7

कोलम

प्रिय शिक्षार्थी, पिछले पाठ में आपने पारंपरिक लोककला अल्पना के बारे में सीखा। इस पाठ में आप लोककला कोलम के बारे में जानेंगे। फर्श की सजावट भारत में लोककला के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। फर्श पर सजावट को तमिलनाडु (दक्षिण भारत) में कोलम कहा जाता है, और इसे घर के सामने (आंगन में) खींचा जाता है। यह क्षेत्र फर्श पर बनाई गई डिजाइन द्वारा संरक्षित होता है।

कोलम देशी शब्द 'कलम' के तहत केरल में अपने विकसित रूप में देखा जाता है, लेकिन संदर्भ, संरचना और कार्य कोलम के समान नहीं हैं। मलयालम में, 'कलम' शब्द का अर्थ है कुछ करने के लिए विशिष्ट स्थान। इस संदर्भ में, 'कलम' एक ऐसा स्थान है जहाँ देवता के प्रकट होने की अपेक्षा की जाती है। एक बार संबंधित देवता के 'कलम' की ड्राइंग पूरी हो जाने के बाद, व्यक्तियों द्वारा प्रसन्न करने वाले गीतों, प्रसाद और अनुष्ठान प्रदर्शन सहित कई अनुष्ठानों को किया जाता है, जो 'कलम' को नष्ट करने वाले भक्तों या दैवज्ञ द्वारा समाप्त होता है। कोलम और कलम के बीच मुख्य अंतर यह है कि कलम या तो एक देवता की आकृति का चित्रण है या पांच रंगों का उपयोग करके सममित रूप में इसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसके विपरीत, कोलम सफेद पाउडर का उपयोग करके कुछ पैटर्न रेखाचित्र है। कलम दो प्रकार के होते हैं। एक है देवता का चित्र, और दूसरा है देवता के प्रकट होने के स्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्यामितीय आकृतियों का क्रमपरिवर्तन। पहले वाले को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: भूतावतीवु और चित्रावतीवु। चित्रावतीवु के मामले में, देवता की आकृति मानव शरीर के समान अनुपात में खींची गई है जबकि भूतावतीवु में इसे अतिरंजित तरीके से खींचा गया है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने एवं अभ्यास करने के बाद आप :

- कोलम की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे;
- कोलम में प्रयुक्त विभिन्न रंगों और इन रंगों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सामग्री की पहचान कर सकेंगे;

- लोककला का संदर्भ और कार्य स्पष्ट कर सकेंगे;
- कोलम में प्रयुक्त रूपांकनों की पहचान कर सकेंगे;
- भद्रकाली का पारंपरिक चित्र बना सकेंगे;
- भद्रकाली के विभिन्न आभूषणों और हथियारों की व्याख्या कर सकेंगे।

टिप्पणियाँ

7.1 सामान्य विवरण

शिक्षार्थी, पहले हम कोलम चित्रकला के सामान्य विवरण को समझते हैं। कलम का चित्र आम लोक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है जो जातियों की परवाह किए बिना पूरे केरल में प्रचलित है। कलम वह स्थान है जहां उचित अनुष्ठानों से देवता का आह्वान और प्रसन्नता होती है। मान्यता के अनुसार देवी-देवताओं के बैठने की जगह को लेकर लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। फिर भी, उन्हें यकीन है कि कलम को आकर्षित करने और आवश्यक अनुष्ठान करने के बाद देवता कलम में प्रकट होंगे। कलम से धीरे-धीरे यह संबंधित कर्मकांड या दैवज्ञ के शरीर में प्रवेश करता है। अंत में, कलाकार देवमय हो जाता है। प्रदर्शन के अंत में, देवमय व्यक्ति या दैवज्ञ कलम को अखरोट के पेड़ से या दैवज्ञ द्वारा लयबद्ध नृत्य के माध्यम से या एक फूल गुच्छा का उपयोग करके मिटा देता है। यह रातभर चलने वाला अनुष्ठान है।

पुल्लुवा, कुरुप्पु, नंबूदिरी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो परंपरागत रूप से कलम अनुष्ठानों में लगे हुए हैं। कई अन्य जातियां अपनी जातियों के लिए यह कर्तव्य निभाती हैं। कलम को चित्रित करने की प्रत्येक जाति की अपनी परंपरा है, लेकिन मूल सिद्धांत समान हैं। कलम चित्र के लिए पारंपरिक स्थान संबंधित देवता के मंदिर के सामने का आंगन या घर के सामने का आंगन है जहां कलम के संबंध में अनुष्ठान एक व्रत के रूप में किया जाता है। कलम के चित्र में प्रयुक्त रंगों को पंचवर्णम (पांच रंग) के रूप में जाना जाता है: अर्थात् काला, सफेद, पीला, लाल और हरा। हालाँकि, मलयालम में, कलामेझुतु शब्द कलम के चित्र को आटे/फूलों के चित्र के अलावा कुछ और नहीं दर्शाता है। रेखाचित्र बनाने के लिए सफेद या काले रंग का उपयोग किया जाता है, और एक बार रेखाचित्र बनाने के बाद स्तंभों को विशिष्ट रंगों में बनाई गई सजावट से भर दिया जाता है। परंपरागत रूप से यह तय किया जाता है कि कौन सा रंग आकृति के किस हिस्से में जाता है।

7.2 पारंपरिक मोटिफ/अभिप्राय

कोलम चित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक मोटिफ को पहचानना सबसे अच्छा होगा। आंध्र प्रदेश के गांवों में प्रमुख मोटिफ/अभिप्राय बिंदी घरों की भीतरी दीवारों के चारों ओर सावधानीपूर्वक व्यवस्थित होती है। तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में, मुख्य द्वार मुख्य रूप से लाल और पीले रंग में बिंदीदार हैं। सिंदूर बिंदी एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो रक्त, जीवन के स्रोत और देवी मां से जुड़ा है।

1. **डॉट** : डॉट बीज का प्रतीक है, जीवन का स्रोत है। यह देवी मां का भी प्रतीक है।

2. **वर्मिलियन डॉट** : प्रबल प्रतीक-जिसका मूल अर्थ रक्त से जुड़ा है-जीवन का स्रोत और आदिम देवी मां।

3. **अलवत्तम** : यह कुंडलम के चारों ओर एक आभूषण है जो देवी भद्रकाली (माथे से कमर तक) के दोनों ओर होता है।

4. **मुकुट** : यह देवी/देवताओं द्वारा पहना जाने वाला एक सजावटी सिर का आभूषण है

5. **कुंडलार्त** : देवी भद्रकाली के कान का आभूषण।

6. **त्रिशूल** : शक्ति के प्रतीक के रूप में देवी भद्रकाली द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं वाला भाला।

7. **शील्ड** : हमले से सुरक्षा के लिए यह भद्रकाली द्वारा उठाया जाता है।

चित्र 7.1: पारंपरिक मोटिफ/अभिप्राय

8. **तलवार** : एक लंबी पतली धातु और एक संरक्षित हैंडल वाला हथियार – देवी भद्रकाली इसे अधिकार की निशानी के रूप में धारण करती हैं।

9. **चिलम्बु** : पायल : देवी भद्रकाली द्वारा टखने के चारों ओर पहना जाने वाला एक सजावटी आभूषण है।

10. **दरिका** : देवी भद्रकाली द्वारा मारा गया राक्षस।

11. **नागा** : देवी भद्रकाली द्वारा पहना जाने वाला नाग (उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक)।

12. **लूप** : एक वक्र द्वारा निर्मित आकृति जो स्वयं को काटती है।

7.3 कोलम के लिए आवश्यक सामग्री

- कैनवास
- प्राकृतिक रंग
- प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे- पत्ते, फूल आदि।
- काले रंग के लिए चारकोल
- सफेद रंग के लिए कच्चे चावल
- हल्दी पाउडर पीले रंग के लिए
- हरे रंग के लिए पेड़ के हरे पत्ते
- कोलम को आकर्षित करने के लिए ड्राइंग शीट, पेंसिल, इरेजर और रंग

7.4 पारंपरिक विधि

आपने पारंपरिक रूपांकनों को सीखा है। अब आप कोलम चित्रकला की पारंपरिक पद्धति के बारे में जानेंगे। इस चित्र के लिए कैनवास फर्श/जमीन है। इसलिए, कोलम को बनाने का पहला कदम फर्श को ड्राइंग के लिए उपयुक्त बनाना है। तो, फर्श को समतल करें, इसकी सतह को सख्त और साथ ही चिकना बनाएं। इसके बाद, मिट्टी के साथ विशिष्ट भूखंड को समतल करें, इसे लकड़ी के तख्ते से सख्त करें और इसे चिकना बनाने के लिए गाय के गोबर के पेस्ट से लीप दें। उसके बाद, सतह को समतल और चिकना करने के लिए कोई भी देशी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।

रंगों की तैयारी

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कोलम को चित्रित करने के लिए पाँच रंगों का उपयोग किया जाता है। ये सभी प्राकृतिक रंग हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार किए जाते हैं जैसे कि आसपास से एकत्र की गयी पत्तियां इत्यादि।

काला : धान की भूसी को कढ़ाई में डालकर चारकोल का रंग आने तक भून लें. फिर उसका पाउडर बना लें।

सफेद चावल : कच्चे चावल को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, पानी निकाल दें और सूखने के लिए फर्श पर फैला दें।

लाल : हल्दी पाउडर को 3 : 1 के अनुपात में चुन्नम्बू (क्विकलाईम) के साथ लपेटा जाता है। हल्दी पाउडर का रंग लाल हो जाता है।

पीला : हल्दी पाउडर पीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है।

हरा : पेड़ की हरी पत्तियों जैसे वाका (बबूल का अडोराटिस्मा) को छाया में सुखाकर आटा जैसे गूंथ लिया जाता है। यह ग्रे टोन के साथ हरा रंग देता है।

प्रायोगिक अभ्यास 1

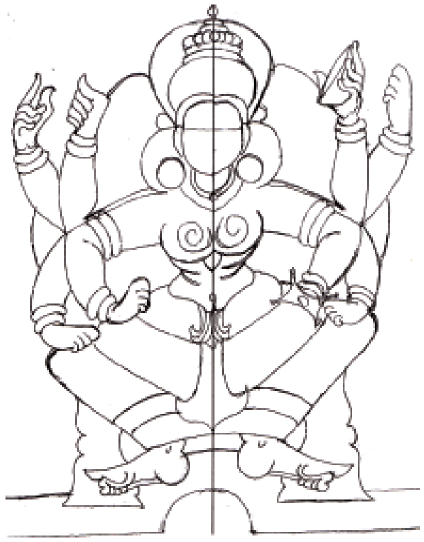
शिक्षार्थी, आइए हम एक कोलम पेंटिंग का उदाहरण बनायें। विषय भद्रकाली की ड्राइंग है।

केरल में सौ से अधिक कलम और उनके क्षेत्रीय रूप अभी भी जीवित हैं। इनमें भद्रकाली और विभिन्न प्रकार के नाग आम हैं। यहाँ, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, लोकप्रिय कलमों में से एक भद्रकाली का चयन किया जाता है। ताज, चेहरा, चेहरे से पेट तक, पेट से पोशाक की निचली सीमा तक, पैर।

भद्रकाली के कलम को खींचने की चरणबद्ध विधि नीचे दी गई है।

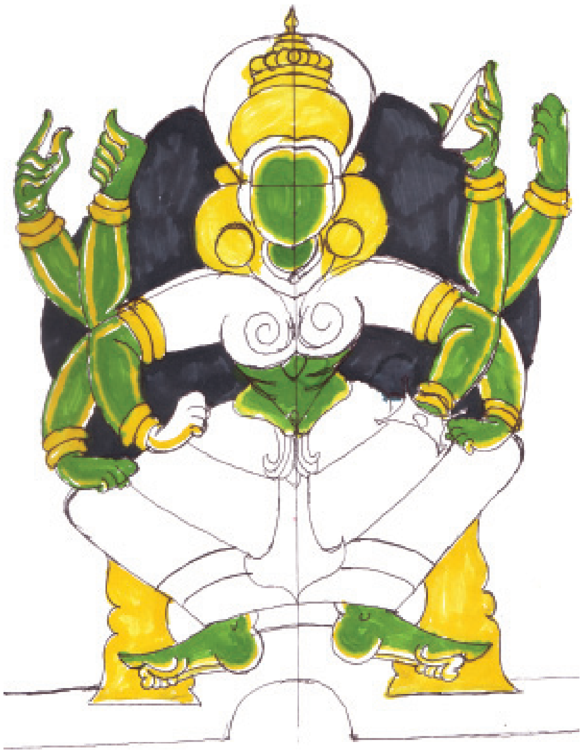
रूपरेखा का आरेखण

1. एक वर्ग बनाएं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर इसे दो बराबर भागों में विभाजित करें।



चित्र 7.2

2. भद्रकाली के मस्तक का रेखाचित्र खींचिए और शीर्ष पर भद्रकाली का मुकुट बनाने के लिए जगह छोड़िए। ताज की रूपरेखा तैयार करें।



चित्र 7.3

3. इसी तरह माथे से शुरू होकर नाक के सिरे तक चेहरे की रूपरेखा तैयार करें।
4. चेहरे के दोनों ओर कर्ण-आभूषण, कुंडलम की रूपरेखा बनाएं।
5. कुंडलम के दोनों किनारों पर "आलवट्टम" को स्केच करें। उसका ऊपरी किनारा ऊपरी माथे के स्तर पर और निचला किनारा स्तनों के निचले किनारे पर होना चाहिए। आलवट्टम वह सजावट है जो आकृति के दोनों ओर, माथे के दोनों किनारों से लेकर कमर तक पर पड़ती है।
6. स्तनों, पेट, कमर की पोशाक और पैरों की रूपरेखा तैयार करें।
7. प्रत्येक हाथ में आठ हाथों और हथियारों का समानुपातिक रूप से चित्र बनाएं और चित्र के अनुसार रंग भरें।
8. कमर की पोशाक की पृष्ठभूमि काली है, और इसलिए पोशाक का पूरा हिस्सा काला पाउडर से भर जाता है, और उस पर लाल रंग का पाउडर फैलाकर लाल रंग की छाया दी जाती है।

चित्र 7.4

9. फिर ड्रेस के लिए बॉर्डर लगाएं। बार्डर दोनों तरफ काली रेखाओं के बीच में सफेद होता है और उसके बाहर एक पतली सफेद रेखा होती है। आप पोशाक की पृष्ठभूमि का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। डिजाइन हरे/पीले/सफेद रंग में हो सकते हैं।

चित्र 7.5

10. बाहर जहां कहीं खुला शरीर दिखाई देता है, वह हरे चूर्ण से भरा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंगों की किनारा काले चूर्ण से मोटी हो जाती है। चेहरा, गर्दन, स्तन, पेट, पैर और हाथ शरीर के अंग हैं, जो आमतौर पर हरे रंग से बनाये जाते हैं।

टिप्पणियाँ

11. आभूषणों का रंग लाल में पीला होता है। क्षेत्र को पीले रंग से भरें और उसके ऊपर लाल पाउडर फैलाएं। जहां कहीं अलंकार के लिए बॉर्डर की जरूरत होगी, उसे काले पाउडर से खींचा जाएगा। मुकुट की पृष्ठभूमि का रंग काला है, और सफेद रंग की रेखा के साथ लाल रंग के सीमाएँ खींची गई हैं।

12. गोल आकार में आकृति की बाहरी सीमा को ''प्रभामंडलम'' के रूप में जाना जाता है और इसे सफेद रंग में रंगा जाता है, और कलाकार द्वारा चुने गए किसी भी अन्य रंगों में सजावट की जाती है। कलाकार को ''प्रभामंडलम'' को सजाने के लिए डिजाइन चुनने की स्वतंत्रता है। चित्र अब पूरा हो गया है।

चित्र 7.6

प्रायोगिक अभ्यास 2

अब, आपको ज्यामितीय आकृतियों में फर्श के डिजाइन की तैयारी के बारे में जानने की जरूरत है। विषय ज्यामितीय कोलम डिजाइन है।

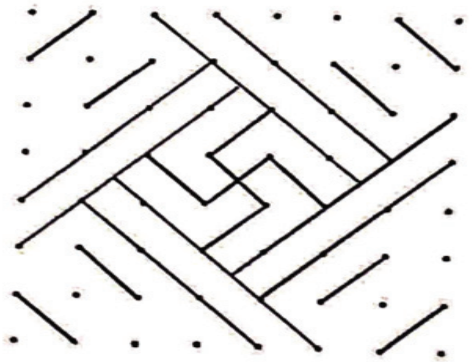
कोलम बनाने के लिए आपको एक सपाट सतह की आवश्यकता होगी। उपयोग की जाने वाली सामग्री चावल का आटा या चावल का पेस्ट है क्योंकि सभी भारतीयों के लिए चावल समृद्धि का प्रतीक है। इन दिनों बारीक पिसा हुआ सफेद पत्थर का पाउडर या चाक भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह लगाने में आसान होता है और कोलम को चमकदार और अच्छी तरह से तैयार करता है। कागज पर कोलम बनाते समय, समान दूरी वाले बिंदु बनाने के लिए आप स्केल औरा पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं।

चरणबद्ध तरीके से बिंदु बनाकर कोलम का रेखांकन

चरण 1: चॉक का उपयोग करके समतल सतह पर समान दूरी वाले बिंदु बनाकर कोलम बनाना शुरू करें, और 8 समानांतर बिंदुओं के साथ आठ रेखाएं बनाएं।

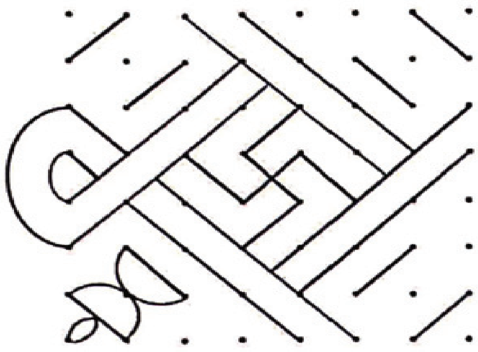
चित्र 7.7

चरण 2: केंद्र में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नीचे दिखाए गए पैटर्न में सीधी रेखाओं का उपयोग करके बिंदुओं को सिरे से अंत तक मिलाएं।



चित्र 7.8

चरण 3: पहले डिजाइन के एक पक्ष को पूरा करें। किसी भी तरफ, सभी कर्व्स को मिलाने के लिए ड्रा करें। साथ ही, नीचे दिखाए अनुसार दीया को पूरा करें।



चित्र 7.9

चरण 4: अंत में, चरण 3 को दोहराकर डिजाइन को पूरा करें।

चित्र 7.10

आप रंगीन समतल सतह पर भी कोलम बना सकते हैं. साधारण कोलम पाउडर एक सफेद पत्थर का पाउडर है जिसे चावल के पाउडर के साथ सही अनुपात में मिलाया जाता है ताकि चिकनाई सुनिश्चित हो सके। रंगीन कोलम के लिए आप रंगोली रंग के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रायोगिक अभ्यास 3

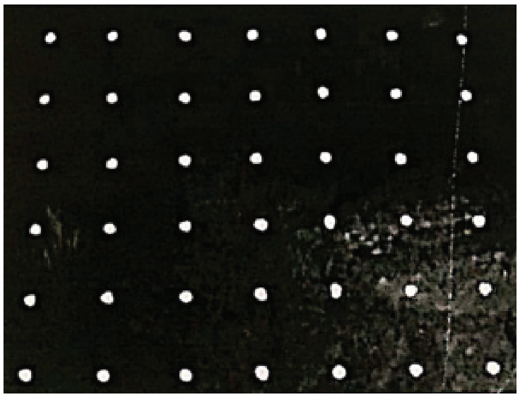
अब हम एक और कोलम की तैयारी के बारे में जानेंगे वह है पोंगल कोलम।

पोंगल दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय फसल त्यौहारों में से एक है। उत्सव की प्रमुख परंपराओं में से एक कोलम पोंगल का चित्रण करना है जो फसल उत्सव है, और इसलिए लोग अपने घरों को पोंगल कोलम से सजाते हैं। पोंगल कोलम आमतौर पर कई अलग-अलग रंगों में बनाए जाते हैं। इसे फूलों, चावल के आटे या रंगों से सजाया जा सकता है। पोंगल अनुष्ठान में मिट्टी के बर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। यह समृद्धि का प्रतीक है और ज्यादातर कोलम में खींचा जाता है क्योंकि इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

पोंगल से जुड़ी अगली चीज गन्ना है। गन्ना मन और पाँच इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह पाँच बुरी चीजों को नियंत्रित करता है: काम, क्रोध, लोभ, अभिमान और ईर्ष्या।

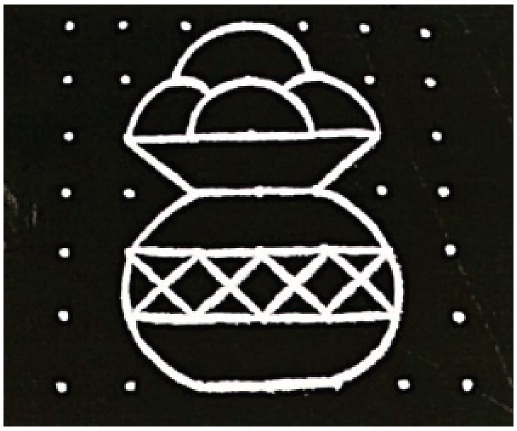
चरण 1: कोलम बनाने के लिए आपको एक सपाट सतह की आवश्यकता होगी। उपयोग की जाने वाली सामग्री चावल का आटा है क्योंकि सभी भारतीयों के लिए चावल समृद्धि का प्रतीक है। इन दिनों बारीक पिसा हुआ सफेद पत्थर का चूरा, चाक या रंगोली रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। यह लगाने में आसान है और कोलम को उज्जवल और अच्छी तरह से तैयार करता है। कागज पर कोलम बनाते समय, आप एक स्केल और पेंसिल का उपयोग करके समान दूरी वाले बिंदु बना सकते हैं।

चॉक का उपयोग करके समतल सतह पर समान दूरी वाले बिंदु बनाकर कोलम बनाना शुरू करें। 7 समानांतर बिंदुओं वाली सात रेखाएँ बनाएँ।



चित्र 7.11

चरण 2: सबसे पहले बर्तन बनाते हैं। सभी क्षैतिज रेखाओं को मिलाएं। फिर नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार रेखाओं को वक्र करें। साथ ही, बीच के निचले हिस्से में 4 क्रॉस बनाएं।



चित्र 7.12

चरण 3: अब, हम बर्तन के दोनों तरफ गन्ना डालेंगे। सबसे पहले, क्षैतिज और लंबवत रेखाएँ खींचें और फिर पत्तियाँ बनाएँ।

चित्र 7.13

चरण 4: अंत में, बर्तन के चारों ओर अन्य चिन्ह बनाएं। यहां, हमने सूर्य और फूलों का अंकन किया है। सूर्य और फूल प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध का प्रतीक हैं।

इसके बाद, ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके कुछ और डिजाइन तत्व जोड़ें और रंग जोड़ने के लिए आप रंगोली के रंगों, रंगीन चावल या फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र को सुंदर बनाने के लिए इस चरण में रचनात्मक बनें।

टिप्पणियाँ

चित्र 7.14

आपने क्या सीखा

कोलम की डिजाइन →

- जमीन डिजाइन
- घर के सामने
- केरल कोमल पाँच रंगों में तैयार करते हैं
- समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक
- डॉट्स कुंडलम किरीतम रूपांकनों का प्रयोग किया जाता है
- पहले चित्र की रूपरेखा तैयार की जाती है
- फिर आकृति रंगों से भरे जाते हैं

पाठांत प्रश्न

1. उन स्थानों/राज्यों के नाम लिखिए जहां कोलम/कलम ड्राइंग का अभ्यास किया जाता है।
2. कोलम किस प्रकार के पाए जाते हैं? सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में उनके महत्व की व्याख्या करें?
3. कलम को चित्रित करने में किस प्रकार की सामग्री और रंगों का उपयोग किया जाता है?
4. कोलम में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण रूपांकनों की पहचान करें और प्रस्तुत करें।
5. कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी तकनीकों की पहचान करें जो कोलम को चित्रित करने में लागू होती हैं।
6. भद्रकाली कोलम कैसे खींचा जाता है? आकृति बनाने में उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों की पहचान करें।
7. केरल के कुछ महत्वपूर्ण समुदायों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से कोलम अनुष्ठान में लगे हुए हैं।
8. कोलम को रंगने के लिए किन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और ये रंग कैसे तैयार किए जाते हैं?

शब्दावली

आलावट्टम : आभूषण जो कुंडलम के चारों ओर सजाता है

भद्रकाली : देवी जिसने राक्षस दारिका का वध किया

चिलम्बु : पायल

चित्रावतीवु : एक अतिरंजित तरीके से खींची गई देव आकृति

चुननम्बु : क्विकलाइम

दारिका : भद्रकाली द्वारा मारा गया राक्षस

किरीतम : (क्राउन) मुकुट

कोरालाराम : हार

पुलुवा : एक जाति समाज

कलामेझुट्टू : केरल की पुष्प चित्रण परंपरा

कुरुप्पु : एक जाति समाज

कुंडलम : कान की सजावट

नागा : नाग देवता/देवी

नजोरी : पोशाक के सामने के हिस्से में दो हिस्से

नंबूदिरी : दक्षिण भारतीय समाज की एक जाति

पंचवर्णम : कलामेझुत्तु में पाँच रंगों का प्रयोग किया जाता है। वे काले, सफेद, लाल, पीले और हरे हैं।

पंडाल : चार कोनों में चार खंभों वाली एक अस्थायी संरचना और सपाट छत पर आमतौर पर नारियल के पत्तों के साथ छप्पर और नीचे एक लाल कपड़ा फैला होता है।

पुलुवा : एक जाति समाज

पीठाक्कलु : देव के पैर

तिरुमुडी : मुकुट

वाका : बबूल

विष्णुशम : मुकुट और माथे के बीच में पहना जाने वाला आभूषण।