in the work are not committed to each other.

Manga ads work on two levels. Firstly, Japanese people have grown up reading manga as a staple form of entertainment. Therefore, it has positive connotations and people are more likely to read ads that incorporate manga. Secondly, it has been proven that the combination of both visuals and words allows the brain to understand and retain more information in a shorter period.

These stories are typically printed in black-and-white—due to time constraints, artistic reasons (as colouring could lessen the impact of the artwork) and to keep printing costs low although some full-colour manga exist. In Japan, manga are usually serialized in large magazines, often containing many stories, each presented in a single episode to be continued in the next issue. Collected chapters are usually republished in tankōbon volumes, frequently but not exclusive. A manga artist typically works with a few assistants in a small studio and is associated with a creative editor from a commercial publishing company. If a manga series is popular enough, it may be animated after or during its run. Sometimes, manga are based on previous live-action or animated films.

Basic Manga Genres

Manga cartoons and comics come in several different styles, geared toward different audiences

that range from young children to older readers interested in topical issues. The following list describes each manga genre. Kodomo Manga: Comics for little kids (Doraemon, Pokémon, Pretty Rhythm, Pripara, Winners of the Shogakukan, Star Wars). Shōnen Manga: Comics for young teenage boys (DRAGON BALL Z, NARUTO & NARUTO SHIPPUDEN, MY HERO ACADEMIA, HUNTER X HUNTER, MAGI: THE LABYRINTH OF MAGIC). Shōjo Manga: Comics for young teenage girls. Seinen Manga: Comics for young adult males. Seijin Manga: Adult comics for males. Redisu (Lady's) Manga: Comics for young adult females. Dōjinshi Manga: Comic publication that's written by and for amateurs. Often created for self-promotion. Yonkoma Manga: Four-panel comics (usually published in newspapers). Gekiga Manga: Comics focusing on serious topics geared toward mature audiences

International markets

The first cartoon is said to have been produced in 1499. It depicted the pope, the holy roman emperor and the kings of France and England playing a game of cards. Since then, many humourists and satirists have been known to produce cartoon strips for the general audience. Even today, one can find archives of old cartoon strips and newly published cartoon on the web.

Anime has a very recent history as compared to a cartoon. In 1937 the United States of America was introduced to Snow White and the Seven Dwarfs though the first anime (full length feature) to be released was Momotaro's Divine Sea Warriors' in Japan in 1945. Since then, there has been no looking back and with each passing year, anime has become a profitable venture for many TV & film producers.

The word "anime" refers to Japanese hand-drawn or computer animation. When the word is used outside of Japan, anime often conjures colourful graphics, magical or fantastical settings, and spirited characters. While "anime" refers to animation, the term "manga" refers to comics and cartooning. Anime movies are often inspired by manga. The "kodomo" genre defines children's anime. Popular kodomo anime includes Hello Kitty and Pokemon.

Content Analysis: A study of popular culture through Manga

Popular culture is generally recognized by members of a society as a set of the practices, beliefs, and objects that are dominant or prevalent in a society at a given point in time. It is also called mass culture and pop culture. Pop culture is also a theory/base of mass communications. In modern times it is heavily influenced by mass media. This collection of ideas permeates the everyday lives of people in each society. Hence it has a way of influencing an individual's attitude towards certain topics.

It is generally viewed in contrast to other forms of culture such as culture, working- culture class , or high culture, and also through different theoretical perspectives such as psychoanalysis, structuralism, postmodernism, and more.

The most common pop-culture categories are: entertainment (such as film, music, television and video games), sports, news (as in people/places in the news), politics, fashion, technology, and slang.

Similarities

- Pop culture and Manga both include media objects, entertainment and leisure.
- They both have the unique ability to grow with their followers.
- They both have wide arrays of genres.

Differences

- Manga's stroke sign is usually printed in black and white while pop culture goes colourful.
- There is a large industry of music, films and the product of huge comic book industry among others forms of entertainment game centres and well known hang out places for teens. Whereas Manga has a very large form of readership from a quite early time.

Audience impacts

- Manga- The industry of manga has taken the world by storm since the late 20th century. Not only do manga hold a large market share in Japan, but they have also attracted a global audience and become a popular medium for a broad range of genres. In foreign countries, they are not only selling well but also penetrating the local culture.

Manga have been successful in transcending cultural barriers and making an important and lasting impression on audiences around the globe.

- Pop culture- Pop culture affects society in many ways. The first and most rudimentary effect of pop culture is how it builds and strengthens interactions with people who are also into the same kind of things. Events to celebrate pop culture such as Comic-con help foster bonds among people of different background. Pop culture thus acts as a unifying agent for youth across the globe. It has given the youth suffering with intense introversion things and topics to talk about and overcome their anxiety.

Impact on viewers

From basic pencil drawing and illustration techniques to composition and colour theory, *The Art of Drawing Manga & Comic Book Characters* provides all the in-depth knowledge you need to create dynamic manga and graphic novel characters.

The impact on sport viewers' attention and confusion, Visual animation of sponsorship signage has become a frequently used technique at televised sports with the aim to increase viewer attention.

Conclusion

- Unlike reading English books or comics, one must read manga panels from right to left. One can find just about any genre of manga,

from action-packed *shounen*, typically romance-centered *shoujo*, quirky slice-of-life, drama and thrillers, to space cowboy epics.

- In accordance with the range of manga genres, manga sit on a continuum of age appropriateness. When looking for a manga, one must look not only at the genre, but also the topics discussed in the story itself.

Reference

- "Japanese Manga Market Drops Below 500 Billion Yen". ComiPress. 10 March 2007.
- "Un poil de culture – Une introduction à l'animation japonaise" (in French). 11 July 2007. Archived from the original on 8 January 2008.
- Hattie Jones, "Manga girls: Sex, love, comedy and crime in recent boy's manga and anime," in Brigitte Steger and Angelika Koch (2013 eds): *Manga Girl Seeks Herbivore Boy. Studying Japanese Gender at Cambridge*. Lit Publisher, pp. 24–81.
- (in Italian) Marcella Zaccagnino and Sebastiano Contrari. "Manga: il Giappone alla conquista del mondo" (Archive) *Limes, rivista italiana di geopolitica*. 31/10/2007.
- Unser-Schutz, Giancarla (2015). "Influential or influenced? The relationship between genre, gender and language in manga". *Gender and Language*. **9** (2): 223– 254. doi:10.1558/genl.v9i2.17331.

कला और सौंदर्य

वंदना परगनिहा (जिल्हेकर)

एम. एफ. ए. (पेंटिंग)

कला शिक्षक केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्टरी नागपुर

सार (Abstract)

हम यह कतई नहीं मान सकते कि सौंदर्य कला के क्षेत्र से बाहर है। सच तो यह है कि प्रकृति में सौंदर्य है। प्रकृति जहां से कलाकार प्रेरित होता है व सृजनशीलता को अग्रसर होता है। वस्तुतः जो व्यक्ति प्रकृति के अनेक पदार्थों और क्षेत्रों में सौंदर्य के आस्वादन में असमर्थ है वह कला के मार्मिक सौंदर्य का तनिक भी अवगाहन नहीं कर सकता है। कला के क्षेत्र में सौंदर्य कलाकार के हृदय में उदय होता है, पलता है और पुष्ट होता है, और फिर अनेक माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त होता है। कलाकार जिस आध्यात्मिक स्फूर्ति और सौंदर्य का अनुभव अपने अंतर में करता है उसी को पुनः जागरण किए बिना रसिक सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर सकता रसिक और कलाकार का यह मिलन भावना के स्तर पर कला के भाव लोक में होता है, दोनों ही सौंदर्य जगत में तन्मय होकर पहुंचते हैं।

कूट शब्द (Keywords)

अभिव्यक्ति, सौंदर्यानुभूति, समात्मभाव, सौंदर्य सिद्धांत, इंद्रिय बोध, सृजनशीलता।

कला

कला की सर्वाधिक प्रचलित और सामान्य परिभाषा यही है कि वह विशिष्ट क्रिया है जिसका लक्ष्य भौतिक उपादेयता नहीं वरन जनता को आनंद देना है। वह आनंद जो आत्मा का उत्थान व उन्नयन

करें। कला में उसके सृष्टा के आदर्शों की उच्चता, उसकी अनुभूतियों की सत्यता, और प्रखरता उसकी कल्पनाओं की स्वच्छंद गति, उसके गुणों का अवसाद और जीवन की सरलता यहां तक कि उसके चरित्र का सौरभ रहते हैं। कलाकृति के माध्यम से जिस सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है वह सौंदर्य बाह्य जगत के प्राकृतिक उपकरणों में कुछ अंश में विद्यमान रहता है, इसके साथ ही उसकी स्थिति कलाकार के अंतर्मन में भी होता है। वस्तु अपने सौंदर्य के कारण कलाकार के मन में प्रवेश करती है, तत्पश्चात् कलाकार उन्हें अपने भावों में रंग कर अभिव्यक्त करता है। कलाकृति बाह्य उपकरणों से प्रेरित कलाकार के अंतर्मन की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। कलाकार बाह्य जगत में सुंदर कहे जाने वाले प्राकृतिक उपकरणों को भी अपने हृदय स्थित सौंदर्य में रंग कर सुंदर बना देता है। प्राकृतिक उपादान कलाकृति में अभिव्यक्त होकर अथवा कलाकृति बन जाने के पश्चात् असुंदर ही नहीं सकते हैं। अपनी अनुभूति की तीव्रतम अवस्था में कलाकार को केवल सौंदर्य का दर्शन होता है। करुण, विभत्स, अद्भूत, रौद्र आदि भावों को व्यक्त करने वाली कलाकृति का लक्ष्य भी सौंदर्य बोध कराना होता है। रस्किन प्रत्येक कला में ईश्वर कृत वस्तुओं के प्रति मानव की प्रसन्नता देखता है। रविंद्र नाथ ठाकुर के अनुसार कलाकृति में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति देखता है इसी प्रकार कला के संबंध

में अनेकानेक मत कला में व्यक्त सौंदर्य की ही मीमांसा करते हैं।

सौंदर्य

सौंदर्य शास्त्र हिंदी में 'एस्थेटिक' का पर्याय बन कर प्रचलित हुआ है। सौंदर्यशास्त्र के सच्चे स्वरूप और व्यपदेश को अच्छी तरह समझने के लिए 'एस्थेटिक' शब्द पर ही विचार करना आवश्यक है कहा जाता है कि एस्थेटिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मूल रूप है Antoqntikos। यही ग्रीक शब्द बाद में Aesthesis बनकर उपस्थित हुआ जिसका अर्थ होता है इंद्रिय सुख की चेतना। सौंदर्य अर्थात् सुंदर वह है जो हमारे मानस पर सुखकर प्रभाव डालकर उसे सरस बना देता है कुछ लोगों के अनुसार सौंदर्य वस्तु में होता है, कुछ लोगों के अनुसार ग्रहिता के मानस में होता है और कुछ लोग इन दोनों में सौंदर्य की उपस्थिति मानते हैं। सौंदर्य चेतना हमारी चेतना का एक विशेष रूप है जिसका महत्व हमारे लिए धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक आदि चेतना से कम नहीं। इससे रस का संचार होता है और जीवन को अधिक फुर्ती प्राप्त होती है। जीवन की वे शक्तियां जो नित्य चिंता और व्यग्रता के कारण कुंठित और क्षीण होती रहती हैं, सौंदर्यास्वादन के क्षणों में नवीन हो उठती हैं यह सौंदर्य चेतना मानसिक जगत की वास्तविक घटना है।

सौंदर्य की पाश्चात्य अवधारणा

सौंदर्य को लेकर पाश्चात्य जगत में अनेकानेक मत हैं रूसी भाषा में क्रेसेटा (सौंदर्य) शब्द का अर्थ है केवल वह वस्तु जो नेत्र रंजक हो। बॉमगार्टन ने सौंदर्य को 'संबंध' कहकर परिभाषित किया है, अर्थात् पूर्ण के प्रति संबंध। सौंदर्य का लक्ष्य आनंदित करना और एक कामना उत्पन्न करना है। बॉमगार्टन के ठीक परवर्ती रहे सल्जर (1720-77) का कथन है कि उसी वस्तु को सुंदर माना जा सकता है जिसमें शिव भी समन्वित हों। उनके मतानुसार मानव

जीवन के संपूर्ण जीवन का कल्याण। नैतिक भावनाओं के संस्कार से इस रस की उपलब्धि होती है और इसी लक्ष्य का अनुवर्ती कला को होना चाहिए। सौंदर्य वह है जो इस भावना को जगाए व संस्कृत करे। करीब-करीब उसी प्रकार मेडेलसोत्रा (1725-86) द्वारा भी सौंदर्य को समझा गया। उनके अनुसार भावना द्वारा 'सुन्दर' तब ही कला है जब तक वह सत्य और शिव ना हो जाए। कला का लक्ष्य है नैतिक परिपूर्णता। शेफ्ट्सबरी सौंदर्य को अलौकिक सत्ता की अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके अनुसार कला का कार्य इंद्रिय बोध से प्राप्त भाव, विचार और कल्पना के स्वरूप को मस्तिष्क के समक्ष प्रस्तुत करना है। इस प्रकार वे सौंदर्य के वस्तुपरक दृष्टिकोण का ही समर्थन करते हैं। सौंदर्य जब इंद्रिय बोध से प्राप्त होगा तो इसका अभिप्राय है कि वह बाह्य जगत से उपलब्ध होगा। बाह्य जगत में सौंदर्य चाहे किसी भी वस्तु से प्राप्त हो या कलाकृति से, विषयगत हुआ। इस प्रकार सौंदर्य अंदर कि नहीं बाहर की वस्तु हुई। हीगेल ने सौंदर्य को एक भाव माना है वह चेतना को इसी रूप में दिखाई पड़ता है। भाव की अभिव्यक्ति का जो प्रयास होता है वही सौंदर्य है और उस अभिव्यक्ति का माध्यम सुंदर है। वे कला को अनुकरण नहीं वरन आत्मा का चैतन्य मानते हैं। कीट्स ने सौंदर्य और सत्य को एक रूप माना। सुंदर सत्य है और सत्य ही सुंदर ऐसा इसलिए कि सत्य चित्त का स्वरूप है। चित्त आह्लाद का कारण है और सौंदर्य का भी परिणाम औलाद ही है।

सौंदर्य की भारतीय अवधारणा

पाश्चात्य मनीषियों ने कला को सौंदर्य का अंग मानकर सौंदर्य को उसका प्रतिपाद्य माना। इसके विपरीत भारतीय विचारकों ने केवल काव्य को कला का अंग नहीं माना। समस्या पूर्ति कला हो सकती है पर स्वयं काव्य नहीं काव्य में रस की प्राप्ति आवश्यक मानी गई है और इसी रस का विश्लेषण

भारतीय मनीषियों ने अनेक प्रकार से किया है। पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र और भारतीय कला शास्त्र के अंतर को स्पष्ट करते हुए डॉ.के.सी. पांडेय ने लिखा है कि भारतीय काव्यशास्त्र में पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र की तरह काव्येत्तर कलाओं की विवेचना की प्रवृत्ति नहीं है। किंतु काव्य के क्षेत्र में हम भारतीयों को काव्यशास्त्र से अधिक नाटक प्रिय है जिसके कारण भारतीय काव्यशास्त्र में अन्य कलाओं का प्रसंगवश उल्लेख हो गया है क्योंकि नाटक तो काव्य, संगीत चित्र और स्थापत्य सभी कलाओं का समुच्चय है। आनंद कुमार स्वामी ने सौंदर्य को कला की देह तथा रस को उसकी आत्मा बताई है। कालिदास सौंदर्य को यथा स्थान- विनियोजित, अलौकिक मानते हैं। संगति सौंदर्य का कारण है। वस्तु का उचित स्थान पर सन्निवेश करने पर ही सौंदर्य उत्पन्न होता है। सौंदर्य को अलौकिक सृष्टि मानने के कारण कालिदास उसमें प्रत्येक अवस्था में आकर्षण देखते हैं। कालिदास की यह अवधारणा अंग्रेजी की कहावत 'सुंदर वस्तु सदैव आनंद देने वाली होती है' के एकदम निकट है।

कला और सौंदर्य के साथ सार्वजनीनता कलागत सौंदर्य पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है पहली दृष्टि वह है जिसमें हम रचनाकार को केंद्र में रखकर विचार करते हैं अर्थात् कलाकार की कल्पना में किस प्रकार कोई कलाकृति आकार ग्रहण करती है। और फिर किस प्रक्रिया से उसका बाह्यकरण होता है। दूसरी दृष्टि से वह है जब हम प्रेक्षक अथवा दर्शक को केंद्र मानकर चलते हैं अर्थात् कोई कलाकृति दर्शक के मन में किस प्रकार प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और उसके व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में किस प्रकार, कितनी मात्रा में परिवर्तन करती है। इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात् ही कलाकृति को उसकी पूर्णता में समझा जा सकता है। कलाकृति का निर्माण करते समय कलाकार को और

उसके भाव ग्रहण करते समय ग्रहिता को एक विशेष प्रकार के आनंद की उपलब्धि होती है। कलाकृति से प्राप्त आनंद भावात्मक होता है इसके अतिरिक्त उस आनंद का आधार मूर्त स्वरूप होता है। कला से प्राप्त सौंदर्यानुभूति की अवस्था आलंबन विहीन नहीं होती है। इसी प्रकार कलाकार अपने व्यक्तित्व की इकाई में कलाकृति का निर्माण नहीं करता है। कलाकृति से ग्रहीता को सौंदर्यानुभूति समात्मभाव से प्राप्त होती है। कलाकार जैसा अनुभव करता है तदनु रूप कला का निर्माण करता है। इसी प्रकार ग्रहीता कलाकृति से ठीक वैसा ही भाव ग्रहण करता है जैसा कलाकार में उत्पन्न हुआ था। ग्रहिता कलाकृति के स्वरूप के अभाव में सौंदर्य नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कलाकार अपनी कला कृति के लिए समाज से आधार प्राप्त करता है शुद्ध सौंदर्य का आनंद 'समाधि' की अवस्था में सृजन की गई कला से प्राप्त होता है। क्योंकि जो कला जिस अवस्था में रची जाती है वह रसिक में भी उसी अवस्था को जाग्रत करती है।

निष्कर्ष

- कला सभ्यता को सौंदर्य प्रदान करती है उसे रुचिकर और मानवीय बनाती है।
- सौंदर्यशास्त्र की सभी ललित कलाओं का शास्त्र है और उसकी सीमा काव्य के साथ सभी काव्येत्तर कलाओं स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत तक फैली हुई है इसलिए सौंदर्यशास्त्र मात्र काव्यशास्त्र नहीं, बल्कि कला शास्त्र है।
- कला चेतना का प्रभाव अपने तक सीमित नहीं रहता। आनंद की अनुभूति जो इस चेतना का केंद्र बिंदु है अन्य तक भी पहुंचाती है।
- कला संस्कृति को सरसता और सौंदर्य प्रदान करती है जीवन के नैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदर्श कला से कोई संबंध न रखें तो इनकी नीरसता इनको अवश्य ही अरुचिकर बना

देगी। सभी देशों में दर्शन और कला , धर्म और कला , नीति और कला का घनिष्ठ संबंध रहा है। अपने-अपने विषयों में रोचकता लाने के लिए इन्होंने कला के सौंदर्य सिद्धांतों का उपयोग किया है।

- वास्तविक कला लोक के लिए सौंदर्य का सृजन करती है जो स्वयं परम मंगल का रूप है ।
- कला चिंतन की दृष्टि से सौंदर्य के प्रति भारतीय दृष्टिकोण ही सर्वोत्तम प्रतीत होता है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक वृत्ति, आंतरिकता और प्रकृति प्रेम को प्रचुर मात्रा में महत्व दिया गया है।

References (संदर्भ ग्रंथ सूची)

- "सौंदर्य और सौंदर्यानुभूति" डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद अनामिका प्रकाशन, इलाहाबाद
- "सौंदर्यशास्त्र" डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा हिंदी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद
- "सौंदर्यशास्त्र के तत्व" कुमार विमल राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- "कला और सौंदर्य" रामकृष्ण शुक्ल हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली
- "कला क्या है" ताल्सताय (रुपांतकार-इन्दुकांत शुक्ल) हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस

Creating Knowledgeable Artists

KALA BHARATI

Rama Narayan, Mata Mandir Road, Dharmpeth

Nagpur (MH) 440010

Mail ID: kalabharati2020@gmail.com

Contact: 9326173982

Kala **Bharati**