

भारतीय संस्कृति और सिनेमा

डॉ. सरिता संजीव इंगळे

संगीत विभाग प्रमुख,

स्व. छगनलाल मुलजीभाई कढी कला

महाविद्यालय, परतवाडा जि. अमरावती.

प्रस्तावना :

भारतीय सिनेमा और समाज के समानान्तर परस्पर प्रभावों का मिलन जनता पर हमेशा पड़ता रहा है। सिनेमा और समाज दोनों बातें एकदूसरे से जुड़ी हुयी हैं। 90 के दशक तक फिल्में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, क्रांतीकारी बदलों के सकारात्मक संदेश देती रही हैं परंतु आज फिल्मों में व्यवसायिकता बढ़ने के कारण कॉमेडी या प्यार के नाम पर अशिललता का चित्रण होता है। यह फिल्में भारतीय भावनीक तथा संस्कृति के आईने को तोड़ रही हैं जिससे खोखले समाज का निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी फिल्में ऐसी हैं, कुछकुछ फिल्में आज भी सामाजिक हित की दृष्टि से चित्रित हो रही हैं। हम इसमें दंगल फिल्म का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें कठिण संघर्षों के बाद उस उद्देश पर विजय प्राप्त करना है। तो ऐसे योग्य परिवर्तनों के निर्माण का बदलाव हम फिल्मों द्वारा जनता पर निश्चित कर सकते हैं।

5000 सालों से अधिक प्राचीनमय भारतीय संस्कृति के रीतिरिवाज, भाषाएँ, रंग-रूप, परंपराएँ, धार्मिक प्रणालियाँ सभी विभिन्न होते हुये भी एक दूसरे से सभ्यता के साथ जुड़ी हुयी हैं। यह सर्वांगीणता, विभालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक संस्कारात्मक और

सकारात्मक है। इसी संस्कृति को अधोरेखित करते हुये भारतीय फिल्म आरंभ से ही भारतीय समाजका आईना बनी हुई है। इ. स. 1913 में श्री. टुंडीराज फालके अर्थात् दादासाहेब फालके इन्होंने भारतीय सिनेमा विकास करते हुये प्रथम स्वदेश निर्मित फिचर फिल्म "राजा हरिश्चंद्र" यह मुक फिल्म बनायी। 14 मार्च 1931 में इराणी के "इम्पीरियर मुव्हीटोन कंपनी" ने "आलमआरा" बोलपट की निर्माती की, जिसमें 6 गाने थे और इसप्रकार सिनेमा संगीत का सफर शुरू हुआ। देखते ही देखते आश्चर्य की बात यह बताने लायक है कि उस समय 1932 में जो "इंद्रसभा" फिल्म बनायी गयी उसमें कुल मिलाकर 71 गाने फिल्माये गये।

शारंगदेव कृत "संगीत रत्नाकर" ग्रंथ में "गीतम् वादयम् तथा नृत्यं त्रयम् संगीतं मुच्यते" इस वाक्य से हम यह जान सकते हैं कि भारतीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है। संगीत को भारतीय संस्कृति का आत्मा माना गया है। भारतीय संगीत के मुख्य दो प्रथाये हैं। 1) कर्नाटक संगीत और 2) हिंदुस्थानी संगीत।

संस्कृति की धरोहर पर ही फिल्म की कथाओं का ढांचा बनाया जाता है, इस वजह से तत्कालीन फिल्में समाज की उस समय घटित हर एक विधा पर रहती हैं। जैसे समय की हिसाब से समाज में नारी की भूमिका केवल घर के कामकाज और पारिवारिक निस्वार्थ सेवा अर्थात् गृहस्थी मानी जाती थी। तब इसी का आधार लेते हुए इस प्रकारकी कथाएँ फिल्मायी गयीं। फिल्मों में साधारणतः सामाजिक जीवन की ममता, भावनात्मक बहन, प्यारी पत्नी या प्यारी प्रेयसी अर्थात् समाज के विभिन्न तौर तरीके दिखायी देते हैं। इसलिये गरीबों से लेकर अमीरों तक, शिक्षित से लेकर अशिक्षितों तक सभी को सिनेमा प्रिय रहा है। 1931 में तत्कालीन वातावरण के अनुसार नारी जीवन की विडंबना को लेकर, अछूत कन्या, आदमी, 1935 में देवदास तो आगे चलकर बालविवाह, पर्दाप्रथा, अशिक्षा ऐसे विषयों को लेते हुये सामाजिक प्रथाओं पर सिनेमा चित्रित होने लगा। 1947 के बाद इसमें थोड़ा परिवर्तन आया, फिल्मों की व्यवसायिकता बढ़ी। फिर कभी दाम्पत्य जीवन, कभी आदर्श नारी तो कभी अत्याचार पीडित व्यक्तिमत्त्व था। लेकिन यह सब परंपराओं से ही जुड़ा था। फिल्म इतिहास में शुरुआत में मुक फिल्में, फिर आवाजों की चलचित्रे बनी उसके बाद धार्मिक फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में, सामाजिक फिल्में जनता की ही मांग थी। आगे चलकर रोमांटिक फिल्मों का दौर आया परंतु यह सभी फिल्में कुछ न कुछ सामाजिक संदेश देते थे। रूढ़िजात के अनुसार छुआछूत, सामाजिक भेदभाव, जातीभेद इनके खिलाफ भारी संदेशों के

फिल्मे बनी जैसे राजेश खन्ना की फिल्म "कटी पतंग" जिसमें एक दलित महिला से (विधवा विवाह) जुड़ी कहानी है, जो सामाजिक वैचारिक बंड पुकारती है।

फिल्म की कथाओं में सामाजिक परिवर्तन:-

समाज परिवर्तन के साथ साथ नारीओं का घर से बाहर निकलना, नोकरी करना, कभी देवी के रूप में तो कभी सौंदर्य साधन के रूप में दर्शाना इस प्रकार नारी के बहुआयामी रूप चित्रित होने लगे। साधारणतः 30 वीं दशक को भारतीय सिनेमा में सामाजिक अन्यायों के खिलाफ आवाज उठती दिखायी देती है जैसे व्ही. शांताराम की दुनिया न माने, आदमी, दामले और फतेहलाल की संत तुकाराम, महबूब की बातें, एक ही रास्ता, औरत आदी फिल्में बनीं। 40 के दशक में द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था। तो उस आधार पर फिल्में बनीं, जिसमें भारत को स्वतंत्र होते हुये दिखाया गया, जैसे व्ही शांताराम की "डॉ. कोटनीस" की अमर कहानी, महबूब की रोटी, उदयशंकर की कल्पना, पुकार, वासन की चंद्रलेखा, राजकपूर की बरसात, आग इस प्रकार। 1955 में सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली। लेकिन बाद में नववास्तववाद सामने आया जो बिमलरॉय की दो बिधा जमीन, देवदास, मधुमती और राजकपूर की बुटपॉलीश, श्री 420, मदर इंडिया, व्ही.शांताराम की "दो आँखें बारह हाथ, इनक इनक पायल बाजे"। 50 वीं दशक में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, कागज के फूल इत्यादी प्रदर्शित हुये। 50-60 की दशक में ही नारी जागृत पर फिल्में चित्रित हुयीं।

संगीत में परिवर्तन:-

60 की दशक में आसिफ की "मुगल-ए-आजम" फिल्म जिसमें रोमैंटिक संगीत और अच्छी पटकथा थी जो बॉक्स ऑफीस पे नया रिकॉर्ड बनायी। यह सभी फिल्में तत्कालीन भारतीय समाज के चित्रण पर आधारित थीं। 60-70 का दशक, संगीत का स्वर्णमय समय माना गया है, जिसमें उत्कृष्ट शायरो, गीतकारों और संगीतकारों का योगदान रहा है। समाज के चित्रण पर बनी सभी फिल्में व्यक्ती को अपनी ही जिंदगी, अपनी ही बात, अपनी ही खुद की जिंदगी की कहानी लगने लगी। इस समय बहोत सी फिल्में इस आधार पर बनीं जैसे राजकपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, संगम दिलीपकुमार की गंगा-जमुना, गुरुदत्त की साहिब बीबी और गुलाम, देवआनंद की गाईड, विमलरॉय की बंदिनी, मनोजकुमार की उपकार और ऐसी बहोत सी फिल्में बनीं।

महिलाओं के जागरूकता-

80 के दशक में बुध्दीजीवी दर्शकों का एक नया वर्ग निर्माण हुवा जिसमें विविध ज्वलंत प्रश्नों को समेटा गया था। महिलाओं को सम्मानीत करते हुये फिल्में बनने लगीं। इसी समय अक्शन और बदले की भावना से भरी फिल्में चित्रित होने लगीं। यह भारतीय समाज का आईना ही थी। साधारणतः 70,80,90 के ही दशक में नारी केवल चौकी चुल्हा नहीं तो वह परिवारीक आर्थिक सहचारी बनीं। जो फिल्मों में अंकीत की गयी जैसे फिल्म "इनक इनक पायल बाजे, गाईड, उपकार, आनंद, अभिमान, मिली" इस प्रकार। अभी 90 की दशक में आर्थिक वैश्वीकरण हो गया था इस समय विदेशी कंपनियों की भागीदारी भारतीय सिनेमा से जुड़ी। समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकिय बदलों पर सिनेमा चित्रित होने लगा था, जैसे दामिनी, मम्मी, फायर, फिजा लिक्ड इन रिलेशनशिप यह फिल्म सामाजिक बदलो की थीं।

जनता का दृष्टिकोण:-

भारतीय सिनेमा और समाज के समानान्तर परस्पर प्रभावों का मिलन जनता पर हमेशा पड़ता रहा है। सिनेमा और समाज दोनों बातें एक दुसरे से जुड़ी हुयी हैं। परंतु हम यह भी कह सकते हैं की फिल्मों में कुछ बातें काल्पनिक भी होती रही हैं। फिल्मों की बातें युवा पिढी पर कुछ सकारात्मक, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। सकारात्मक परिवर्तनों से क्रांतीकारी बदलाव हुए हैं तो नकारात्मक परिवर्तनों से समाज का नुकसान भी हुआ है। सकारात्मक लिया जाए तो हमें फिल्मों से बहोत कुछ ज्ञान मिल जाता है। परंतु कुछ आधुनिक फिल्मचित्रण की सवाल के जवाब हम नहीं ढुंढ सकते, उनके गाने का अर्थ बच्चों युवा के रास्ते शायद बदल न दे ऐसे डर रहे हैं।

नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुये चोर- उचक्के फिल्मी अंदाज में डकैती कर रहे हैं। विदेशीकरण हो रहा है। वैसे देखा जाये तो भारतीय संस्कृति और सिनेमा दोनों ने काफी तरक्की कर ली है, परंतु फिल्मी व्यवसायीकता बढ़ने से दर्शकों की संवेदनशीलता घटती जा रही है, फिल्म उद्योग माफिया की शिकस्त में घिर रहा है। वास्तविकता से दूर जा रहा है। जैसे आज की फिल्मों में नायक नायिका के पिछे धन के लिये भागता है और उसे यह एक ही दृष्टिक्षेप में मिल जाता है। या फिर दुबला पतला नायक 10 गुंडों को एक ही झटके में मार देता है, कुछ फिल्मों में हिरो चोर, मवाली रहता है। तो यह सभी बातें नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं, जब कि फिल्मों में बुराई पर अच्छाई का विजय दिखायी देना चाहिये।

फिल्मों की काल्पनिकता :- फिल्मों के चित्रण अधिकतर कल्पनाओं में विहार कर रही हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर -

1. नायक नायिका के साथ लफंगेपन का बताव करे तो नायिका इम्प्रेस होती है।

2. 5 मिनट की बातचीत से प्यार हो जाता है।
3. नायक या नायिका प्यार में धोखा खाये तो तुरंत आत्महत्या करती है।
4. लडकीयों के शरीर पर अश्लिल जोक्स बनाये तो वह खुद ही खुष हो जाती है। क्या इन बातों को हम समाज का आईना बता सकते हैं? नहीं। हम केवल इतना बताना चाहते हैं की यह फिल्म की व्यवसायिकता, बाजारपन का सामाजिक डर का सिलसिला बंद हो जाये।

आधुनिक फिल्म निर्माता और निर्देशक उस पृष्ठभूमि से नहीं आये हैं, जिस पृष्ठभूमि से पहले के निर्माता निर्देशक आते थे। आज तो सधन, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े और शहरी विभागों के निवासी हैं। जिन्होंने कभी ग्रामीण इलाकों को न देखा, कभी गरीबी, लाचारी, हिंसात्मक दृष्टि नहीं देखी है, तो वह उसके पारिचायक कैसे हो सकते हैं? वह तो बॉलीवुड में हॉलीवुड का तडका लगाते रहते हैं। हम उनकी आलोचना यहां नहीं कर रहे हैं, परंतु समाज निर्माण के वो अधिकारी होने के कारण समाजहित के सकारात्मक संदेशों फिल्मद्वारा देने की बिनती हम कर रहे हैं। 20 वीं सदी में विश्व के मनोरंजन के परिदृश्य में सिनेमा ने क्रांती लायी है क्योंकि इसके पहले नाटक, नौटंकी व त्योंहारों के अवसर पर मेलों में यह बातें होती थीं। यह ऐसी बात है की सिनेमा किसी भी वर्ग, जाति या धर्म के लोग एकसाथ देख सकते हैं। या फिर पूरा परिवार एकसाथ देख सकता है, अर्थात् एकता, समता, ममता, यह संभावना का संदेश फिल्मों से मिलता रहा है। परंतु आधुनिक फिल्मों में यह बातें घटती जा रही हैं। अभी पूरा परिवार एकसाथ सिनेमा देख नहीं सकते न वो देखनेलायक होता है तो क्यों ना हम ऐसे फिल्मों का निर्माण करें जो समाजहित, देशहित में हों। सिनेमा की माध्यम से सकारात्मक जनता निर्माण हो और मानो ऐसा लगने लगे की फिर से प्राचीन सभ्यसंस्कृति पलटकर आयी हो। इतनी जबरदस्त शक्ती, ताकद सिनेमा में हम पा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे की संस्कृति और सिनेमा यह दोनों परस्परपूरक हैं।

निष्कर्ष :-

1. आम तौर पर फिल्में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सामाजिक संदेशों को छुते हुये चित्रित होनी चाहिये।
2. ऐसी फिल्में बनने की जरूरत है जो लोगों में सकारात्मकता तथा देशभक्ती की भावना का निर्माण करें।
3. सिनेमा जगत ने तय करना है की समाज के उत्थान, प्रगति में उसकी क्या भूमिका है।
4. सुसंस्कृति का निर्माण सिनेमा जगत का मुख्य उद्देश्य रहना है।

सिनेमा का माध्यम संस्कृति में बदलाव की आधारपर ही बदलता है सिनेमा बदलते सामाजिक ढांचे और भावनाओं को दर्शाता है। यही सिनेमा जिसका योगदान राष्ट्रनिर्माण में भी रहा है और यह राष्ट्रनिर्माण के सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा रहेगा यह आशा हम करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. rs://rudreshmishra.wordpress.com.
2. Newspaper- Navbharat times- 18 April 2016
3. Google weblight.com
4. <https://hi.m.wikipedia.org>.
5. आचार्य श्रीवास्तव गिरीशचंद्र, संगीत कला विहार, एप्रिल 2013, पृष्ठ 21
6. फिल्म विशेषांक, नई दुनिया 1988

डॉ. सरिता संजीव इंगळे

संगीत विभाग प्रमुख, स्व. छगनलाल मुलजीभाई कढी कला महाविद्यालय, परतवाडा जि. अमरावती.