Celebrating Art and Culture: Highlights from the Monthly Art Symposium at ‘Kala Sankul’

The monthly art symposium organized by Sanskar Bharati at its central office, ‘Kala Sankul,’ on Sunday, December 29, 2024, was a resounding success. This cultural gathering celebrated the diverse aspects of Indian art and culture, making it a perfect blend of education.

The symposium’s highlight was the keynote address by the esteemed art critic and cultural activist, Shri Arvind Ojha Ji. His insightful discourse on *“Indian Artistic Traditions and Contemporary Art Trends”* captivated the audience. Shri Ojha eloquently explained how all art forms are interconnected and serve as powerful carriers of knowledge. He emphasized that art enhances the quality of life, restores balance during times of disruption, and brings a sense of purpose and justification to human existence. He also pointed out that

conveying knowledge through art has always been an effective method of reaching society. Shri Ojha’s remark that beauty and morality have always been closely aligned in our traditions struck a deep chord with the attendees.

Adding to the charm of the event were mesmerizing stage performances. Yajyata Gaba Ji’s group delivered a soul-stirring sitar recital, while Niharika Safaya and her troupe presented a vibrant dance ballet. Both performances were met with overwhelming appreciation from the assembled art connoisseurs, leaving an indelible impression.

The event attracted several prominent artists, art teachers, and a large number of art enthusiasts from across Delhi-NCR. The program was seamlessly hosted by Garima Rani, and a heartfelt vote of thanks was delivered by Vishwadeep, acknowledging the efforts of all contributors.

The success of the event was made possible by the collective efforts of numerous dedicated individuals, including Raj Upadhyay, Shyam Kumar, Pradeep Pathak, Raman Kumar, Anchal Kumari, Tarushi, Anjali Kumari, Sakshi Sharma, Saurabh Kumar, Harshit Kumar, Raman Kumar, Brajesh Vishwakarma, and Satyam Kumar. Special recognition was given to the ‘Kala Sankul’ management team, led by Digvijay Pandey, Mrityunjay Kumar, and Sushank, for their impeccable organization and coordination.

This symposium was not only a celebration of artistic excellence but also an inspiration for artists and cultural enthusiasts alike. By fostering greater awareness and appreciation for the arts, the event reinforced the enduring relevance of India’s artistic heritage in contemporary times.

An Enriching Discussion on Indian Folk Theatre Tradition at Sanskar Bharati's Monthly Symposium

The monthly seminar organized at Sanskar Bharti's central office 'Kala Sankul' in New Delhi proved to be a memorable occasion for art and culture lovers. In this year's event, renowned theatre artist and Sangeet Natak Academy Award winner Shri Lokendra Trivedi presented his views on the topic "Our rich theatre-music tradition woven in folk theatre and its use in the present times".

The programe began with lighting of lamps and the motto song of Sanskar Bharti. On this occasion, along with the team of Sanskar Bharti, many senior litterateurs, theatre artists and artists of the city were present. Prominent guests included former Secretary of Hindi Academy, Delhi, Hari Suman Bisht, senior theatre artist J.P. Singh, Nisha Trivedi, renowned Chhau Guru Sapan Acharya, Suresh Shetty, Vashisht Upadhyay,

Bhupesh Joshi and many other eminent names.

Lokendra Trivedi’s lecture organized in the monthly seminar of Sanskar Bharati was an excellent effort to highlight the depth of Indian folk theatre tradition and its rich cultural heritage. Trivedi discussed his topic “Our rich theatre-music tradition woven in folk theatre and its use in present times” in a very simple, effective and factual manner.

His lecture style not only brought forth the features of folk theatre like Nautanki, Yakshagana, Bhavai, Tamasha, but also explained the relevance of these genres in the perspective of the new age. He stressed the need to preserve these ancient genres in the technological age and explained how connecting the new generation to them is the need of the hour.

The most notable part of the programme was that he raised the issue of making the collection of folk theatre available to the general public at the government and non-government level. This suggestion can be an important step towards preserving the Indian cultural heritage and taking it to new heights.

The Q&A session in the seminar made the dialogue between the audience and the lecturer more effective. The management, conduct and participation of the program show that Sanskar Bharti is not only a pioneer in the promotion of Indian art and culture, but is also active in connecting it with the new generation.

The seminar was conducted very effectively by Garima Rani. The contribution of “Kala Sankul” arrangements in-charge Mr. Digvijay Pandey, coordinator of the dance music seminar Shruti Sinha, co-convenor Vishwadeep, guide senior theatre artist Shyam Kumar and Raj Upadhyay was especially commendable in the success of the program. Apart from this, Harshit, Brajesh, Vijendra, Satyam and Shivam also played an important role in making the event successful.

In the end, the theatre seminar coordinator Mr. Kuldeep Sharma

presented the vote of thanks. This event proved to be inspirational and informative for Indian folk art and theatre lovers. Such initiatives will definitely help in preserving and enriching our cultural heritage.

Folk Dances of India: Kolkali

Kolkali is performed to magnify the occasions of joy and happiness. During the paddy harvest season in the Malabar Belt, Kolkali is performed by groups with all the pomp and show. The dance form is all-inclusive with participants being from all the castes, creeds and religions.

सीता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दृश्य पर आधारित नृत्य

व्याख्यानों की खोज में लिप्त है, इस प्रकार अपने नृत्य के माध्यम से, खुद के लिए और दर्शकों के लिए आत्मा को हिला देती है। श्रुति आयाम नृत्य समूह का अभिन्न हिस्सा है और उन्होंने कई समूह अभिनय में उत्साही भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण स्टेज पर अनुभव प्राप्त किया है। उनकी प्रतिभाशाली भूमिका ऐम्बियंट में एक नए व्याख्यान के साथ वनराज की अद्वितीय सीता की चित्रण करती है, जो एपिक का एक नया व्याख्यान है।

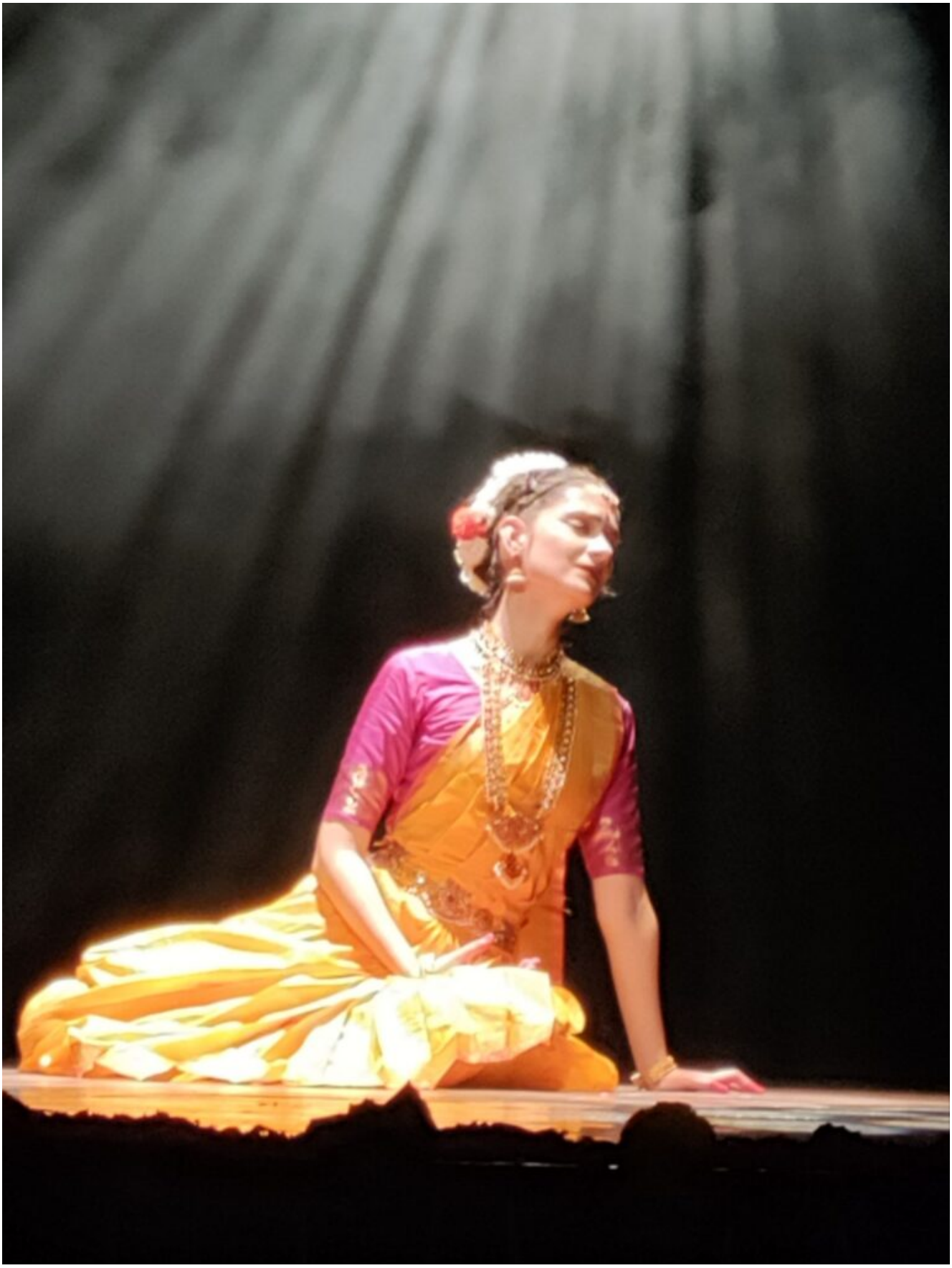
VAIDEHI-Shruti Verma’s Rendition of Pivotal Scenes from Sita’s World

Sindhu Mishra’s Aayam presents VAIDEHI: Sita’s World in Tulsidas Ramayana

This rendition offers a fresh perspective on the Ramayana, focusing on pivotal scenes from Sita’s viewpoint—a rare approach. The choreography and concept, curated by Guru Smt. Sindhu Mishra, provide a captivating retelling of this timeless epic. Shruti Verma, a senior disciple under Guru Smt. Sindhu Mishra’s guidance, displays a profound dedication to Bharatanatyam, infusing passion and determination into her pursuit.

The Visionary ***Guru Smt. Sindhu Mishra***

Shruti’s performance brings every aspect of body and soul to life. Bharatanatyam, as an art form, embodies the essence of the world around us. It encapsulates the movements of trees, flowers, breeze, birds, animals, and all living beings, enabling the dancer to communicate with both the external and internal worlds. This synergy between Bharatanatyam, nature, and self-expression goes beyond mere aesthetics, delving into profound narratives such as the Ramcharitmanas, vividly portrayed through the dancer’s solo performance.



Agony in imprisonment

Shruti embodies a spark of vibrant, contemporary creativity. Supported by her unwavering Guru, she explores modern

interpretations of this traditional art form, crafting soul-stirring experiences through her dance, both for herself and her audience.

A vital member of the Aayam dance troupe, Shruti has amassed significant on-stage experience through enthusiastic participation in numerous group performances. Her portrayal of the iconic Sita in Aayam's thematic production, *Vaidehi*, breathes new life into the character, offering a fresh interpretation of the epic narrative.

Shruti's dance is a harmonious blend of exuberant joy and profound emotion, channeling grace and divinity with each movement. Alongside her Bharatanatyam training, Shruti is currently pursuing a Bachelor's in engineering, exemplifying a balance between tradition and modernity in her artistic journey.

Performance Highlights:

Each segment of *Vaidehi* encapsulates the essence of Bharatanatyam, blending intricate footwork, expressive gestures, and emotive storytelling to transport the audience into the heart of the Ramayana's narrative, offering a fresh perspective on timeless tales.

● **Shri Ram Chandra Kripalu Bhajman:**The performance starts with Shri Ram Chandra Kripalu Bhajman – a well-knownbhakti piece on Lord Ram. Written by Saint Tulsidas, this profound poetry expresses a deep admiration for Lord Ram's awe-inspiring and beautiful characteristics. With each verse overflowing with adoration and humility, the piece exalts his divine magnificence.

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□-□□ □□□□□□ ◌□□
□□-□□□-□□□□ □□□-□□□ □□-□□□ □□-□□□□□□□□◌□
Set to Ragam Sindhu Bhairavi (□□□ □□ □□ ◌□□□□□□) and Talam Misra Chapu (□□ □□□ □□□)◌□
Sung on stage by Shri G. Elangovan

● **Varnam**: This was the longest and most elaborate segment consisting of jathis (rhythmic patterns) and abhinaya. The poetry is taken from Baal Kand of Tulsidas' Ramcharitmanas. In the narrative, Sita finds herself deeply captivated by Ram's beauty upon seeing him in the gardens of Mithila, but soon grows dejected as she worries about him not being able to break Pinaak, Shiva's bow. She heads to Devi Bhavani's temple, expressing her devotion and humility through prayers and offerings. Devi, moved by Sita's sincerity, bestows upon her a divine blessing,assuring her that her heart's desire will be fulfilled, and she will have the one she adores as a beloved bridegroom.This moment marks a turning point in Sita's journey, where her faith and devotion are rewarded with the promise of divine intervention in her love story with Ram.

Set to Ragam Bageshri (□□□ □□□□□□□□) and Talamaalika consisting of Chatusra Ekam (□□□□□□ □□□) and Misra Chapu Taal (□□ □□□ □□□)◌□ Composed and sung by Shri Nitin Sharma

● **Padam:** "Suno Kapi " is a pure abhinaya piece, based on the poetry of Surdas. The Padam depicts an emotional moment from epic Ramayana – when Hanuman reaches Ashok Vatika and gives Ram's ring to Sita. In the confinement of Ravana, Sita, an incomparable beauty and an epitome of dedication, self-sacrifice, courage and purity, has turned into a picture of grief. In his inimical style, Surdas's rendition of Sita diverges from her typical portrayal, highlighting her sarcasm amidst despair, showcasing a spectrum of emotions—from disillusionment to profound suffering and emotional anguish due to her prolonged separation from Ram.

□□□ ◌□□□□ □□□□□□ ◌□□ □□□□□
Set to Ragam Sarangi and Talam Adi
Composed and sung by Shri Nitin Sharma

● **Thillana:** This is a rhythmic piece in carnatic music that is generally performed at the end of the repertoire. Thillana uses Tala phrases in the Pallavi, Anupallavi and lyrics in the

Charnam. The Charanam of this thillana honors Shri Ram, the valiant son of Dashrath renowned for vanquishing Ravana and reuniting with Sita, and revered as the master of Hanuman.

Set to Ragam Bhimpilasi (राग भीमपि लासी) and
Triputa Taal (त्रि पटु ताल) in Khanda Jaati (खडं जाति) Composed by Guru Govind Rajan Sung on stage by Shri G. Elangovan

Curtain Raiser: Based on Ramcharitmanas Aayam will present VAIDEHI this week

Shruti Verma

Aayam presents “Vaidehi,” offering a new voice to Sita. Aayam, a dedicated institute promoting the age-old tradition of Bharatanatyam, based in Delhi, will showcase a unique presentation of the magnum opus of Saint Tulsidas – Ramcharitmanas.

File Photo of Guru Sindhu Mishra as a dancer

Conceived and choreographed by Guru Smt. Sindhu Mishra, the aim is to bring out a creative spin on the Ramayana and explore the love and virtue of Sita. Shruti Verma, a senior disciple of Guru Sindhu Mishra, will present this unique storytelling through her honed skills within the vocabulary of Bharatanatyam. The performance, scheduled for 6 pm on April 20th at LTG Auditorium in New Delhi, will mark Shruti’s debut solo performance. It promises to be a fine blend of talent, tradition, and artistic innovation.

The performance will include a distinguished live orchestra, with Shri G Elangovan on Carnatic vocals and flute, Shri Nitin Sharma on Hindustani vocals, Shri Sachin Sharma on the tabla, and Dr. Ramamurthy Kesavan on the mridangam. Nattuvangam will be by Guru Smt. Sindhu Mishra. Shruti Verma, a committed dancer and an undergraduate in computer science, has been

performing with her troupe at major festivals and stages, promising to be a passionate and bright dancer. She will portray the myriad perspectives and emotions of Sita, all culminating in her undying, steadfast love for Lord Rama, bringing out colors from the Ramcharitmanas that were previously unknown.

Guru Smt. Mishra distinguished herself as a performer in the classical milieu under the guidance of eminent Gurus Shri KN Dakshinamoorthy, Shri KJ Govindarajan, and Smt. Kamalini Dutt. She emerged as a choreographer with a unique and compelling style and played a vital role in conceiving, organizing, and choreographing high-profile events and festivals across the country. The recipient of awards and fellowships from the central and state governments, she is also the founder of Aayam, a cultural society that has nurtured a new generation of not just dancers but artists.

Divine Evening of Music and Dance at ‘Shakti Mahapith’ Kamakshya’

The time was just evening, the place was the courtyard of *Shakti Mahapith Kamakshya*, and the air was filled with the *Shabda Brahma* created by Pandit Ram Kumar Mallick and his team. Pandit Mallick ji, a Padmashree awardee for his contribution to the Darbhanga Gharana of Dhrupad, orchestrated the musical tapestry. The architect of that great moment was Sangeet Natak Akademi, which initiated a festival of Music and Dance titled '*Shakti*', set to resonate across all the *Shaktipiths* of India. This was the inaugural event of this series.

Listening to Dhrupad by Mallick Ji live is a rare artistic experience, and Sangeet Natak Akademi receives heartfelt gratitude from the audience for curating such a program in Guwahati. Dhrupad, a genre of Indian classical music, is practiced by a select few artists, and public recitals are comparably infrequent. Pandit Ram Kumar Mallick, renowned in this field, is one of the prime representatives of the Darbhanga Gharana. In this concert, he was accompanied by Dr. Samit Kumar Mallick on vocal and Mr. Rishi Shankar Upadhay on

Pakhwaj.

Pandit Ram Kumar Mallick

In this concert, Pandit Mallick performed Aalap and Chautal in Raag Yaman and a Durga Vandana 'Jaya Mangala Sarba Mangal Kar Nihari'. His baritone voice, infused with the ritualistic sensitivity of prayer, transcended the earthly realm, captivating the audience. The melodious utilization of Gauhar Vani and Khandar Vani was evident in his singing. Alongside his gorgeous vocal delivery, the harmonious blend of detailed Aalap, Meed, Gamak, intricate rhythmic patterns, clear pronunciation of Bandish's verses, and other layakari, made his recital an extraordinary auditory experience. His rendition of Durga Vandana paid homage to the *Shaktipith*, his voice echoing the strength and aesthetic beauty akin to a philosophical interpretation of a forceful waterfall on a hill, retaining its melodious appeal even after it falls on the ground. Pandit Ram Kumar Mallick's performance elevated the recital into a spiritual pilgrimage through resonant melodies.

Another significant performance was *Suknanni Ozapali* (a traditional religious song from Assam with rhythmic body movements resembling dance) and *Deodhani Nritya* by Drona Bhuyan and his ensemble. Drona Bhuyan, a leading artist of *Ozapali* and *Deodhani*, was honoured with the Padmashree by Govt of India. The presentation comprised Ozapali, involving singing, and Deodhani Dance, with Bhuyan playing the lead role in both performances as a singer and drum player in the dance. The team's performance paid tribute to Shakti through song and dance, resonating with the energetic beats of traditional drums, dynamic movements with war-fighting props, and spirited choreography, crafting a soul-stirring reverence to the Devipeeth, the eternal Shakti.

Two other performances in the evening included the Kathak Dance by Dr. Ruchi Khare and her team and Garva Dance by the Sanskar Group of Bhabnagar.

In closing, as an enthusiast of music and dance, I fervently urge Sangeet Natak Akademi to arrange another enchanting concert featuring Rudra Veena in this sacred Shaktipith.

Photo **UTAPL DATTA**

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=795010365395664

Shiva-Shakti: Divine love and

power personified on stage

Ria Gupta delivering the Bharatanatyam recital titled ‘Shiva-Shakti’.

Shiva, in Hindu philosophy, the dynamic interaction between the feminine and male energy in the cosmos is symbolized by the profound idea of Shakti. It represents the coming together of Shakti, the divine feminine energy that animates the entire creation, and Shiva, the cosmic awareness. The manifestation, maintenance, and disintegration of the universe depend on this union. Shiva Shakti encompasses a multitude of Shakti aspects or expressions, each with distinct attributes. The divine couple Shiva-Shakti, viewed from a metaphysical perspective, represents two fundamental aspects of the One: the feminine principle, which stands for Its Energy, the Force that acts in the manifested world and life itself, and the masculine principle, which represents the enduring aspect of God. Here is where Shakti is.

It was a personification of divine power on stage as Ria Gupta, disciple of Guru Smt Sindhu Mishra, presented a Bharatanatyam recital titled 'Shiva-Shakti – The Cosmic Union'.

Guru Sindhu Mishra explaining the concepts of the Dance

The recital, organised by the cultural society Aayam at Delhi's LTG Auditorium, mesmerised the audience with its harmonious blend of tradition and innovation, technique and artistry.

Ria presented a compelling exploration of Shiva and Parvati, the cosmic pair representing the opposing forces of destruction and creation that form the eternal cycle of the universe. Equally compelling were the creative choreography, unusual choice of poetic texts, and juxtaposition of Carnatic and Hindustani styles of music.

Conceived and choreographed by Guru Smt Sindhu Mishra, the presentation described aspects of Shiva and Parvati through little known verses from the Ramcharitmanas. Ria's talent and training were on full display as she portrayed the contrasting deities with layered precision and emotion.

In her first solo recital, Ria proved herself as an accomplished Bharatanatyam dancer. Her passion and dedication were evident as she created an ambience of divine love and power through her nuanced abhinaya and intricate jatis.

The evening unfolded with a Ganesh Kriti, 'Ananda Narthana Ganapatim Bhaavaye'. Marked by vivacity and depth, the piece described the divine bliss emanating from Ganesha's dance, which accompanies the captivating music of the gandharvas playing the lute, mridangam and veena. The choreography was an energetic blend of rhythmic and expressive movements, executed with ease by Ria.

Growing up, Parvati—the daughter of Himavan and Mainavati—heard stories about Lord Shiva. In addition to her curiosity about who this Shiva was, Parvati also harbored dreams of marrying him as she had begun to adore him. According to folk lore Parvati did penance for thousands of years to please Lord Shiva and woo him. Finally the Lord was pleased and married Devi Parvati!

This aspect of the epic tale was enumerated by a Pada Varnam, created especially for this presentation. The poetry, from Baal Kand of Tulsidas' Ramcharitmanas, describes the episode where Parvati is encouraged by Narad Muni to undergo penance

in the forest to prove her love to Shiva and become his consort. Seeing this, Shiva sends the Saptarishi to test Parvati's devotion. Ria explored the narrative with intense expressions and sophisticated rhythmic patterns. Set to Ragam Shahana and Talam Adi, the composition was composed and sung by Shri Nitin Sharma.

The following piece was a Keerthanam – the well known 'Natanam Adinar'. In a vibrant rendition, Ria portrayed the joyful dance of Lord Shiva in the golden halls of Chidambaram, which was so powerful that all eight directions trembled, the head of Adishesha swayed, and drops of Ganga's water scattered all around from his matted hair. Set to Ragam Vasantha, the Shri Gopalakrishna Bharatiyar composition was sung by Shri G Elangovan.

The Padam was another unusual excerpt from Ramcharitmanas. In this, Ria explored an episode from Shiva and Parvati's wedding celebrations, where the people of Himachal, upon seeing Shiva's wedding procession, were shocked to see a terrifying band of ghosts, demons, spirits. Maena, the mother, attempted to convince Parvati into abandoning the wedding, to the extent that she was ready to give up her life for it!

The tale of Parvati imparts to us the significance of metamorphosis. She endured great penance in order to gain Lord Shiva's favor because of her undying devotion and love. Her path of introspection and personal development highlights the capacity for transformation that exists in all of us. It motivates us to welcome change

Ria Gupta

The evening concluded with a scintillating Hindolam Thillana, composed by Shri Dandayudhapani Pillai and sung by Shri G

Elangovan. The charanam was an invocation to Shiva, the lord of dance, the one whose auspicious feet are cherished by his devotees. It was a fitting end to a powerful performance, which elevated the audience with its richness and depth.

The distinguished orchestra included Shri G Elangovan on Carnatic vocals and flute, Shri Nitin Sharma on Hindustani vocals, Shri Sachin Sharma on the tabla and Dr Ramamurthy Kesavan on the mridangam. Nattuvangam was by Guru Smt Sindhu Mishra.

Ria's mastery of Bharatanatyam techniques as well as nuanced understanding of literature were evident throughout her performance. In her first solo stage appearance, she succeeded in making an impact, with her dedication and dynamism apparent. She presents yet another young artiste flowering under the tutelage of Guru Smt. Mishra.

File Photo of **Guru Sindhu Mishra** as a young Bharatnatyam Danseuse

Guru Smt Mishra distinguished herself as a performer in the

classical milieu under the guidance of eminent Gurus Shri KN Dakshinamoorthy, Shri KJ Govindarajan and Smt Kamalini Dutt. She emerged as a choreographer with a unique and compelling style, and played a vital role in conceiving, organizing and choreographing high-profile events and festivals across the country. The recipient of awards and fellowships from the central and state governments, she is also the founder of the cultural society Aayam.

प्रेम रामायण

लेखक: अनिल गोयल

महरषि वाल्मीकि की रामायण ने पिछले लगभग सात-आठ हजार वर्षों में कितने ही रूप धारे हैं. हर काल में वाल्मीकि–रचित इस महाकाव्य को हर कोई अपने तरीके से सुनाता चला आया है. इसकी मंच-प्रस्तुतियों

ने भी शास्त्रीय से लेकर लोक-मानस तक हजारों रंग भरे हैं. पारसी शैली की रामलीला को देख कर भारत की कितनी ही पीढ़ियाँ भगवान राम की इस कथा को मन में धारती आई हैं. कुमाँऊँनी रामलीला से लेकर कोटा क्षेत्र के पातोंदा गाँव, ओड़ीसा की लंकापोड़ी रामलीला और हरियाणा में खेली जाने वाली सरदार यशवन्तसिंह वर्मा टोहानवी की रामलीला जैसी कितनी ही सांगीतिक रामलीलाओं की लम्बी परम्परा हमारे यहाँ है. भारत ही नहीं, विदेशों में भी इसकी अनेकों प्रस्तुति-शैलियाँ पाई जाती हैं. इंडोनेशिया में बाली की रामलीला की तो अपनी अलग ही मनोहर शैली है.

हमारे देश में भी कलाकार रामलीला को अपनी दृष्टि से मंच पर प्रस्तुत करने के नित नये तरीके और शैलियाँ ढूँढ़ते रहते हैं. प्रवीण लेखक, निर्देशक और निर्माता अतुल सत्य कौशिक ने, जो प्रशिक्षण से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अधिवक्ता हैं, अपने नाटक ‘प्रेम रामायण’ में प्रेम की दृष्टि से इस महाकाव्य की विवेचना की है. रामायण की अपनी व्याख्या पर आधारित नाटक ‘प्रेम रामायण’ का प्रदर्शन अतुल ने 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के कमानी प्रेक्षागृह में किया. उनकी इस नाटक की यह पच्चीसवीं या छब्बीसवीं प्रस्तुति थी, जोकि हिन्दी रंगमंच के लिये एक गर्व का विषय है.

हमारे यहाँ प्रेम-भाव का प्रयोग प्रायः कृष्ण-कथाओं की प्रेम-मार्गी प्रस्तुतियों में किया जाता है. परन्तु अतुल ने बाल्मीकि की रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण को प्रेम के भाव की प्रस्तुति का माध्यम बनाया है, जहाँ रामायण के चरित्र ईश्वरीय अवतार होने के साथ-साथ अपने मानवीय रूप, स्वभाव और संवेदनाओं के संग नजर आते हैं.

Atul Satya Kaushik
इसकी प्रेरणा उन्हें कैसे मिली, इसके उत्तर में वे कहते हैं, “मैं किसी एक प्रोजैक्ट के लिये बाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, और क्रौंच-वध के प्रसंग को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस महाकाव्य की उत्पत्ति तो एक प्रेम-आख्यान से हुई है. तो रामायण की विभिन्न कथाओं में प्रेम को ढूँढ़ने की प्रेरणा मुझे इसी आदि-काव्य से मिली!”
इसके लिये उन्होंने रामायण में छुपी पाँच प्रेम-कथाओं को चुना है. प्रेम-कथाओं के इन पन्नों में से सबसे पहले वे एक लगभग अनजानी सी कहानी ‘अकाल’ ले कर आते हैं, जिसमें श्रीराम की बड़ी बहन, दशरथ और कौशल्या की पुत्री शान्ता और उनके पति ऋषि श्रृंगी या ऋष्यश्रृंग की कहानी दिखाई गई है. दूसरी कहानी ‘रथ से निकला पहिया’ कैकेयी और दशरथ की जानी-पहचानी कहानी है. तीसरी कहानी ‘स्वर और शान्ति’ में वे सीता और राम के मन की संवेदनाओं की कथा सुनाते हैं. इसके बाद ‘उल्टी करवट मत सोना’ में लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी देखने को मिलती है. और अन्त में, ‘उस पार’ के माध्यम से सुलोचना और मेघनाद की करुण प्रेम-कथा के दर्शन होते हैं.

विरह या अपने प्रिय से अलगाव ही प्रायः प्रेम-आख्यानों का आधार

रहता है. इन पाँच में से शान्ता की कहानी के अतिरिक्त अन्य सभी चार कहानियाँ अपने-अपने कारणों से जन्मे उसी विरह की वेदना को दर्शाती हैं. सभी कहानियों में स्त्री-मन की अथाह गहराइयों को दर्शाने का प्रयास स्पष्ट नजर आता है, जिसके लिये अतुल कभी-कभी इन कथाओं की अपने अनुसार विवेचना भी कर लेते हैं.

दशरथ के मित्र और अंगदेश के स्वामी राजा रोमपद ने शान्ता को पाला था. युवा होने के उपरान्त परिस्थितियोंवश एक बार शान्ता का सामना ऋषि श्रृंगी या ऋष्यश्रृंग से हुआ. ऋष्यश्रृंग ने अपने पिता विभान्तक या विभंडक के क्रोध से शान्ता की रक्षा की, और उसी क्षण शान्ता ऋष्यश्रृंग की हो गई! (इन ऋषि विभंडक के नाम पर ही आज का मध्य प्रदेश का भिंड नगर बसा हुआ है!) ऋष्यश्रृंग ने भी जीवन के हर क्षण में शान्ता को अपने साथ रखा, उसे पूरी बराबरी का सम्मान दिया! शान्ता के जीवन के उन्हीं क्षणों का चित्रण अतुल ने पूरी कुशलता के साथ किया है.

‘स्वर और शान्ति’ में अतुल ने सीता और राम के मन की ध्वनि को एक अनूठे ही तरीके से सुनाया है. अतुल की सीता अयोध्या की सीता नहीं हैं, वे मिथिला की बेटी सीता हैं, मन से एक चंचल बालिका, सुकोमल भावनाओं से ओत-प्रोत, कर्तव्यों के गाम्भीर्य के बीच अपने मन की

संवेदनाओं के कोमल स्वरों को भी सुनने वाली सीता. अयोध्या के राम जितने शान्त थे, मिथिला की सीता उतनी ही चपल और चंचल थीं. आज भी मिथिला और नेपाल के गीतों में उनका यही रूप अधिक प्रचलित है, जनकपुर की बेटी का रूप! राम का स्वरुप भी यहाँ अयोध्या के युवराज का नहीं, बल्कि मिथिला के जामाता का है, जिसके साथ ठिठोली भी की जाती है! सीता के इसी स्वर, और राम के गहन-गम्भीर, शान्त स्वभाव की कथा है यह कथा! यह प्रेम रामायण है, तो उसमें अतुल ने कलात्मक स्वतन्त्रता लेकर सीता की प्रचलित एकदम गम्भीर, आदर्श छवि से हट कर, सीता को अपने पिता की लाडली बेटी, एक बच्ची के रूप में दिखाने का प्रयास किया है!

लेकिन पूरे नाटक में सबसे अधिक मार्मिक और करुणा भरे क्षण रहे लक्ष्मण और उर्मिला की विदा के क्षण! मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपने महाकाव्य ‘साकेत’ के नवम सर्ग में घर में रह कर वनवासिनी का जीवन जीती उर्मिला की कहानी कही है. आसन्न विरह के आभास और सीता के वनवास जाने से उत्पन्न हुए कर्त्तव्य के बीच अद्भुत सन्तुलन बनाती हुई उर्मिला… इन चारों बहनों में से सबसे बड़ी सीता तो वन चली गईं . अब बाकी तीनों में उर्मिला ही सबसे बड़ी हैं. तीन सासें तो अपने वैधव्य को भोग रही हैं. उन तीनों सासों की, अपनी दोनों छोटी बहनों की, दोनों देवरों की, और इतने बड़े राजभवन की सम्पूर्ण जिमेवारी अब उर्मिला की हो जाने वाली है. लेकिन इन सब कर्त्तव्यों के बीच उसका अपना आसन्न विरह भी तो है, जिसे न चाह कर भी उर्मिला ने स्वीकार कर लिया है. लेकिन लक्ष्मण के वन जाने के पहले वह एक बार लक्ष्मण से मिल कर अपने को अयोध्या के राजभवन के अपने चौदह वर्षों के वनवास के लिए तैयार कर लेना चाहती है. वह वन-गमन की तैयारी करते लक्ष्मण को बुला भेजती है.

लक्ष्मण एवं उर्मिला दोनों को ही पता है कि उनका यह मिलन एक क्षणिक मिलन-मात्र है। उर्मिला के उलाहनों से प्रारम्भ हुए इस अल्पकालीन मिलन में दोनों में से कोई भी अपने अन्तर के ज्वार भाटे से दूसरे को अवगत नहीं करा पाता है। उन दोनों को ही पता है कि दोनों को अगले चौदह वर्षों का भीषण वियोग सहना है। उर्मिला का उर अश्रुओं से गीला है। लेकिन जाते हुए वह लक्ष्मण को दुःख नहीं देना चाहती… अतः अपनी चपलता को बनाये रखने का असहज सा प्रयास करती है. गरिमा और दीप्ति का आविर्भाव इस बालिका, उर्मिला में अभी होना बाकी है. मायके में माता-पिता, और अयोध्या में सीता के संरक्षण में पली-बढ़ी उर्मिला अभी तक एक चपला बालिका भर ही तो रही

है…

अतुल के लक्ष्मण ने ऐसे एकाकी क्षणों के लिये अपनी उर्मिला को ‘मिला’ नाम दिया है. वे आते हैं, और अपनी ‘मिला’ से पूछते हैं, “तुम्हें क्या बात करनी है?”
ये कुछ क्षण आसंग विरह के पूर्वरंग के समान हैं. दोनों ही सोच रहे हैं कि क्या बात करें, कैसे एक-दूसरे से विदा लें. वह भी लक्ष्मण के साथ वन जाना चाहती है, परन्तु उसे पता है कि यह सम्भव नहीं है… उसका विराट कर्त्तव्य उसके सामने नजर आ रहा है.
लेकिन कर्त्तव्य के साथ-साथ उसका अपना विरह भी तो है… एक नन्हा सा, कोमल भावनाओं से भरा हृदय भी तो उसके पास है! यहाँ पर अतुल ने उर्मिला को एक छोटी सी, लगभग नन्हीं सी नवविवाहिता किशोरी के रूप में दिखाया है, चौदह वर्षों का लम्बा विरह जिसके आगे प्रस्तुत होने को ही है! वह कहती है, “मुझे? मुझे क्या बात करनी है?”
लक्ष्मण कहते हैं, “मैं चौदह वर्ष के लिये वन जा रहा हूँ और तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी?”
उर्मिला आज इन कुछ पलों में जैसे अपने आने वाले चौदह वर्षों को जी लेना चाहती है, अपने सायास ओलाहनों से बातचीत को सहज करने का प्रयास करती, “तुम्हें भी कहाँ करनी है बात! तुम तो सुनते ही

तैयार भी हो गये, जैसे प्रतीक्षा में थे कि कब अवसर आये और तुम मिला से दूर जाओ। मैं बहुत लड़ती हूँ ना तुमसे!”
लक्ष्मण तो ठहरे सदा के गम्भीर! लेकिन अपने कर्तव्यों के बीच उन्हें उर्मिला के उर में समाते जा रहे विरह का भान भी था. वे उस चंचला से बोले, “तुम कहाँ लड़ती हो। कदाचित लड़ने के कारण मैं ही देता हूँ तुमको। अब चौदह वर्ष का समय मिला है तो सोचूँगा कहाँ सुधार हो सकता है।”
दोनों का वार्तालाप चलता रहता है, स्तब्ध बैठे दर्शक सुनते रहते हैं, अपने अश्रुओं को रोकने का असफल प्रयास करते हुए…
लेकिन आसन्न विरह के इस क्षण में उर्मिला उतनी चंचला भी नहीं रह पाती, जिसका प्रयास वह अब तक कर रही थी! वह नन्हीं सी बच्ची, वह चंचला किशोरी अब अपने लक्ष्मण को उपदेश दे रही है, “… आज मुझे लड़ना नहीं है। सुनो, तुम ना… भैया-भाभी की सेवा में, कुछ अपना ध्यान भी रख लेना। खिला के भैया-भाभी को कुछ अपने नाम भी रख लेना। समय पे उठना, समय पे खाना, उल्टी करवट मत सोना। याद मेरी आ भी जाये, भैया के आगे मत रोना।”
‘उल्टी करवट मत सोना…’ उस दिशा में शैया पर उर्मिला होती थी! अब जब वह वहाँ नहीं होगी, तो लक्ष्मण को अपनी मिला की याद आयेगी, उन्हें सन्ताप होगा! अपने विरह से बड़ा उस मानिनी के लिये है अपने प्रिय के विरह का भान!

लेकिन विरह-सन्ताप के साथ-साथ इस सीता-भगिनी को कर्त्तव्य-बोध भी है! ‘याद मेरी आ भी जाये, भैया के आगे मत रोना।’ अपने व्यक्तिगत सन्ताप के क्षणों में भी कर्त्तव्य-बोध के होने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है!
दोनों के बीच वार्तालाप सतत प्रवाहमान है. प्रेक्षागृह का वायुमण्डल प्रेक्षकों की निस्तब्ध साँसों और आँखों की नमी से बोझिल होता चला जाता है. लक्ष्मण कहते हैं, “मिला… ना राम को, ना सीता को, ना लक्ष्मण को ये श्राप मिला। यदि सच में मिला किसी को तो उर्मिला को ये वनवास मिला। मिला, तुम महलों में रह कर भी वनवास का जीवन भोगोगी। मोर के संग मोरनी को देखोगी, तो भी रो दोगी। पर आह, दुर्भाग्य। मेरी मिला का वनवास ना वतर्मान याद रखेगा, ना इतिहास। उर्मिला का वनवास कोई याद नहीं रखेगा।”

लेकिन उर्मिला को अपने लक्ष्मण पर अटूट विश्वास है, “झूठ कहते हो, कोई याद रखे या ना रखे, मिला का वनवास, लक्ष्मण याद रखेगा। रखेगा ना।” और फिर दोनों ही अपने को रोक नहीं पाते… संयम के सारे बांध टूट जाते हैं… दोनों गले मिल कर फफक कर रो पड़ते हैं। उर्मिला का लक्ष्मण पर यही अटूट विश्वास बहुत वर्षों के बाद लक्ष्मण को रूपवती राक्षसी सूर्पणखा से दूर रखने में सफल होता है! सावित्री की कथा इतिहास में कितनी बार दोहराई गई है!

नाटक के लेखक, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता अतुल सत्य कौशिक ने अपने नाटक को कथावाचक के फॉर्मेट में तैयार किया है. मंचाग्र में दाहिने हाथ पर कुर्सी पर बैठ कर अतुल पूरी कथा के सूत्र को अपने हाथ में थामे, एक कुशल नाविक की भांति दर्शकों को इस कथा-गंगा की यात्रा करवाते हैं. इस कथा-यात्रा की पतवार हैं नृत्य और सजीव गायन, जिसमें लोक से लेकर शास्त्रीय तक सबका समायोजन अतुल ने किया है. अंजली मुंजाल की अत्यन्त सुन्दर और प्रीतिकर नृत्य-संरचनाओं को सुष्मिता मेहता और साथियों ने कत्थक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया.

एक घंटे और चालीस मिनट के इस नाटक को अतुल ने केवल तीन कलाकारों सुष्मिता मेहता, अर्जुन सिंह और मेघा माथुर के द्वारा प्रस्तुत किया है, जो दृश्यों के अनुसार विभिन्न चरित्रों को बारी-बारी से निभाते हैं. नाटक के आकर्षण का प्रमुख आधार-स्तम्भ है लतिका जैन का गायन. दूसरा स्तम्भ है नाटक में नृत्यों का प्रयोग. आज हिन्दी रंगमंच में गायन और नृत्य का प्रयोग लगभग समाप्त हो चुका है. कविता, गीत, गानों, गजल इत्यादि के माध्यम से निर्देशक ने विभिन्न भावों और संवेदनाओं को दिखाया है. मैथिल सुहाग-गीत ‘साँवर साँवर सुरतिया तोहार दुलहा, गोरे गोरे लखन … दुलहा’, अवधी के विदाई गीत ‘काहे को ब्याही बिदेस’, रामनिवास जाजू की हिन्दी कविता, और हिन्दी, उर्दू, फारसी, बृजभाषा इत्यादि के एक प्रसिद्ध गीत जेहाल-ए-मिस्कीं इत्यादि को प्रयोग करके अतुल ने आज के समय में एक साहसिक प्रयोग किया है… जिसकी बानगी हमने बापी बोस के नाटक ‘आषाढ़ का एक दिन’ में भी देखी थी. कुछ लोग इस नाटक को डांस-ड्रामा या नृत्य-नाटिका का नाम देंगे. मैं इस प्रकार के पश्चिमी वर्गीकरण के विरुद्ध हूँ… हमारे नाट्यशास्त्र में कलाओं को एक समग्र तरीके से देखने का प्रावधान है, ना कि उन्हें एक-दूसरे से अलग करके देखने का, जो मुझे ज्यादा उचित लगता है. अतुल के सैट की परिकल्पना में भी कहीं अल्पना जैसी पारम्परिक शैलियों की झलक मिलती है.

नाटक में प्रकाश-व्यवस्था तरुण डांग ने और ध्वनि-व्यवस्था दीप्ति ग्रोवर ने सम्भाली थी. संगीत निर्देशन अनिक शर्मा का रहा. गायन जीवन्त था, लेकिन संगीत कराओके था, क्योंकि, ‘संगीतकारों को साथ लेकर चलना सम्भव नहीं हो पाता!’, अतुल कहते हैं. हिन्दी रंगमंच की यही विडम्बना है, कि एक प्रस्तोता को कितने ही समझौते करने पड़ते हैं!

Breaking barriers: How Purulia Chhau artistes came together to reimagine Tagore for our times

Encouraged by the response to performances of Tasher Desh in Kolkata and Santiniketan last month, the team is making efforts to organize shows in other parts of West Bengal, Delhi and Mumbai