

सौंदर्य

सौंदर्य
चिंतन

प्रमोदबाबू

बाहुसच्चंच सिप्पञ्च विनयोच सुसिक्खितो ।
सुभासिताच या वाचा एतं मंगलमुत्तमं ॥

बहुश्रुत होना कला-शिल्प-विद्याओंका सीखना
विनयशील होना सुशिक्षित होना ।
सुंदर वचन बोलना यह उत्तम मंगल है ॥

- बुद्ध

आईची माया देणारी मोठी बहीण
नलिनीताई रामटेके आणि
मला चित्रकला पॅलेट देणारे मोठे भाऊ
स्मृतिशेष गिरीश रामटेके यांना...

प्रमोदबाबू आईसोबत (१९४६). आईच्या मृत्युसमयी काढलेला फोटो.

पॅलेट : सौंदर्यचिंतन

चित्रकार प्रमोदबाबू रामटेके

Palette : Saundarya Chintan

-Artist Pramodbabu Ramteke

(प्रमोदबाबूंच्या कलाकृतींवर प्रकाशित झालेल्या लेखांचा संग्रह)

प्रकाशक : अमीला बहार

२०४ अ, भाग्यश्री लेआऊट,

त्रिमूर्तिनगर, नागपूर - ४४००२२

दूरध्वनी : ९८५०३२६३०५

E-mail : pramodafineartiste@gmail.com

प्रकाशन : 'एस' प्रकाशन

३५, प्रथम माळा, धनश्री कॉम्प्लेक्स,

सिताबर्डी, नागपूर - १२ दूरध्वनी : 8669161537

Email : sprakashan08@gmail.com

प्रथमावृत्ती : १७ सप्टेंबर २०२१

सर्वाधिकार : © प्रमोदबाबू रामटेके

मुखपृष्ठ कलाकृती : प्रमोदबाबू

मुखपृष्ठ संकल्पना व मांडणी : विवेक रानडे

कला साहाय्य : भाऊ दांडडे

विशेष साहाय्य : लोकनाथ यशवंत

मुद्रितशोधन : दीपक रंगारी / अतुल मांगे

मुद्रक : 'श्रीगणेशेश'- ४४० ०१२

नागपूर-१२ / प्रदिप पवार / ९८२२७०१५७३

सहयोग मूल्य : ₹ २५००

- या अंकातील कोणताही मजकूर, कोणत्याही स्वरूपात अथवा माध्यमात पुनःप्रकाशित अथवा संग्रहित करण्यासाठी संबंधित लेखक आणि प्रकाशक या दोघांचीही पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.

ISBN-13 978-81-926999-7-4

प्रा. वि. डॉ. साबळे,
अधिष्ठाता,
सर. ज. जी. कला महाविद्यालय, मुंबई

महाराष्ट्र शासन
सर. ज. जी. कला महाविद्यालय, मुंबई

शुभेच्छा संदेश

एक उत्कृष्ट शिक्षक, चित्रकार, आणि सहृदयी व्यक्तिमत्व असलेले रामटेके सर !

मला स्वतःला प्रा.रामटेके सर यांच्या हाताखाली शिकण्याचा अथवा शासकीय सेवेत त्यांच्या सोबत काम करण्याचा योग आला नाही, परंतु मुंबई आणि नागपूर मध्ये सरांना भेटण्याचा योग आला त्यांचा स्वभाव, त्याचे विचार व त्यांची चित्र यांनी मी प्रभावित झालो .सरांच्या नागपूर येथील स्टुडिओमध्ये भेट दिली तेव्हा याही वयात सर सातत्याने कामात व्यस्त असून त्यांचा रेखांकणाचा सराव व चित्र निर्मिती आज ही सातत्याने सुरू आहे.

प्राध्यापक असलेले रामटेके सर उत्कृष्ट व्यक्तिचित्रकार तर आहेतच, त्याच बरोबर त्यांची अमूर्त शैलीतील चित्रे ही अभ्यासपूर्ण आहेत . त्यांचा कलाक्षेत्रातील अभ्यास व अध्यापनाच्या अनुभवातुन निर्माण झालेल्या या पुस्तकरूपी ग्रंथाचा फायदा नव कालाकारांबरोबरच कला रसिकांना त्यांच्या लौकीकार्थाची ओळख देत राहिल असे मला वाटते.

या पुस्तकाच्या निमित्ताने त्यांची चित्रशैली, व त्यांचे विचार, अभ्यासपूर्ण केलेला कलाक्षेत्रातील प्रवास, अध्यापणाबरोबरच सातत्याने केलेली कला निर्मिती व त्यांचे अनुभव आणि विचार व्यक्त केली आहेत. तसेच व्यक्ती चित्र व अमूर्त चित्र कसे समजून घ्यावे, चित्र व चित्राची भाषा व तिचे अर्थ इत्यादी विचार या पुस्तकाच्या निमित्ताने प्रकाशित होत आहेत ही नक्कीच आनंददायी बाब आहे.

हे पुस्तक कला विद्यार्थी, कला रसिक व अभ्यासक यांच्यासाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल, त्यांच्या या कला परिश्रमाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. या पुस्तिकेसाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा !

प्रा. वि. डॉ. साबळे,

PRABHAKAR KOLTE

Pramod Ramteke, a Painter

An engineer constructs bridges or a carpenter makes furniture with calculation, measurements and their appropriate tools, because the process of constructing a thing or manufacturing an object is based on the set of formula that copies basic idea or design. But painting can not be constructed or manufactured. It simply happens with deep instinct of expression.

The chemistry of painting is nurtured in the vision. It responses only to inner need and never to external demands. And its possible only with commitment to self.

Such is the basic difference between construction and creation. Difference between manufacturing and manifestation.

Difference between making a painting and painting a painting. Painting is a visual experience, a result of contemplation of te artist.

In the rat race of today's art world, artists are seen manufacturing or constructing paintings just like factory-product yet there are some artists in India who create paintings. One of them is Pramod Ramteke who justifies the practice of expression by painting a painting.

I wish him all the best

Prabhakar Kolte

प्रमोद रामटेके
मित्रा-मिती सातत्य आहे
हे गुण माझात आणि
किती वैविध्य...
खरखरीच तु आहे
स्वामी सातत कार्यरत
दिव्यावली पुरणा देतास
द ११ मनापूर्वक शुभेच्छा
सुधास बुध्दकर
२९/३/२० शुभेच्छा

अभिप्राय

प्रमोद रामटेके एक ज्येष्ठ मित्र, सच्छील, सत्प्रवृत्त, अभ्यासू आणि कलावंत म्हणून सातत्याने कलानिर्मिती करणारा कलावंत... हे सर्व गुण प्रमोदबाबूंनी प्रयत्नपूर्वक आत्मसात केले, जोपासले आणि वृद्धिंगतही केले! त्यांच्या या कृतीमागे एक विचार होता, आदर्श वचन होते आणि ते सांगितले होते साक्षात गौतम बुद्धांनी:

बाहुसच्चंच सिप्पञ्च। विनयोच सुसिक्खितो॥
सुभासिताच या वाचा। एतं मंगलमुत्तमं॥

अर्थात बहुश्रुत असणे, कला-शिल्यादी विद्यांचे शिक्षण घेणे, विनयशील असणे, सुशिक्षित असणे, सुंदर वचन बोलणे, हे उत्तम आहे... मंगल आहे! रामटेके या वचनाप्रमाणे जगले आणि म्हणूनच ते पुस्तकाच्या सुरुवातीलाही आहे. त्यांचे घराणे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न नसले तरी चांगला माणूस म्हणून जगण्याच्या दृष्टीने संपन्न होते. आजोबा हे राजे लक्ष्मणराव भोसले दरबारचे कीर्तनकार, वडील शास्त्रीय संगीताचे दर्दी व आयुर्वेदाचार्य आणि मोठी बहीण आंबेडकरी चळवळीत कार्यकर्ती होती.

प्रमोदबाबूंची चित्रकलेची आवड बालपणापासूनची. ती आवड बालपणी ते राहात असलेल्या वस्तीत जोपासण्यासाठी घरातून व त्या वस्तीतही प्रोत्साहन मिळाले आणि मदत झाली. ती मदत एका वेडसर म्हातारीची. ती वस्तीच्या भिंती रोज सारवायची आणि लहान प्रमोद त्यावर कोळशाने चितारण्याचा प्रयत्न करायचा. प्रमोदने १९६१ मध्ये एस.एस.सी.ची परीक्षा दिली. पास झाला, १९६२ हे वर्ष

क्षयरोगाने आजारपणात गेले; परंतु पुढे काय शिक्षण घ्यायचे याचाच निर्णय होत नव्हता. दोन वर्षे विचारात घालवून मग १९६३ मध्ये औरंगाबादला जाऊन विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला. पण तीन वर्षांतच त्याला राम राम ठोकला. मग पुन्हा नागपूर गाठले आणि १९६६ ला चित्रकला महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन पेंटिंगचा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम १९६९ मध्ये पूर्ण केला. कलाक्षेत्रात काही करायचे होते म्हणून प्रथम पुणे व नंतर मुंबई गाठली; पण काहीच मार्ग दिसेना. तब्येत उत्तम होती. कराटेच्या अभ्यासाने व व्यायामाने शरीर पीळदार झाले होते. इंडियन नेव्हीची जाहिरात बघितली आणि रामटेके सरळ मुलाखतीसाठी पोहोचला. निवड झाली आणि हा चित्रकला शिकलेला पट्टा चक्क नौसैनिक झाला; पण चित्रकलेची आवड स्वस्थ बसू देत नव्हती हे कमांडर एम. पी. लेखी यांच्या लक्षात आले. मग त्यांच्याच प्रोत्साहनाने १९७३ मध्ये दादरच्या 'मॉडेल आर्ट इन्स्टिट्यूट'मध्ये प्रवेश घेतला. प्रिंसिपॉल एम. एस. जोशींनी रामटेकेंचं शिक्षण व कलेतील गती पाहून थेट थर्ड इयरला अॅडमिशन दिली. १९७४ साली पेंटिंग डिप्लोमाची परीक्षा दिली. १९७५ मध्ये सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आर्ट मास्टरचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून रामटेके, जो नौसैनिक होता तो चक्क सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये सहायक अधिव्याख्याता या पदावर रुजू झाला.

आमची ओळख जे. जे. मध्ये झाली. रामटेके त्यावेळी त्यांच्या पीळदार शरीरयष्टीमुळे मिलिटरीचे शिक्षण घेऊन आलेले की काय असेच वाटत असे; शिवाय कपडेही असे घालत असत की ते बघून अॅनॉटॉमीच्या अभ्यासासाठी प्राध्यापक प्रमोद रामटेकेच उत्तम मॉडेल आहेत अशी चर्चाही विद्यार्थी आपापसात करत; पण प्रत्यक्ष हे सांगायचे त्यांना धाडस होत नसे. यातला गमतीचा भाग सोडा; पण प्रा. रामटेके हे तरुणपणी उत्तम आणि बांधेसूद शरीर असणारे होते. हे कमावलेले शरीर त्यांनी प्रयत्नपूर्वक दीर्घकाळ राखले; त्याचप्रमाणे त्यांनी आपला चित्रकलेचा ध्यासही आयुष्यभर सातत्याने केलेल्या कलानिर्मितीतूनही सुरू ठेवला.

व्यक्तिचित्रण, आयुष्यातील अनुभवांच्या आधारे चित्रनिर्मिती व त्यातून विरूपीकरणाचा (डिस्टॉर्शन) शोध आणि त्यातून अमूर्ततेकडे केलेली वाटचाल अशा प्रमुख टप्प्यांमधून प्रमोद रामटेकेंची चित्रनिर्मिती सतत सुरू राहिली. २०१५ च्या सुमारास त्यांनी अचानक एक वेगळाच प्रयोग केला. नैसर्गिकरीत्या विविध प्रकारे तयार झालेल्या व आसपास विखुरलेल्या दगडांवर रामटेकेंनी चक्क व्यक्तिचित्र साकारायला सुरुवात केली. हा प्रयोग लक्षणीय ठरला आणि २०१७ मध्ये विदर्भातील विविध क्षेत्रांतील २० सुप्रसिद्ध व्यक्तींच्या पोर्ट्रेटच्या प्रदर्शनातून हा

प्रयोग लोकांसमोर आला. प्रतिसाद उत्तमच होता.

प्रा. रामटेके यांना अनेक पुरस्कार मिळाले असून त्यांचा देश-विदेशातील अनेक प्रदर्शनांत सहभाग होता. गेली अनेक वर्षे ते कलाक्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यासोबतच विदर्भातील चित्रकला व शिल्पकलेच्या संदर्भात त्यांनी दर्जा राखला जावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. परंतु प्रमोदबाबू लेखन करतो हे मात्र मला नव्यानेच कळले आहे आणि 'पॅलेट : सौंदर्यचिंतन' या पुस्तकातून त्यांचे संकलन होऊन ते आपणा सर्वासमोर येत आहे. रामटेकेंच्या या पुस्तकात त्यांनी स्वतः लिहिलेले व वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले आठ लेख आहेत; याशिवाय रामटेके यांच्या कलाकारकिर्दीचा आढावा घेणारा प्रा. विकास जोशी यांचा 'प्रा. प्रमोदबाबू रामटेके' हा लोकसत्तेतील लेख आणि जयंत यांचा 'प्रमोदबाबू' हा लेख रामटेकेंच्या कलाकारकिर्दीवर प्रकाश टाकणारा आहे. त्यासोबतच लोकनाथ यशवंत यांनी लिहिलेला 'पोर्ट्रेट इज ओके!' हा लेखही या पुस्तकात समाविष्ट आहे.

या पुस्तकात रामटेके यांनी लिहिलेले आठ लेख आहेत, तर रामटेके यांच्यावर लिहिलेले तीन लेख आहेत. प्रथम रामटेके यांच्या लेखांचा विचार करूया...

रामटेके यांनी लिहिलेल्या आठ लेखांपैकी पाच लेख मराठीत आहेत तर तीन हिंदी भाषेत लिहिलेले आहेत. रामटेकेंच्या मराठीतील पाच लेखांची शीर्षके 'कला व समाज', 'कला : अंतहीन प्रवास', 'कलाभिरुची', 'कला : एक रहस्यमय हिरा आणि कला-ध्यास' आणि 'विदर्भातील कलासंस्कृती' अशी आहेत. या सर्व लेखांच्या लेखनामागे रामटेकेंचा कलाविषयक जाणीव वाढावी व वाढवावी असा विचार असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. त्यासोबतच कलाविषयक अभिरुची वाढावी यासाठी काय करता येईल हेदेखील रामटेके त्यांच्या २०१३ मध्ये महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लिहिलेल्या 'कलाभिरुची' या लेखातून सुचवितात; परंतु अविचाराने कलासंपदेचा जो विध्वंस होतो त्याबद्दल दुःखदेखील व्यक्त करतात. एका कलावंताची अशी तळमळ असणे स्वाभाविकच आहे; पण त्यासोबतच रामटेकेंनी 'विदर्भातील कलासंस्कृती' हा लेख लिहून एक वैदर्भीय कलावंताची जबाबदारी पार पाडली आहे.

रामटेके यांनी लिहिलेले तीन हिंदी लेख म्हणजे 'बौद्ध कला से लोककला तक', 'निर्दोष रेखाएँ और सादृश्य' आणि 'सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई - कुछ बीती यादें' हे आहेत. यातील 'बौद्ध कला से लोककला तक' हा लेख बौद्ध

धर्म व हिंदू धर्मात झालेल्या कलहाचा व लढ्यांचा आणि त्यातून निर्माण होत गेलेल्या जातिव्यवस्थेचा स्थूलमानाने आढावा घेणारा आहे. त्यात प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक काळातील अनेक संदर्भ येतात. आपल्या देशात पूर्वापार राजसत्ता अस्तित्वात होती. धर्माचा विचार करता हिंदू, जैन व बौद्ध असे तीन धर्म प्रामुख्याने अस्तित्वात होते. राजा ज्या धर्माचा अनुयायी असेल तो धर्म अधिक प्रभावशाली असे व अशी अनेक राज्ये होती. त्यांच्या आपापसात लढायाही होत असत. त्यातील प्रभावशाली राजा सम्राट होई व इतर त्यांचे मांडलिक होत. हा प्रकार शेकडो वर्षे सुरू होता; परंतु त्यासोबतच प्रमुख राजसत्तांनी त्यांच्या काळात ते ज्या धर्माचे अनुयायी होते त्या धर्माची प्रार्थनास्थळे, लेणी, विहार, स्मारके अशा विविध प्रकारची कलात्मक निर्मिती सातत्याने केली. त्यामुळे या तीनही धर्मांची कलानिर्मिती विविध रूपांत संपूर्ण देशभर प्रचंड प्रमाणात आढळते. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील वेरूळ येथील हिंदू व जैन लेणी हा आहे. सारनाथ येथेही असाच प्रकार आढळतो. वस्तुतः भारतात जो काही प्रचंड विध्वंस झाला तो मुस्लिम आक्रमणानंतरच झाला; परंतु भारत हा एकमेव देश असा आहे की, अनेक आक्रमणे पचवून तो सातत्याने नवनीत रूपात समोर येत राहिला आहे. परिणामी या देशाचे स्वरूप बहुवांशिक, बहुधर्मीय, बहुभाषीय आणि विविध संस्कृतींचा संगम असणारे असे झाले आहे, हा एक चमत्कारच आहे. ते कायम राहण्यासाठी आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेली राज्यघटना स्वीकारली आहे. त्याचे फलित म्हणजे मानवी जीवनात असणारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची वृत्ती व विध्वंसक प्रवृत्ती; याला प्रतिबंध करण्याकडे आपण वाटचाल सुरू केली आहे.

रामटेके यांनी सातत्याने चित्रनिर्मिती करित असताना लेखनही केले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! साहजिकच या पुस्तकात रामटेकेंचे बंधू लोकनाथ यशवंत यांनी लिहिलेला 'पोर्ट्रेट इज ओके!' हा रामटेकेंनी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या केलेल्या लाईव्ह पोर्ट्रेटवर आधारित लेख आहे. श्री. जयंत आणि प्रा. विकास जोशी यांनी लिहिलेले लेख रामटेकेंची वैशिष्ट्ये सांगणारे आहेत. या निमित्ताने मी प्रमोद रामटेके यांना उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य व भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो.

- प्रा. सुहास बहुळकर

I have been long impressed by Mr. Pramod Ramteke, whom we all lovingly call Pramodbabu, So taking up this opportunity I am summing up a few words which would best describe my approach to my best friend, my associate.

To be modest, I have been a witness to all the elusive shows which carried paintings done by Pramodbabu himself. He has established his own identity in the modern Indian contemporary art world. His unique images and typical lines have always been fascinating and mesmerizing to the viewers. Pramodbabu has a mastery in oil, water colour, pastels and acrylic as well as in drawing. He is also experimental and creative in his approach. He is original in concept and inventive in technique. He has the ability to grasp the essential in his subjects and convey it through his main tools of choice, the palette knife and the brush. The result is a harmonious composition which has a tactile textural paint surface with pleasant colorful passages. He is just too professional in the method of creating paintings with a inner glow.

The mesmerizing shapes, extravagant colour schemes with surrealistic atmosphere and play with transparent and opaque for the creation of a beautiful artwork contributing to society, to our natural world providing a sense of awareness, where we belong. This genuine & sincere approach from Pramodbabu has attracted me ever since and my best wishes for his triumph.

KASHINATH SALVE

प्रा. रामटेके सर,

सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर वर्गात पहिल्याच दिवशी माझ्या पहिल्या assignment चे कौतुक करणारे शिक्षक होते, Professor Pramodbabu Ramteke Sir. ते माझ्या आयुष्यातील पहिलं वहीलं कौतुक असल्यामुळे तो क्षण स्मरणात आहे.

सरांसोबत संवाद साधतांना सहज वाटायचं. त्याला कारण त्यांचा स्वभावगुण, खेळकरपणा (Sporty nature) विद्यार्थ्यांना अंतर न देता त्यांच्यातला उत्साह वाढवणारा असे. सोबत त्यांची चित्रकलाही चालू असायची...

व्यक्तिचित्र, पेंटिंग, रेखाटन करण्यात सातत्य होतं... हातखंडा होता. नवीन काही शिकण्यासाठीचा त्यांच्यातला विद्यार्थी सतत जागा असतो, तो आजही आहे... ते मला आकर्षित करणारे असल्यामुळे आमची मैत्री आजही कायम आहे.

चित्रकलेत रमणारे सर, अखंडपणे स्वतःला कामात मग्न ठेवतात. हे त्यांचेकडील कलाकृतींचा साठा बघितल्यावर कळते. सतत रेखाटने-वेगवेगळे माध्यम हाताळत त्यातून योग्य ते दृश्यरूप साधण्यात त्यांचे प्राविण्य दिसते. त्यांचा आवडता जर्मन चित्रकार 'पॉल क्ली', याचा अभ्यास करत त्यांची चित्रकला चालू होती. सोबत व्यक्तिचित्रणातही प्रयोग केलेत. तर काही प्रतिष्ठित व्यक्तींचे चित्रही केले आहेत.

अशी चौफेर कलासाधना चालू असतांना ते त्यांच्या अंतरमनाचा कायम शोध घेतांना दिसतात.

ते त्यांच्या रेखाटनात सतत लयबद्ध हालचाल करणाऱ्या प्रजाती (genus) भासणाऱ्या अशा संवेदनशील रूपाकरांची एकमेकात गुंफण करत मोठ्या कुशलतेन त्यातील ताल-तोल सांभाळतात. तसेच वेगवेगळ्या माध्यमातली त्यांच्या चित्र फलकात स्वतःची अशी चित्र-भाषा जोपासत केलेल्या लेपनातून अपेक्षित आशय निर्माण करतात.

त्यांच्या दृश्य भाषेत हरवलेपण शोधण्यासाठीचा 'करुण-रस' असलेल्या काव्याचा भास होतो. त्या शोधाची जाणीव त्यांच्या कलाकृतीत दिसते. ती जाणीव एवढी तीव्र असते की एक चित्र-फलक पूर्ण झालं की दुसरा फलक त्यांना खुणावत असतो...

रामटेके सरांच्या या चित्र प्रवासात ते आपल्या स्वतंत्र शैलीतील दृश्य-भाषेतून आर्त-काव्यात्मक आशयाची (depth) खोली निर्माण करत स्वतःच्या अभिरुचीला अभिव्यक्त करण्याची भाषा अधिक सोपी करतांना दिसतात. हे त्यांनी आताच्या कलाकृतीत वापरलेले नेमके आकार रंग रेषा यावरून प्रतीत होते.

ध्यासातून ध्यान लागलेले ते एक चित्रकार म्हणून यशस्वी आहेत.

रवी मंडलिक - २० जुलै २०२०

N.B. DIKHOLE.

138, ART GALLERY GANDHI NAGAR
NAGPUR (M.S.) 440010 INDIA
PHONE NO.RES. 0712-2241131

Mr. Pramodbabu Ramteke is a renowned artist from Nagpur. He is a member of National Lalit Kala Akademi, New Delhi. He gained meritorious achievements in the field of Drawing & Painting.

The milestone of his work is that he painted the 'on the spot oil portrait' of H.E. the president of India, Hon'ble K.R. Narayanan in Rashtrapati Bhavan New Delhi in three sittings. The portrait is installed in L.S.E. London

I am happy to wish him great success and prestigious honours from Indian Art societies and Nation

N.B. DIKHOLE.

G.D. Art, A.M.
Principal,
Maharashtra Kala Vidyalaya
Nagpur - 10
Member Indian National Trust for Art
& Culture Heritage New Delhi.

Prof. S.V SAURKAR, G.D. Art, Bombay
Dean(Ex)
Govt Chitrkala Mahavidyalaya, Nagpur
Studio - 26 Ujwal Housing Society, Nagpur - 440022.

I feel a kind of pleasure & legitimate pride to write that I personally know Mr. Pramodbabu Ramteke since last 15 years. He was my student & also a colleague at Govt Chitrkala Mahavidyalaya for several years. due to his sober nature he was very popular teacher amongst students.

He is not a good teacher but also a very good portrait painter and abstract creative artist. He got an opportunity to paint the portrait of former President of India Hon'ble K.R. Narayanan in Rashtrapati Bhavan New Delhi in year 1999. He is a regular participant of various National & International Art Exhibitions.

He had been awarded several awards in State and National Exhibitions. in India. He had arranged various solo Exhibitions and and his several work are in the state - National and Private collections in India and abroad. His work is a creative talented expression. he is a man of moral character.

I wish him success in his future life

(Prof. S.V SAURKAR)
G.D. Art, Bombay.
Ex. Prof. & Dean
Govt Chitrkala Mahavidyalaya,
Nagpur
P.No. 2231999

Portrait on random stone : Former Chief Minister of maharashtra
Hon'ble Devendraji Fadanvis

Pramodbabu

Introduction

Born and brought up in Nagpur, Pramodbabu Ramteke is one of those artists whose journey tracks the evolution of art itself. Gushing as a torrent of skill out of the mountains of highly realistic portraits, his painting style streamed through jagged topographies of dilemma, self exploration & complex abstractions; eventually flowing calmly yet incessantly in quest of purer forms of expression. His paintings are highly aesthetic with an immaculate sense of proportion and compositional balance learned from his portraiture; while the fluid strokes, imaginative forms and childlike simplicity don't fail to enchant the depths of one's soul.

A member of The National Lalit Kala Akademy since 1976, his artworks are at display in various national galleries and museums like Lalit kala academy New Delhi, NGMA New Delhi, Bharat Bhawan Bhopal, State LKA AP, State LKA, Chennai, Directorate of Art MS, Bombay art society, NGMA Mumbai & many more. His live portrait of President of India, Hon. KR Narayanan has been installed at the London School of Economics London.

Early Life

Born on 23rd April 1944 to a middle class Ayurvedic healer, Pramod Babu was the 11th born child of his parents. Out of the many siblings, only one brother and two sisters survived the difficult childhood. Although financially challenged, his family was artistically and intellectually inclined. Many of his uncles and cousins were folk-singers, qawwals, painters and socially active individuals. Having lost his mother at the nascent age of 2, this extended family never let him feel her absence. Despite what the conditions may suggest, Pramod was a happy child and art was an inseparable part of his life it right from the beginning.

As a child, he enjoyed drawing and singing. With time, he got drawn

towards drawing and subsequently painting. After finding Science too rational for the artist within, he took his formal education in drawing & painting from Shasakiya Kala Mahavidyalaya, Govt. Polytechnic, Nagpur. He eventually completed his G.D. Art & Art Master studies from Model Art Institution Dadar Mumbai & Sir J. J. School of Art Mumbai while working as a draftsman in Indian Navy. He was a lecturer in the prestigious JJ School of Art, Mumbai.

Artistic Journey

As early as the seventies, Pramodbabu's painting skills were already better but he underwent an artistic turmoil of going beyond skill and finding his inner identity and expression.

This took him back to his childhood fascination of cloud formations & he started experimenting with newer, complex forms inspired by the infinite canvas of the skies. Meanwhile he also gained acclaim as a portraitist doing live portraiture sittings and demos. He would eventually have the honour of painting live portraits of many renowned figures. His versatility has been proven time and again by works crossing wide spectrum of styles, mediums, techniques & palettes. His work is held in high regard by renowned art critics like Dhananjay Nadkarni & fellow artists like Prabhakar Kolte, Gopal Adiverekar, Harish Raut, Palani Appan, Kashinath Salwe, Yusuf and many. His artistic cycle is now approaching a full circle with very simplified forms along the lines of Shunyavad Philosophy of Nagarjuna. and bold experiments like Pixel Painting & Rock Portraits.

Rock Portraits

A milestone in his continuous exploration of newer mediums, expressions and forms came in June 2015, in a show titled "ROCK PORTRAITS". This one of its kind exhibition had twenty beautiful semi realistic portraits combined with abstract motifs painted on natural random shaped stones, without disturbing or cutting their original forms. Although painting on rocks after cutting them into regular shapes like cube or sphere is not new; painting proportionate portraits on random sized stone having absurd reliefs, depths and textures is a breakthrough. Sometimes one eye is painted on relieved portion and another in a crevice, maintaining visual proportions all along!

Every stone is different and poses a different challenge. The artist has to create the optical illusion of a face in such a way that though the work is painted on relieves and depths, it should give the visual illusion of plain surface when viewed from certain angle or distance. To achieve this two dimensional effect on an irregular three dimensional surface requires perfection in judgement, planning, understanding of different planes, a deep study of anatomy, compositional values, application of colour, rich design

sense and many more things. Only when all of this falls in place like notes of a complex symphony, the final result is music to the connoisseur's eyes.

Awards & Recognitions:

Pramodbabu's portraiture skills were honoured when he was commissioned to paint live portrait of sitting president of India, Hon. K.R. Narayanan in Rashtrapati Bhavan for installation in London School of Economics. A Slide show of his selected works was displayed in Modern Indian Art Seminar, Iowa, United States. He was awarded with Lifetime Achievement Award in Portraiture & Creative Paintings by AIFACS Art Gallery, New Delhi.

In addition to these, his artworks have earned accolades at prestigious forums like The Bombay Art Society, Art Society of India, State Lalit kala Academy. He has been honoured with the state awards in Maharashtra & Andhra Pradesh for his contribution to arts. He has also been felicitated by many Organisations & Associations for his outstanding services to Indian Painting.

He has held solo shows in Jahangir Art Gallery and group shows in Art Galleries across India like NGMA Mumbai, LKA New Delhi, Bharat Bhawan Bhopal MP, Birla Art Akademy Kolkata W.B.

Beyond Paintings:

Pramodbabu has given numerous Television & Radio lectures on Aesthetics of Art. He writes on Portraiture & modern creative paintings for magazines & newspapers. Apart from his contribution to arts, Pramodbabu actively raised awareness about plight of the socially oppressed sections across various social & religious forums. He has been a passionate practitioner and instructor of martial arts.

- ANUKUL

'ग्लिम्स इन माय आइज द क्रिमसन फ्लेमस् ऑफ लिबर्टी'
तैलचित्र, राष्ट्रीय संग्रह, २०X२२ इंच, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबई, १९८३

Ramteke Sir

The vast body of work by Ramteke Sir speaks for itself. Art has been a way of life for him.

His work manifests multiple layers of experiences, keen observations and a deep understanding of 'Life'. His oneness, dedication and involvement with art for years together have carved an intimate relationship with his medium of expression. The natural and unpretentious openness with which he embraces the canvas is akin to the relationship with an old friend with whom one can be himself without bothering about being judged and can relax in the comfort of being accepted wholeheartedly.

Similarly, closely knit to his entity- is his passion towards teaching the intricacies of art to his students. During the final year of graduation of my batch Ramteke Sir taught Portrait painting to us. We got a chance to interact with him as a teacher and an artist, and understood that both aspects seamlessly amalgamate and define his persona. Known for his regard for discipline, he taught us to be particular about punctuality which was to be followed as a tradition in the classroom and work was to be done with dedication similar to worship.

He masters the details of anatomy and drawing like the back of his hand. Whenever we saw his impeccable rendering of portraits we would imagine him getting everything right even if his eyes were closed, his mastery was obvious and as much as it fascinated us, it undoubtedly also inspired us. On the other hand, his paintings opened doors towards vast expanses of personal connotation and emphasised on the importance of individualised dialect and a distinct perspective. He made us understand that art is a continuous quest about excavating one's own language, words and forms of expression.

His body of work exemplifies one such journey where his unwavering passion gave impetus to the process. His creative explorations are based on the foundation and study of realistic drawing. Like it is said, that one must know the details of realistic drawing to mould, create, distort and assimilate a personalised visual language; Ramteke Sir's work draws inspiration and strength from his deep set and unsurpassable study of anatomy and impeccable draughtsmanship.

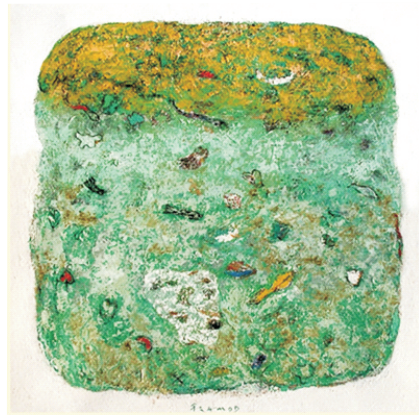
Some of his earlier works done during 70's and 80's manifest semi representational depictions, where the flora and human figures get recreated in a stylised manner. The forms are symbolic and simplified and there is an impression of abstraction in the diction. Geometric alignment, combination of flat and textured colour application, altogether emanate an Indian essence.

One of the black and white drawings depicts a lyrical and free flowing trail of forms, similar to the ripples that get formed in water when stirred. As natural and spontaneous as the stimulus on the surface of water, these forms move harmoniously on the picture surface. Interconnected, the myriad forms imbibe a unanimous spark. In a metaphorical manner these reinstate the presence of Universal energy, which gets distributed into various beings and processes.

Gradually by the 90's the forms became more simplified, with soft edges and with the mention of few details. Floating freely they imbibe a sense of weightlessness and a primeval chastity. In some works he composed the abbreviated forms inside a compact geometric shape. Intricately textured by multiple layers of colour applications, the rich surface contains granular, tactile quality to it.

Some of his recent works are more minimalistic and the artist concentrates upon the relation between the form and the surrounding space. The abstract shapes imbibe verve and spark of being 'alive', of encompassing a streak of energy within their entities. The space and the form are closely interconnected and at times one feels that the space has evolved from the forms and at other times as if the forms have emerged from the space.

One aspect which constantly got retained in his work is, his love to create something new and different from the earlier composition.

Without a preconceived idea about the final outcome or a well ascribed path the artist allows the medium to respond to his conversations in a natural flow without interrupting or disturbing the momentum and pace in which the work evolves. Through his work he connects to the inner self and explores the myriad forms that get reflected in the wide space of a textured canvas. His work evolves from layers and layers of application wherein he playfully creates a space filled up with lines, colour, texture and forms. The forms are abstract and abbreviated and create a faint impression of a course, a being or an instance. These shapes seem to be in a process of transformation, of mutating and changing their avatar, manifested in their transitory, ethereal stance.

He searches for forms as a worshipper selects flowers to be offered at the feet of his God. He then neutralizes the surrounding space and brings the form in spotlight. By diminishing and muting the background with controlled yet vibrant application he accentuates some sections. Each search, each excavation is different and eventually manifests a novel series of imagery.

Art, for him is a pleasant process of searching for the unexpected. Quite similar to his favourite play during childhood days when with friends he used to search for forms in clouds. He says that throughout his life he has tried to be as simple as that in his creative endeavours. And that he has looked for that kind of content and innocent happiness while painting. Rightly so, while looking at each one of his work closely the viewer gets an opportunity to explore a wide space filled up with many forms. After all, it's quite a fulfilling experience to become a child and look for images veiled inside the soft, fluffy clouds treading on a clear blue sky.

Palak Dubey

'पीस अँड ह्युमॅनिटी' तैलचित्र, १९८७, १९X२१ इंच,
अखिल भारतीय कला पुरस्कार, प्रथम पारितोषिक, एससीझेडसीसी, नागपूर

'सम क्रियेचर्स' इंक ड्रॉइंग, २६X२४ इंच,
(महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार, प्रथम पारितोषिक, मुंबई, १९८१)
राष्ट्रीय संग्रह, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नवी दिल्ली, १९८२

'डेव्हील्स ग्लोब अंड द नागाज' तैलचित्र, ३९X४८ इंच,
भारत भवन, भोपाळ, १९९३

‘दी क्लायमेक्स’ ग्राफिक्स लिनो, १२x१२ इंच,
महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार, प्रथम पारितोषिक, मुंबई, १९७४

'जाँय विथ द शॅडे ऑफ ओ'
तैलचित्र, ४८X४८ इंच, राष्ट्रीय संग्रह, ललित कला अकादमी, नवी दिल्ली, १९९३

Stone Portrait of Amitabh Bacchan

व्यक्तिचित्रशिल्पे

खऱ्या कलावंताची प्रतिभा कुठल्याही ँका माध्यमावर विसंबून राहात नाही. माध्यमावर विजय मिळवणारा कलाकार असतो, कलावंत नाही. कलाकार हा माध्यमाला कौशल्यपूर्ण हाताळून कलेला मूर्त रूपात म्हणजेच आकारात आणतो. परंतु कलावंत कोणत्याच चौकटीत बसत नाही. कलावंतांची कला ही कलाकृतीत अडकत नाही. ती एखाद्या सुंदर फुलाच्या गंधासारखी दरवळते.

प्रमोदबाबू हे असेच सच्चे कलावंत आहेत. प्रमोदबाबूंना कलेचे वरदान आहे असे त्यांच्या कलाकृतीकडे पाहून सहज पटते; परंतु खुद्द प्रमोदबाबू या वरदानाच्या किंवा कौशल्याच्या मोहात पडले नाहीत. व्यक्तिचित्रणात हातखंडा असणारे हेच प्रमोदबाबू जेव्हा साध्या मेणाच्या रंगकांड्या वापरून आपली चित्रे साकारतात तेव्हा त्यांच्या चित्रांकडे पाहून, अगदी पाच-सात वर्षांचे मूल आपल्या आईला म्हणते:

“आई मीपण असेच चित्र काढू शकतो.”

आपल्या कलाकृतीचा, चित्राचा आनंद घेणाऱ्याला, सहजपणाने निर्मितीचा आत्मविश्वास जो देऊन जातो तोच सच्चा कलावंत. कलाकौशल्य आणि माध्यम जोरकसपणे वापरून चमत्कार करून दाखवणारे चित्रकार शोकडो आहेत; पण प्रमोदबाबू रामटेके हे ँक सहज कलावंत आहेत.

प्रमोदबाबूंच्या घरी, त्यांच्या स्टुडिओमध्ये जर आपण गेलो तर आठ-दहा फूट उंचीचे कॅनव्हास ते आठ-दहा इंचांचे कागदांवरील चित्रे पाहायला मिळतील.

प्रमोदबाबूंनी ऑईल माध्यमातील रिप्लिस्टिक पोर्ट्रेट, अमूर्त चित्र, वॉटर कलरने साकारलेली साध्या ब्राऊन पेपरवरील निर्मिती, मेणाच्या रंगकांड्या वापरून केलेली निरागसतेची चित्रे आणि अगदी अलीकडे डिजिटल माध्यमातदेखील चित्रे साकारली आहेत.

डॉ. के. आर. नारायणन हे ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’चे विद्यार्थी होते आणि तेथेच

प्राध्यापक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. नंतर त्यांनी भारताचे राष्ट्रपतिपद भूषविले.

२००० साली लंडन स्कूल ऑफ इलकॉनॉमिक्सचे शिष्टमंडळ भारतात एका कलावंताच्या शोधात आले, जो डॉ. नारायणन यांचे पोर्ट्रेट करेल. याकरिता त्या कमिटीने प्रमोदबाबूंची निवड केली. प्रत्यक्ष राष्ट्रपतींनी सलग चार दिवस वेळ दिला. प्रमोदबाबूंनी तैलरंगात साकारलेले हे व्यक्तिचित्र लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या दालनात आहे. असे असूनही आपल्याच मुलाला खोड्या करतो म्हणून शिक्षा केल्यावर त्याचेच अवघडलेल्या भावनांचे केलेले पोर्ट्रेट प्रमोदबाबूंचे आवडते आहे.

प्रमोदबाबूंची प्रतिभा कोणत्याच कौशल्यात वा माध्यमात अडकत नाही. त्यांच्या प्रतिभेचा विस्तार 'अबिसमल' असा आहे. अबिसमल हे त्यांच्याच एका चित्रप्रदर्शनाचे नाव. याचा अर्थ 'अतिशय खोल' असा आहे.

खोलीत अगदी तळाशी आहे एक अनोखी कलाकृती.

एक चेहरा असलेला दगड

पोर्ट्रेट प्रकारात प्रमोदबाबूंनी विविध माध्यमे आणि पृष्ठभाग म्हणजेच कॅनव्हास हाताळून अनेक प्रयोग केलेत आणि या सर्व माध्यमांतील अपारंपरिक असे एक कठीण माध्यम म्हणजे दगड.

एकदा प्रमोदबाबूंना एक दगड दिसला. त्या दगडावरील कोन, भेगा, घाव आणि त्याचा कठोरपणा याकडे प्रमोदबाबू जवळजवळ महिनाभर पाहात होते. निरखून पाहून मग त्यांनी कुंचल्याने त्या दगडावरच आपल्या मित्राचे पोर्ट्रेट साकारले. अपारंपरिक पृष्ठभागावर कला सादर करण्याचे धैर्य, मनात नम्रता असल्याखेरीज येऊ शकत नाही. आपल्या कलाकौशल्यावर तिळमात्र अहंकार नसल्यामुळेच प्रमोदबाबू असे प्रयोग करू शकतात.

लांबुळक्या दगडावरील गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचे व्यक्तिचित्र तर अप्रतिम आहे. तसेच २०१५ साली 'स्टोन पोर्ट्रेट' या नावाने त्यांनी एक प्रदर्शन भरविले होते. सामाजिक क्षेत्रात कणखरपणे काम करणाऱ्या २० व्यक्तींची व्यक्तिचित्रणे विविध दगडांवर साकारली होती. यात त्या वेळचे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, श्री. देवेंद्र फडणवीस, भारताच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, श्री. नितीन गडकरी, श्री. अटलबहादूर सिंग, श्री. गिरीश गांधी, श्री. मारुती चित्तमपल्ली, श्री. यशवंत मनोहर, कवी ग्रेस, श्री. जोगेंद्र कवाडे, श्रीमती जोत्सना दर्दा आदी अशी एकूण २० व्यक्तींची व्यक्तिचित्रे प्रदर्शनात होती.

कणखर दगडाच्या ओबडधोबड आणि कठीण अशा भागावर जेव्हा प्रमोदबाबू पोर्ट्रेट करतात, तेव्हा तो दगड अगदी सहज हळवा-मृदु भासतो. चित्रातील व्यक्तीच्या स्वभावाप्रमाणे आकार घेऊ लागतो. या स्टोन पोर्ट्रेटमध्ये वजन असते केवळ त्या व्यक्तीचे, ज्याचे ते चित्र आहे

आणि अगदी हलक्या व नाजूक हाताने प्रमोदबाबूंनी ते साकारले असते.

पाश्चात्य कलाजगतात दगडावर व्यक्तिचित्र साकारण्याचे काही प्रयोग झालेले दिसतात. विशेषकरून थडग्यावर जेथे त्या मृत व्यक्तीचे नाव कोरले जाते, त्यासोबत त्याचे चित्र आहे; परंतु ते सर्व दगडावरील एकाच सपाट बाजूवर केलेले आहेत.

प्रमोदबाबू दगडावरील कडा, कपारी, घाव आणि दगडाचे विविध कंगोरे यांचा वापर त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कंगोरे दाखवण्याकरिता करतात.

बहुतेक हा विचार वा प्रयोग याआधी कोणीच केलेला नाही.

दगडाला सर्व बाजूंनी न्याहाळून मग त्यावरील कोणत्या बाजूवर चेहरा असावा व तो तेथेच का असावा या निर्णयामुळे प्रमोदबाबू यांनी साकारलेली व्यक्तिचित्रे ही केवळ चित्र न राहता त्रिमितीय रूप घेतात, जणू चित्रशिल्पे.

पाब्लो पिकासो यांनी घनवाद शैलीत साकारलेल्या पोर्ट्रेटमध्ये आणि प्रमोदबाबूंचे स्टोन पोर्ट्रेट यात एक मूलभूत साम्य आहे; परंतु हे साम्य परस्परविरोधी पद्धतीने समोर येते. पिकासोच्या व्यक्तिचित्रणांमध्ये त्या व्यक्तीच्या अंतर्मनाचे चित्रदेखील व्यक्तीच्या चेहऱ्यानिकट पाहायला मिळते. सहजपणे न दिसणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या कडा 'जक्सट्यापोझ' करून, पिकासो एकाच वेळी एकाच पृष्ठभागावर दाखवू शकला.

प्रमोदबाबूंच्या स्टोन पोर्ट्रेटमध्येदेखील व्यक्तिमत्त्वातील सहजपणे न दिसणारे कंगोरे दगडाच्या ओबडधोबड पृष्ठभागावर अगदी प्रभावीपणे दिसतात. दगडाच्या कोनामुळे, असपाट पृष्ठभागावर बेमालूमपणे 'जक्सट्यापोझ' होऊन व्यक्तीचे त्रिमितीय रूप समोर प्रत्यक्ष उभे राहते.

प्रमोदबाबूंनी चितारलेल्या दगडाच्या त्रिमितीय पृष्ठभागाला द्विमितीय पद्धतीने सरळ केले तर ते पिकासोचे चित्र वाटेल. प्रमोदबाबूंचे स्टोन पोर्ट्रेट घनवादाचे यथार्थ रूप आहे.

दगडावर पोर्ट्रेट करण्याची कल्पनाच मुळात हे सांगते की, प्रमोदबाबू हे माध्यमात न अडकता माध्यमाला सहजसुंदर बनवणारे कलावंत आहेत.

माती हे असे माध्यम आहे की, जे स्वतः एक कलाकृती बनते. याचप्रमाणे प्रमोदबाबूंची ही दगडावरील व्यक्तिचित्रणे आहेत. प्रमोदबाबूंनी चितारलेला दगड स्वतःच एक कलाकृती बनतो. कोणाला दगडात देव दिसतो तर कुणाला दगडात कणखरता दिसते; प्रमोदबाबूंना दगडात व्यक्ती दिसते आणि त्यावर चित्रण करताना तो दगडदेखील अगदी सहजपणे व्यक्त होत जातो.

प्रमोदबाबूंचे स्टोन पोर्ट्रेट्स म्हणजे व्यक्तिचित्रशिल्पे आहेत.

समीर हेजीब - ८१४९०५११२८

मनोगत

ललित कलावंतांच्या चिंतनातून साकार होणाऱ्या कलाकृती समाजाचे फक्त मनोरंजनच करित नसून समाज प्रबोधनाचे कार्यही करित असतात. जगात नावलौकिक प्राप्त झालेले कलासौंदर्य हे संपूर्ण जगाचे सांस्कृतिक वैभव आहे आणि ते जपणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. कलेविषयीची रसिकता तर जिवंतपणाचे लक्षण आहे; अन्यथा कलेशिवाय जीवन निरसच होईल. मानवी जीवनातील क्रांतीचे पर्व असो की विकासाचे, कलावंतांनी आपले अमूल्य योगदान देऊन वेळोवेळी जनमानसाला जागृत केले आहे.

जसजसे जग बदलत गेले तसतशी प्राचीन कलेपासून ते आधुनिक अमूर्त कलेपर्यंत कलाक्षेत्रात अगणित परिवर्तने आलीत आणि या परिवर्तनातूनसुद्धा मानवी समाजास प्रत्येक युगात एक वेगळा सुखकारक आनंद कलावंतांनी दिला. कला महाविद्यालयात असतांना तेथील डायरेक्टर, डीन, अध्यापक हे विद्यार्थ्यांसमोरच नव्हे तर बाहेरील नावाजलेल्या कलावंतांसमोर देखील व्यक्तिचित्रण, स्टिललाईफ, लँडस्केप, रचनाचित्र, क्रिएटिव्ह पेन्टिंग आदींची प्रात्यक्षिके देत. यासाठी रक्तातच कला असावी लागते. ते फक्त शासनाचे नोकर म्हणून सेवानिवृत्त झाले नाहीत. अशा निष्ठावान व कार्यदक्ष शिक्षकांमध्ये माझे काही गुरु आहेत, सहकारी आहेत, विद्यार्थी आहेत आणि मित्रही आहेत.

चित्रकला शिक्षक म्हणून तसेच प्रत्यक्ष कलानिर्मितीतून आलेल्या अनुभवातून बरेच लहान-मोठे लेख मी लिहिले होते. चित्रकलेविषयी जनसामान्यांची सौंदर्याभिरुची परिष्कृत व्हावी हा या लेखामागील उद्देश होता. हे लेख एकत्रितपणे पुस्तकरूपाने प्रकाशित केल्यास तुमचे विचार नवीन पिढीस कळतील असा आग्रह बऱ्याच रसिक व कलावंत मित्रांचा होता. त्यात माझ्या कलाकार्यात प्रोत्साहन, मार्गदर्शन आणि प्रेम देणारे मा. गिरीशभाऊ गांधी यांचे आर्शिवाद सदैव मला लाभत असतात. तसेच उंटखाना येथील माझे जिवाभावाचे मित्र आणि समाजसेवक डॉ. विठ्ठलराव कोंबाडे, सदस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार आणि समाजसेविका आयु. सुजाताताई कोंबाडे, मा. विरोधी पक्ष नेता नागपूर महानगरपालिका यांनी माझा सतत पाठपुरावाच केला. या कार्यात माझे लहान बंधू कवी लोकनाथ यशवंत यांची मोलाची मदत झाली. त्याचप्रमाणे माझ्या अविष्कारावर प्रेम करणारे डॉ. भाऊ दांडे, विवेक रानडे आणि प्रदिप पवार यांचे सहकार्य मिळाले. त्यामुळे हे पुस्तक निघणे शक्य झाले.

माझा मोठा मुलगा आयु. तातु व सर्वांत लहान मुलगी आयु. अमिला यांचे प्रेम प्रत्येक क्षणी माझ्या कलाप्रवासात सोबत असते.

– प्रमोदबाबू रामटेके

प्रा. प्रमोदबाबू २३.४.१९४४

डिप्लोमा इन आर्ट, जी. डी. आर्ट., आर्टमास्टर, एम.एफ.ए.

अध्यापक: सर जे.जे.स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई आणि शासकीय चित्रकला महाविद्यालय, नागपूर.

सदस्य: राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नवी दिल्ली

नैसर्गिक आकारातील ओबडधोबड दगडांवर व्यक्तिचित्र रंगविण्याचा नावीन्यपूर्ण शोध घेऊन सिस्फाची छोटी गॅलरी, लक्ष्मीनगर, नागपूर येथे २०१७ ला विदर्भातील निरनिराळ्या क्षेत्रांतील २० सुप्रसिद्ध व्यक्तींची पोर्ट्रेट्स रंगवून भारतीय त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कलाक्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान दिले आहे.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सन्मान

१. वर्ष १९९१ आयोवा विद्यापीठ अमेरिका येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय इंडियन मॉडर्न आर्ट सेमिनारमध्ये स्लाईड शो.
२. वर्ष १९९९ तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांचे, राष्ट्रपती भवन नवी दिल्ली येथे, समोर बसवून तैलचित्र साकार करण्यास निवड. हे तैलचित्र लंडन स्कूल ऑफ एकाॅनॉमिक्स, लंडन येथे लावण्यात आले.
३. वर्ष २००० जकार्ता-इंडोनेशिया आर्ट गॅलरी, आंतरराष्ट्रीय कलाप्रदर्शनात सहभाग.
४. वर्ष २००६, भारत भवन भोपाळ, द्विवार्षिक आंतरराष्ट्रीय ग्राफिक-२०१० प्रदर्शनात सहभाग.
५. वर्ष २०१२ ऑफेक्स आर्ट गॅलरी नवी दिल्लीतर्फे 'कलासेवा' पुरस्कार व सन्मान.
६. वर्ष २०१३ शिकागो आर्ट गॅलरी अमेरिकातर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय चित्रप्रदर्शनात सहभाग.
७. वर्ष २०१५ बिर्ला कला अकादमी, कोलकाताद्वारे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कला, शिल्प, छायाचित्र प्रदर्शनात सहभाग.
८. वर्ष २०१८ राज्य ललित कला अकादमी चेन्नई येथे आर्टिस्टस् रेसिडेन्सीचे आमंत्रण. प्रात्यक्षिक व व्याख्यान
९. वर्ष २०१८ राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नवी दिल्लीद्वारे आयोजित द्विवार्षिक आंतरराष्ट्रीय ग्राफिक प्रदर्शनात सहभाग.
१०. वर्ष २०१८ कोरिया आणि इंडिया आंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनात (सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई येथे) सहभाग.
११. वर्ष २०१९ राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नवी दिल्लीद्वारे आयोजित वर्कशॉप व कॅम्प, सहभाग, स्थळ : जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई

१२. वर्ष २०१९ बँकॉक आर्ट गॅलरी थायलंडतर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय चित्रप्रदर्शन

अखिल भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार

१. वर्ष १९८० महाकोशल कला अकादमी, रायपूर - प्रथम पुरस्कार
२. वर्ष १९८१ बॉम्बे आर्ट सोसायटी मुंबई - द्वितीय पुरस्कार
३. वर्ष १९८३ स्टेट ललित कला अकादमी बिनाले आंध्रप्रदेश - प्रथम पुरस्कार
४. वर्ष १९८४ आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया मुंबई - मेरिट सर्टिफिकेट
५. वर्ष १९८७ साऊथ सेंट्रल झोन कल्चरल सेंटर, नागपूर - ८७, ८८, ९५, ९६ व ९८ या वर्षांचा प्रथम पुरस्कार

महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार

१. वर्ष १९७३ दारूबंदी पोस्टर स्पर्धा, प्रथम पुरस्कार
२. वर्ष १९७४ ग्राफिक डिझाईन, प्रथम पुरस्कार
३. वर्ष १९७६ पेंटिंग, प्रथम पुरस्कार
४. वर्ष १९७८ पेंटिंग, प्रथम पुरस्कार/संग्रह, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
५. वर्ष १९८२ ड्रॉइंग, प्रथम पुरस्कार

नॅशनल गॅलरी व अकादमीतील संग्रह

१. नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नवी दिल्ली
२. नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबई
३. नॅशनल ललित कला अकादमी, नवी दिल्ली
४. स्टेट ललित कला अकादमी, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद
५. स्टेट ललित कला अकादमी, चेन्नई
६. साऊथ सेंट्रल झोन कल्चरल सेंटर, नागपूर
७. गोवा राज्य कला अकादमी, गोवा
८. उदयपूर कला अकादमी राजस्थान
९. भारत भवन, भोपाळ

कला परीक्षक (आमंत्रण) अखिल भारतीय चित्रकला प्रदर्शन

१. कॅम्प्लिन आर्ट इंडिया, मुंबई - २००१
२. महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शन, मुंबई - २०१०
३. साऊथ सेंट्रल झोन कल्चरल सेंटर, नागपूर - २०१३
४. गोवा राज्य कला अकादमी - २०१८
५. सांस्कृतिक मिनिस्ट्री, भारत सरकारच्या राष्ट्रीय चित्रकला शिष्यवृत्तीकरिता आमंत्रित कला परीक्षक

कला महाविद्यालय, आर्ट गॅलरी, सेमिनार आदीमध्ये प्रात्यक्षिके, व्याख्याना.

'गॉडिस विथ हर व्हेईकल' तैलचित्र, ३६X२७ इंच,
(महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार, मुंबई, १९७५)

'बर्थ ऑफ द अर्थ', जलरंग, १५X१८ इंच,
(महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार, मुंबई, १९७४)

'ट्रान्सम्युटेशन' तैलचित्र, ७२X७२ इंच,
राष्ट्रीय संग्रह, २०११, भारत भवन, भोपाळ

अनुक्रमणिका

बौद्ध कला से लोककला तक

ऐतिहासिक परिस्थिति और पिछड़ी जमात द्वारा
लोककला का निर्माण - प्रमोदबाबू रामटेके / ४६

निर्दोष रेखाएँ और सादृश्य - प्रमोदबाबू रामटेके / ६३

कला : अंतहीन प्रवास - प्रमोदबाबू रामटेके / ७८

कलाभिरुची - प्रमोदबाबू रामटेके / ९१

कला : एक रहस्यमय हिरा आणि कला-ध्यास - प्रमोदबाबू रामटेके / १०१

सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई

कुछ बीती यादें - प्रमोदबाबू रामटेके / ११०

पोर्ट्रेट इज ओके! - लोकनाथ यशवंत / ११७

रंगधून - जयंत गायकवाड / १२८

विदर्भातील कलासंस्कृती

(नागपूर येथे चित्रकला शिक्षणाची सुरुवात

आणि वैदर्भीय कलावंतांचे देशाच्या कलासंस्कृतीतील

भरीव योगदान) - प्रमोदबाबू रामटेके / १३४

कला आणि समाज - प्रमोदबाबू रामटेके / १४३

प्रा. प्रमोदबाबू रामटेके - प्रा. विकास जोशी / १५०

बौद्ध कला से लोककला तक

ऐतिहासिक परिस्थिति और
पिछड़ी जमात द्वारा लोककला का निर्माण

– प्रमोदबाबू रामटेके

'नागा द एनशिपंट डेयी' १९७०, जलसंग, १०X८ इंच,
खाजगी संग्रह, बिरला अकादमी कोलकाता

'असेटिक बुद्धा' तैलचित्र, १५X२० इंच, २००३

पूर्व ऐतिहासिक परिस्थिति :

बौद्ध धम्म में सभी मनुष्यमात्र, प्राणी आदि के उत्कर्ष की भावना होने से, तथा एक दूसरे से प्रेम, बंधुभाव, सदाचार, अहिंसा और स्वतंत्रता का लक्ष्य होने से वह तेजीसे, जनसामान्य, विद्वान और प्रज्ञावानों में फैलने लगा। पूरा भारतवर्ष ही बौद्धमय हो गया था। तथागत बुद्ध के शिष्यों में ९० प्रतिशत ब्राह्मण थे और उन्होंने समता का पुरस्कार किया था। बौद्ध हुए ब्राह्मणों का भी बेरहमी से कत्ल किया गया। बौद्ध राजाओं का षडयंत्र-छलकपट द्वारा खून हुआ और हिंदू राजा सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। शासनकर्ता होते ही उन्होंने फिरसे कर्मकांड, यज्ञ, आहुति, वर्णभेद, छुआछूत आदि विषमता पर आधारित समाजव्यवस्था का प्रतिपादन शुरू किया। भारत के विभिन्न प्रदेशों में सभी जगह हिंदू धर्म के प्रसार के साथ साथ ब्राह्मणों द्वारा जातिभेद फैलाया गया।

अतिशूद्रों की श्रेणी के तहत बौद्धों को उच्च जाति के मोहल्ले से काफी दूर रहने पर बाध्य किया गया। उन्हें बस्ती का मरा टोर (पशु) ढोकर ले जाना, मैला साफ करना, रास्ते की गंदगी उठाना, भीख मांग करही खाना तथा उनकी बस्ती में बनाये गये विशिष्ट कुएँ या नाले परही पानी पीना आदि कार्य मढ़ दिया गया तथा ऐसा करना अनिवार्य किया। उन्हे उच्च श्रेणी के लोगों को मिलनेवाली सभी सुख-सुविधाओ से तथा सांस्कृतिक घटनाओं में शामिल होने से बहिष्कृत रखा गया, बौद्ध भिक्षुओं का सर काटकर लानेवाले को ईनाम दिया जाता था। कुछ बौद्ध लोगोंने जंगल, पहाड और नजदीकी देशों में आश्रय लिया । हजारों बुद्ध शिल्प, चैत्य विहारों को तोडा गया। बादमें मुसलमान आक्रमणकारीयोंने हिंदू और बौद्ध दोनो के मंदिर और विहारोंको नष्ट किया। उसको मस्जिद में बदलाया गया। (संदर्भ - प्रबोधनकार ठाकरे वागमय)

ब्राह्मणोंने लेकिन बौद्धोंपर जुल्मसीतम जारी ही रखा। यह करने के लिये उन्होंने एक प्रकार का कानून ही बनाया, जिसकी परिणति 'मनुस्मृति' जैसे विषमता से भरे ग्रंथ में हुई। पेशवा काल में तो अस्पृश्यों को रास्ते पर चलते समय थूकने के लिए गले में मटका तथा कमर में झाडू बांधकर चलना पडता था।

गोरे लोगों द्वारा निग्रो को गुलाम बनाया गया लेकिन उनके स्पर्श और छाया से अपवित्र होंगे ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने कालों के स्कूल अलग किये लेकिन उन्हें विद्यार्जन से पूर्णतः रोकने का हिंदूओं जैसा प्रयत्न कभी नहीं किया और न ऐसा कानून ही बनाया।

ब्राह्मणों की बस्ती में, उनसे नीच माने गये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग रह

सकते थे। उनके साथ, कुम्हार, बढई, दर्जी जैसे काम करनेवाले लोगों को भी रहने दिया जाता था। उनसे ही वे अपनी जरूरत की चीजें बनवा लेते थे। ब्राह्मणों के साथ-साथ बाकी तीनों वर्णों के लोग भी अतिशूद्र लोगों को छूते नहीं थे। उन्हें वे अछूत कहने लगे। भीख मांगने पर दूर से उनके पास झूठन फेक देते थे। कभी उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। खाना नहीं मिलने पर, मजबूरन उन्हें मरे हुये जानवरों का मांस भक्षण करना पड़ता था। अलग-अलग प्रांतों की भाषानुसार वहाँ के ब्राह्मणोंने अछूतों को अलग-अलग नाम दिये। महाराष्ट्र तथा नजदीक के बहुत से प्रांत में उन्हें 'महार' कहकर सम्बोधित किया जाता था। कुछ लोगों को उन्होंने 'मांग' कहा तो किसी ने 'चम्हार' नाम दिया।

इस तरह बौद्धों को 'अछूत' ठहरा कर उनका पूरा इतिहास और संस्कृति मिटाने की कोशिश की। उनके जीवन से प्राथमिक जरूरतें यानी रोटी, कपड़ा और मकान भी छीना गया। हजारों साल तक यह क्रम चलने से वह गरीबी और पिछड़ेपन की जिंदगी जीने के आदी हो गये। प्रांतों और परिस्थिति के अनुरूप उनका जीवन एक अस्मिताहीन दलित व्यक्ति का हो गया। ब्राह्मणों द्वारा उन्हें बताया गया कि, 'उनका अनपढ़, गँवार, कंगाल, जीवन उनके पिछले जन्म के पाप के कारण हुआ है, भगवान के श्राप के कारण उनकी यह दुर्दशा हुयी जिसे वे सत्य समझते थे। तथा खुदको दोषी ठहराते हुये वे जीवन बसर करने लगे। इस विचार और आचार में सैकड़ों साल रहने से, वे पहले कौनसी कौम के थे, उनके वंशज कौन थे यह सब भूल गये। हिंदू धर्म के बिछाये इस तरह के उँच-नीच के जालसे अभी भी कई जातियाँ बाहर नहीं निकल पायी हैं। जंगल-पहाड़ों में रहनेवाले अन्य गरीब असहाय लोगो को भी ब्राह्मण, उच्चवर्णियों ने बहिष्कृत किया। विविध प्रांतों से बहिष्कृत किये गये तथा शूद्र कहे गये लोगों को उनके सही संस्कृति का विस्मरण होने से उन्होंने अपने अपने ढंग से भगवान को जन्म दिया। कुछ प्रतीकात्मक देवी-देवताओं का निर्माण किया। कुछ तांत्रिक चित्र बनाकर उसे वे पूजने लगे। तथागत बुद्ध का प्रतीक रहे, वटवृक्ष और पीपल वृक्ष को वंश परंपरा से चलते रहने से वे सभी जगह पूजते रहे। सिर्फ इन वृक्षों को पवित्र मानने का कारण वे भूल गये। सभी लोकसंस्कृतियाँ एक पीढी से दूसरी पीढी को अपने आप मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बौद्ध लोग फिरसे हिंदू हुये थे और हैं, वे अभी भी वटवृक्ष की पूजा करते दिखाई देते हैं।

लोककला निर्माण की शुरुआत

अस्पृश्य लोग गाँव के बाहर उनकी बस्ती में रहकर उन्हें मिलनेवाली

अनेक वस्तुओं में, जैसे पत्थर, लकड़ी, माटी, लोह आदि में अनेक प्राणी, पक्षी, जलचर, पेड़-पौधे, फूल तथा मनुष्याकृति आदि का चित्रण करते थे। उनके पास मनोरंजन का सिर्फ एकही साधन था और वह थी कला। बच्चों के खिलौने से लेकर, विविध प्रकार के माध्यम से, कलाभिव्यक्ति की जाती थी। बहुत से नये देवी-देवताओं की उन्होंने रचना की, उन्हें शिल्परूप, चित्ररूप दिया। महाराष्ट्र के कई देहातों में, गाँव के बाहर रहनेवाले अस्पृश्यों ने मरीमाय, मसोबा, मल्हारी मार्तंड, खंडोबा, नाग आदि हिंदू देवताओं से अलग देवताओं की रचना कर उसे शिल्प चित्ररूप दिया। उनकी छोटी-बड़ी प्रतीकात्मक मूर्तियाँ निर्माण की। जैसे घोड़े, हाथी, बैल, शेर, हिरण, नाग, बिच्छू, मछली आदि। ज्यादातर हर जगह, सभी प्रांतों में नागमूर्ति की पूजा, पिछडी जमात के लोगों द्वारा ही की गयी दिखायी देती है। नागवंशीय लोग तथागत बुद्ध के अनुयायी थे और उन्ही नागवंशीय लोगो के वंशज यह भारत के पिछडी जमात के लोग होने से उन सभी में नागपूजा की प्रथा है। भारत के सभी भिन्न भिन्न प्रांतों और मुल्कों में अछूतों द्वारा कला का जो उद्गम हुआ वह 'लोककला' के नाम से प्रचलित हुआ। वास्तविकता में 'लोक' शब्द काफी पुराना है। अशोक के शिलालेखों में 'अनुवत्तर सर्व लोक हिताय तथा नास्तेहि कम्पतरं सर्व लोक हिताय' के पुराने प्रयोग द्वारा लोककला का विशिष्ट अर्थ सूचित किया गया है। तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण का उपदेश लोकभाषा पाली में दिया था। संगीत, नाट्य, नृत्य आदि कलाओं का उद्गम गाँव के बाहर रहनेवाले, जंगल में बसे, गरीब-दलित समझे जानेवाले लोगों द्वारा ही हुआ। वे सभी, समयकाल के अनुसार अब अनेक धर्म, जाति और पंथों में बट गये हैं। (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सीख आदि) किन्तु वे पुराने बौद्ध धर्मीय ही थे। आदिवासी, भील, गोंड आदि के वंशज बौद्ध धर्मीयही थे। इन सभी लोगों ने एक निष्पाप सौंदर्य का निर्माण किया। उन्हें, जंगल-पहाड़ों से शहर एवं उच्च जातियों की बस्तियों में बसने नहीं दिया जाता था। इसलिये उनकी कलाओं पर बाहर से आयी हुयी कला का असर न होने से वह पूर्णरूप से भारतीय है। पिछडी जमात के लोगों द्वारा निर्मित इस लोककला के स्वयंस्फूर्त और निष्पाप सौंदर्य का प्रतिबिंब, हमें अजंता में चित्रित किये गये अलंकारयुक्त निरागस स्त्री-पुरुषों के निष्पाप भावों में, तथा पशु-पक्षी, फूल पौधों में दिखाई देता है। प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ डॉ. फ्राईड के सिद्धांत के मुताबिक मानवी इच्छा और आकांक्षा यह बहुधा सुप्त रूप से मनुष्य में कार्य करती है। उनका कहना है कि मानवशास्त्र पद्धती से विश्लेषण किया जाये तो उसका आकलन हो सकेगा। 'युग' ने इस सिद्धांत को अतिव्यापक आशय और आकार दिया। उनके शोधनुसार, तृप्त या अतृप्त मन के

प्रथितयश चित्रकार के. के. हेब्बर यांच्याकडून
महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार स्वीकारताना.
(वर्ष - १९८२)

अनुभव की कक्षा में न आनेवाला प्रांत, अथांग-असीम, सागर जैसे रहता है। 'युग' के इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति का, बाह्यतः गोचर होनेवाला मानसअंश, इस असीम मानस की तुलना में बहुतही छोटा होता है। इस सिद्धांत का स्पष्टरूप हमें लोककला के निर्माणकर्ता कलाकार तथा अभिजात अजंता कला के निर्माणकर्ता कलाकारों की अभिव्यक्ति में दिखता है, जैसे नाग, हाथी, वृषभ, हिरण का चित्रण आदि का संबंध यही अनादि भूतकाल और अनंत भविष्यकाल में रहनेवाले मानवता को घेरे रहता है।

इन कलाकारों के लोहे तथा लकड़ी के तुकड़ों द्वारा बनाये आभूषण, शरीर को गोंदना, कौड़ियों की मालाये, मोरपंख से बने आभूषण, बैलों के सिंग को सरपर बांधकर, या शेर जैसा खुद को रंगाकर, आनंद और उत्स्फूर्तता से किया हुआ नृत्य आदि का जीवन में आये हुये तमाम घटनाओं का प्रतीकात्मक रूप है। हकिकत यह है कि पिछड़ी जमात द्वारा ही कला के अनेकानेक विविध प्रकारों का संशोधन हुआ है। पत्थर, माटी से बनाये हुये उनके झोपड़ों की दिवारों पर बनाई गई कला भी उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गयी। इतना ही नहीं तो जिन प्राणियों को वे पालते थे, उनके भी शरीर पर वे चित्र निकालते थे, उन में रंग भरते थे। बैल, गाय, भैंसा आदि पशु के बालों को उनकी कल्पना के मुताबिक वे उस्तरे से साफ करते और कुछ जगह बालों को छोड़कर, अलग अलग प्रकार की नक्षी बनाते थे। तथा चित्ररूप निर्माण करते थे। शहर में बसे हुये और जो लोग गाय, बैल आदि पशु पालते हैं, वे पशुओं पर इस तरह की नक्षीकला आज भी करते हैं। यह संबंध उनकी पुरानी संस्कृति से जुड़ा है। खुद के शरीर पर भी वे चित्र निकालते थे। शरीर को गोंदकर वे अपना नग्न शरीर अलंकारयुक्त बनाने की कोशिश करते। स्त्रियों में यह प्रकार ज्यादा था। अजंता में बनाये गये स्त्रियों के चित्रों में उसे अनेक आभूषणों से युक्त दिखाया गया है। शरीर नग्न होते हुये भी, उस में वासना का नामोनिशान नहीं होता था। उन्होंने अनेक प्रकार के चित्र, विचित्र प्राणी और पक्षियों के मुखौटे तैयार किये। अजंता में चित्रित काली रानी, का संबंध पुरातन भारत के काले वर्ण की जमात से, नाग लोगों के उज्ज्वल सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ा है।

लोककला का प्रभाव

भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले और पश्चात भी कई समाजसुधारकों द्वारा तथा तत्कालीन सरकारद्वारा दलित, पीडित जाति के सुधार का प्रयत्न शुरू

होने से बहुतसे दलित-अछूत, शहरों में बसने लगे। शहरों में आने पर भी उनको सवणों की बस्ती के पास नहीं रहने दिया जाता था। उनको सवणों की बस्ती से दूरही अपनी बस्ती बसानी पडी। देहात में चल रहे उनके अजिबोगरीब उत्सव, यहाँ भी वे मनाने लगे। इन उत्सवों में और सवणों के उत्सवों में काफी फर्क था। बहुतसी लोककथाएँ या जीवन के प्रसंगों से प्रेरणा लेकर वे उनके त्योहार मनाने लगे। इन कलाकारों में वाद्य संगीत में निपुण कलाकार भी थे। उनके ही द्वारा बनाये गये वाद्यों से वे संगीत का आविष्कार करते थे। इसलिये उनकी एक अलग पहचान सवणों में हुयी, उन कलाकारों का आकर्षण काफी बढ़ने लगा। उनको कुछ भेंट या पैसा देकर उदारमतवादी लोगोंद्वारा कही कहीं बुलाया जाने लगा। कुछ तथाकथित, उच्च जाति के लोग जिन्हे अछूतों के वाद्य, संगीत, कला, नृत्यों ने मोह लिया था, छुआछूत मानते हुये भी दलित अछूतों के पास गायन-वादन सीखने जाते थे। सवणों में जो कलाकार थे उन्होंने भी इन कलाकारों के पास आना जाना शुरू किया। उन्हें गुरू बनाया। पिछडी जमात के लोगों द्वारा आविष्कृत वाद्यों में सुधार हुआ और उन्नत वाद्यों का राग-रागों का आविष्कार हुआ। पुंगी, ढोल, नगाडा, तराशे, पोंगा, सारंगी, किंगरी, डमरू, डफली, झांज, बीन, बांसरी आदि में से कुछ नये वाद्य बना लिये गये और तबला, पेटी, शहनाई आदि का जन्म हुआ।

जगप्रसिद्ध बौद्ध विद्यापीठ नालंदा में ललित कला की एक स्वतंत्र शाखा थी। देश-विदेश के विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिये यहा आते थे। उस वक्त के राजा महाराजाओं में और महान बौद्ध भिक्षुओं में भी अनेक कलापूर्ण गुण थे, कला की रुचि थी तथा कलाकारों की वे बहुत इज्जत करते थे। महान बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष का नाम धम्म क्षेत्र में साथ-साथ कला में भी प्रसिद्ध था। सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क और सम्राट हर्षवर्धन आदि के बौद्ध काल में कई प्रकार की शिल्पकला, वास्तुकला, चित्रकला का निर्माण भारत के लगभग सभी प्रांतों में हुआ। तथागत बुद्ध को स्वयं ८८ कलाओं का ज्ञान था। और वे उनमें पारंगत थे। जिस में चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला, लेखनकला, टेक्सटाइल, युद्धकला आदि भी है। इसका उल्लेख 'ललित विस्तार, नामक पहिली शताब्दी से पूर्व निर्मित बौद्ध ग्रंथ में है। उसी प्रकार गौतम बुद्ध का व्यक्तिचित्र उनके जीवन में ही राजा बिंबीसार के दरबारी चित्रकार ने साकार किया था। यह 'दिव्यवदन' नामक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है।

इतिहास को जैसा जैसा मोड मिलता गया और हिंदुओं की उच-नीच की

भावना जब-जब बढ़ती गयी, तीव्र हुयी, तब-तब अस्पृश्यों को हर तरह से हटाने का प्रयत्न बड़ी तादात में होने लगा। वर्णाश्रम के मुताबिक ब्राह्मणों का काम पूजापाठ, यज्ञ-याग करना तथा धार्मिक ज्ञान देना यह था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था तथा वैश्यों को आर्थिक प्राप्ति के लिए व्यापार करना था। इन्हें कलाकृती का निर्माण करने पत्थरों को तराशने का मेहनती काम, तथा लकड़ी तोड़ना, छिलकर मूर्ति को साकार करने के लिए दिनरात लगे रहने जैसा काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक जगह बैठे यह सब मिलने से मतलब था। इसलिए तीनों वर्णों के लिए घर, महल, मंदिरों में पत्थर, लकड़ी आदि जैसे माध्यम में कलाविष्कार करने का सृजनात्मक तथा मेहनती काम पिछड़ी जमात के लोगही करते थे। बौद्धों में और उसके बाद कहे गये अस्पृश्य, पिछड़ी जमात में कलात्मक अभिव्यक्ति, चरम सीमा पर पहुंची देख ब्राह्मणों ने चित्र, शिल्प, वाद्य, संगीत, नाट्य, नृत्य आदि कलायें नीच दर्जे की है और उसे साकार करनेवाला नीच है, शूद्र है यह प्रचार शुरू किया। स्त्रियों को तो यह कला सिखानीही नहीं चाहिये, यह मनुस्मृति में लिखा है। इन कलाओं को जाननेवाले से दूर रहने के आदेश दिये गये। कुछ विशिष्ट समयपर उन्हें हिंदुओं द्वारा वाद्य बजाने के लिए बुलाया जाता था, जैसे किसी हिंदू की मृत्यू हुयी, तो उसके शव के आगे आगे पुंगी, तराशा बजाकर शमशान भूमि तक वे चलते थे, आज भी कहीं कहीं यह प्रथा दिखाई देती है।

अछूतों से वाद्य, संगीत, नृत्य आदि का ज्ञान लेकर उन्हें फिरसे नीच श्रेणी का कहकर उच्च वर्णियोंने इस कला को अपने आप में सीमित रखा और खुद को ही महान संगीतज्ञ घोषित किया। संगीत में काफी प्रयोग हुये तथा अछूतों को फिरसे इस कला की साधना करने पर बंदी लायी गयी। शादी ब्याह में भी उन्हें संगीत द्वारा आनंद व्यक्त करने में बाधा डाली जाने लगी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अस्पृश्य आदि पिछड़ी जातियों को पढाने से इन्कार कर दिया मुगल मुस्लिमों के संगीतकार, नृत्यकार, गायक आदि ने भी उन्हें पढाने से इन्कार किया। जिन लोक कलाकारों द्वारा इन कलाओं का जन्म हुआ, उनके आगे आने के सभी द्वार बंद किये गये। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने और उच्च वर्ण में जन्म लेने से उन्होंने इस कला को खुद का आविष्कार कहा और अपनी हिमाकत घोषित की। वे खुद लिखना-पढना जानते थे तथा भगवान द्वारा एक स्वतंत्र पाँचवा वेद 'नाट्यवेद' का निर्माण किया गया आदि मनगढंत किस्से लिखे गये। अछूतों को तो लिखने-पढने की मनाई थी ही, तो इस कपोलकल्पित बातों को वे समझने में

सर्वथा असमर्थ रहे। संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्र, शिल्प आदि को उन्होंने अपनी नीजी मिलकीयत समझा। इन अत्याचारों का परिणाम यह हुआ की, कला के क्षेत्र में नीची जाती के लोग नहीं के बराबर है। मुसलमान लोग हिंदुओं को पढाते लेकिन अछूतों को नहीं। आज राष्ट्रीय तथा विश्वस्तर पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित बड़े गुलाम अलीखाँ, पंडित रविशंकर, किशोरी आमोणकर आदि उच्चवर्णियों के नाम संगीत कला से जुड़े है। नृत्य कला से भी काफी नाम जुड़े हैं। लेकिन अछूतों में प्रतिभा होने पर भी वे छुआछूत के कारण आगे नहीं आ सके। महाराष्ट्र में दलित कलाकारों, संगीत का शौक कव्वाली गाकर पूरा किया। उनमें नागोराव पाटणकर, गोविंद माशिलकर, कृष्णा शिंदे, विठ्ठल शिंदे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आर्थिक स्थिती से बहुतही कमजोर होने एवं कला का शौक काफी महंगा होने के कारण और खास तौर से छुआछूत की भावना के कारण उन्हें आगे आने से रोका गया। जिन अछूतोंने हिंदू धर्म के छुआछूत से तंग आकर इस्लाम या ईसाई मजहब अपनाया उन्हें आगे आने में हिंदुओंने कोई रुकावट नहीं डाली। हिंदू पुराण, रामायण, महाभारत के द्वारा ब्राह्मणोंने विद्या और कला से पिछड़ी जाति के लोगो को दूर रखा। इसके उदाहरण है एकलव्य, कर्ण आदि को शूद्र कहकर अपमानित किया गया और धनुर्विद्या की कला को ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाने से इन्कार किया। राम द्वारा, शंबुक नामक शूद्र का सीर छांटा गया। उसका दोष यह था की शूद्र होने पर भी वह तपश्चर्या करने बैठा। आज भी यह सिलसिला नये ढंग से जारी है।

लोककला का जब नागरी कला में रूपांतरण हुआ, तो पुरानी और नवकला के मिश्रण से कला का नया रूप भी सामने आने लगा। बैलों का पोला, दशहरा आदि त्योहारों के समय बैल, भैसा, एडका आदि प्राणियों को सजाकर उनकी टक्कर का खेल देखने सभी उच्चवर्णिय आने लगे। उन्हें भी इस आकर्षण ने खिंच लिया। सपेरों का संगीत और नृत्य, मुर्गों की लडाई, बैलगाडी रेस आदि पिछड़ी जाति द्वारा आविष्कृत खेल देखने के लिए बडी भीड होने लगी। ब्राह्मणों से नीच समझे जानेवाली शूद्रों की अनेक जातियों ने इन खेलों को अपनाया। अस्पृश्य तो अपना इतिहास पूर्ण रूप से भूल गये थे। उन्होंने शहर में आकर उनकी ग्रामदेवी देवताओं की स्थापना हिंदू तौर-तरीकों से करना शुरू की। हिंदुओं द्वारा उनके मंदिरों में अस्पृश्यों को प्रवेश निषिद्ध होने के बावजूद भी अस्पृश्य खुद को हिंदूही समझने लगे। दिवाली, होली आदि त्योहार भी वे मनाने लगे। शादी-ब्याह में भी कुछ नयापन आया। घरको मालामिट्टी का सफेद रंग देकर कही गोबर से पुताई करके उसपर शेर, हिरन, बैल घोडा आदि प्राणियों के चित्र वे बनाते थे,

पत्ती, फूल, पौधे, नाग तथा बिच्छू का भी चित्रण करते थे। चित्रों को गेरुआ या काली मिट्टी के रंगों से रंगाया जाता था। दुल्हा-दुल्हन को हल्दी से रंगाना तथा मेहंदी से उनके हात-पाँव पर नक्काशी की जाती थी। इस तरह लडका, लडकी को सजाया जाता था। इन रस्मों का प्रभाव उच्चवर्णियों पर भी पड़ा। आज जो हल्दी रस्म और मेहंदी से हातपाँव पर नक्काशी की जाती है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति लोककला की ही देन है। हिंदू देवी-देवताओं के मंदिरों में जाने से उन्हें रोका जाता था। अत-एवं लोहा, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कागज द्वारा वे अनेक छोटी-मोटी मूर्तियाँ बनाते थे। नाग मूर्ति को तो वे पहले से ही पूजते थे। तथा देवी देवताओं को चढ़ाने हेतु वे मिट्टी के घोड़े-बैल बनाते थे। कागज के रथ तथा शेर, बैल के मिट्टी के शिल्प बनाकर वे उसकी पूजा करते थे। लोहे का बना बड़ा त्रिशूल जमीन में गाड़कर पत्थर पर नाग की आकृति बनाकर मोटे लिंग पिंड के आकार के पत्थरों को उसके साथ रखकर तथा सजाकर उसे कुमकुम, गुलाल, बुका, सिंदूर, बेलफुल आदि चढ़ाकर पूजा जाता था।

लोककला का आविष्कार

महाराष्ट्र में कई जगह नीच समझे जानेवाले लोगों ने नई कला का आविष्कार किया। इन में नंदी बैलवाले, डोंबारी, जरीमरी, वाघ्यामुरळी, कडक लक्ष्मी, वासुदेव, पोतराज आदि प्रकार दिखते हैं। समय के साथ-साथ इसका नया नया रूप भारत के अनेक प्रदेशों में विकसित हुआ। देहात के किसान, जंगल, पहाड़ों में रहनेवाले आदिवासी, भटके हुये लोग जहाँ-तहाँ फैल चुके थे। अत एवं कुछ जातियाँ बन गयीं। उदाहरण के लिए मराठा, तेली, कुनबी, तांबोडी जीन का वंश महार वंश से भिन्न नहीं था। फिर भी वे एक दुसरे को अंजान होने से पहचान न सके और भिन्न हुये। इन कई जातियों के लोग भक्ति मार्ग पर चलने लगे। भजन-कीर्तन में पिछड़ी जाती के लोग आगे आये। इस भक्ति संगीत के माध्यम द्वारा काफी दलित संतोने जातिव्यवस्था तथा छुआछूत की कुप्रथा पर तीव्र आघात किये। महामानव बुद्ध के (जिन्हें वे पुंडलिक कहते थे) प्रज्ञा, शील, करुणा, अहिंसा, शांति, भाईचारे का उपदेश देकर जनजागरण का प्रयास किया। ये संत लोग हमेशा ध्यान में ही रहते थे। और काव्यों द्वारा जनजागरण करते थे। जनसामान्य पर उनके बढ़ते प्रभावों को, ब्राह्मण, पंडे बर्दाश्त नहीं कर पाये और कई संतों का उन्होंने कूटनीति द्वारा खून कर दिया।

संगीत, नाट्य, चित्र या शिल्पकला हो, कला की यह प्रकृति होती है कि वह नित्य नया रूप धारण करती रहती है और नवकला का निर्माण होता है।

तथापि उन सभी कलाओं का पूर्व आरंभस्थान लोककला ही है। भारत के प्रख्यात कलाकारों ने भी उनकी अभिव्यक्ति के लिये प्राचीन लोककला से प्रेरणा लेकर कला आविष्कार किया है। लोककला की छाप उनके चित्रशिल्पों पर स्पष्ट रूप से अंकित हुयी है। जगप्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ने, निग्रो आर्ट से प्रेरणा लेकर चित्र, शिल्प बनाए। पॉल क्ली के चित्रों पर भी वहाँ के लोककला का प्रभाव दिखाई देता है। भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार, चित्रकार जैसे जामिनी रॉय, बंदीनारायण, ए. ए. अलमेलकर, नंदगोपाल, जानकीराम आदि ने भी खुद की कला आविष्कार के लिये लोककला का आधार लिया। कवि और चित्रकार रवींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल आदि ने अपने चित्रों में पिछड़ी जमात के लोगों के चेहरे, उनकी निरागसता को चित्रित किया है। लोककला से प्रेरणा लेकर कई चित्रकारोंने अपनी स्वतंत्र शैली को जन्म दिया है। लोककला को जीवित रखने के लिये भारत में लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने का कार्य चल रहा है। लोकनृत्य, लोकनाट्य, लोकसंगीत आदि के कार्यक्रम देश विदेश में हो रहे हैं। कुछ अमीर उच्चवर्णीय लोग लोककला के चित्रकारों, शिल्पकारों द्वारा निर्माण की गयी कला को, सस्ते दामों पर खरीदकर ऊँची किमतों से देश विदेश में बेचकर अपने महल खडे कर रहे हैं।

कलाकारों का उपयोग खुद के शौक और स्वार्थ के लिये इसके पहले भी किया गया, यह इतिहास द्वारा पता चलता है। मिस्र की कला के निर्माण में, वहाँ के सम्राटों का ऐश्वर्य खुद को भगवान का रूप समझना तथा मृत्यु के पश्चात जीवन है आदि धार्मिक, ऐहिक विषयों को लेकर आविष्कार हुआ। ईसाई कला का उद्देश प्रभू यीशू के जीवनदर्शन, उनके चमत्कार, उनके शिष्य, तथा स्वर्ग-नर्क की कल्पना को साकार करना था। भारत में निर्माण हुयी लघुचित्र कला शैली अपनेआप में अद्वितीय है। मुगल लघुचित्रकला की निर्मिती, मुगल राजाओं का ऐश्वर्य, उनका बडप्पन, शौक, दरबार की शानशौकत, नृत्यगान, युद्ध और शिकार आदि उद्देश से हुयी। राजस्थान और कांगडा कला में हमें उस समय के राजाओं के चित्र, दरबारदृश्य, निसर्गदृश्य, देवी-देवताओं के युद्ध, राधाकृष्ण की क्रीडा, विष्णु अवतारों का चित्रण, त्योहार, जनजीवन, मैथुन क्रीडा में व्यस्त राजा-रानीयों का चित्रण भी दिखता है। इन सभी कलाकृतियों में सामान्य दिखनेवाली बात यह है कि, वहाँ उनके राजाओं का वैभव और धर्म का इतिहास ही चित्रों द्वारा बताया गया है। मानव कल्याण हेतु कोई आविष्कार वहाँ दिखता नहीं।

कलाद्वारा सद्गुण की शिक्षा

‘दुनियाँ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शील, सदाचार से पेश आये’ इस विषय को मद्देनजर रखते हुए महान कलाकृतिओं का निर्माण बौद्ध कालखंड में हुआ। सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क और सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान बौद्ध राजाओं ने खुद का बड़प्पन या ऐश्वर्य दिखाने हेतु कलाकृतियों का निर्माण करने हेतु कलाकारों को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिये और पूरे विश्व में अमन और शांति का प्रसार हो, इस पवित्र और उदात्त भावनासे, कला निर्मिति के लिए कलाकारों को आमंत्रित किया। मनुष्य कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कलाद्वारा सद्गुण की शिक्षा का प्रसार करने का महान कार्य बौद्ध राजाओं के अलावा दुनिया के किसी भी अन्य धर्मीय राजा ने नहीं किया।

हजारों स्तंभ और शिलाओं पर तथागत भगवान बुद्ध के मनुष्यमात्र के कल्याण का संदेश लिखा गया। हजारों चैत्य, विहार और स्तूपों पर पक्षी, प्राणी, फूल-पौधे आदि का अद्वितीय अद्भुत चित्रांकन करके कलाकारों ने लोगों को पल्लवित किया। मनुष्याकृति के चित्रांकन में कहीं भी ओछापन, वासना का स्पर्श होता नहीं दिखता। कला की ऐसी मिसाल दुनियाँ में कहीं भी नहीं मिलती। तथागत बुद्ध का त्यागमय जीवन और मनुष्य को सभी विकारों से, पापों से दूर करने के लिए जीवन के अंत तक दिये गये उनके उपदेश दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिये उन महान कलाकारों ने महान और विशाल कलाकृति का निर्माण किया। इन कलाकृतियों में नैतिक और प्रज्ञात्मक सौंदर्य की अनुभूती सहजता से होती हैं। ‘प्लेटो’ के सिद्धांत के अनुसार सौंदर्य के चार स्तर हैं। - १) शारीरिक सौंदर्य २) मानसिक सौंदर्य (चेतना का सौंदर्य) ३) नैतिक सौंदर्य (नियम और मर्यादा का सौंदर्य) ४) प्रज्ञा का सौंदर्य है। प्लेटोने कहा कि, प्रज्ञात्मक सौंदर्यही निरपेक्ष और चरम सौंदर्य है, प्रकाशरूप है और आत्म चैतन्य का प्रतीक है। इस सिद्धांत पर प्रज्ञात्मक सौंदर्य की उच्चतम कोटि में बौद्ध कला की गणना होती है। इसी वजह से दुनिया के कला इतिहास में बौद्ध चित्र तथा शिल्प-विशालता के अत्यंत उच्च शिखर पर है।

हजारों स्तूप, चैत्यविहार तथा उनके चित्रित चित्र, शिल्प तथा शिलालेखों द्वारा और बौद्ध धर्मग्रंथों से हमारे महान संस्कृति के दर्शन होते हैं। किंतु जो अलग अलग देश के हैं उन सभी को हमारे भारत के अत्युच्च संस्कृति के दर्शन

चित्रकला और शिल्पकला द्वारा ही होते हैं।

विश्वभर में बुद्धप्रतिमा का एक वैशिष्ट्यपूर्ण आकर्षण है। कलाकार भी इस से अछूत नहीं। कला को अपना दैवत और सौंदर्यरूप समझनेवाले देश-विदेश के कलाकार बुद्धप्रतिमा और बुद्ध के आदर्शों को लेकर कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं। धर्म, पंथ, जात-पात, वर्णभेद से मुक्त होकर स्वच्छंदता से मानवता, नैतिकताही सर्वोच्च धर्म समझनेवाले बुद्धप्रतिमा को, उनके विचारों को कलाकृति का अप्रतिम रूप दे रहे हैं। देश-विदेश के आर्ट गैलरी तथा म्यूजियम में वह प्रदर्शित करके एक प्रकार से समाजप्रबोधनही कर रहे हैं।

कलादृष्टि रखनेवाले अनेक क्षेत्र के धनी-मानी और कलारसिक महानुभावों ने लोककला के चित्रकार-शिल्पकारों को आर्थिक सहयोग करने की नितांत आवश्यकता है। तभी अभिजात कला में और आज के कलाकारों द्वारा निर्माण होनेवाली नवकला में समन्वय पैदा हो सकेगा।

– भारत अश्वघोष

नई दिल्ली-१९९४

