

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र CENTRE FOR CULTURAL RESOURCES AND TRAINING

होम • साइटमैप • संपर्क करें • English

मुख पृष्ठ सी.सी.आर.टी परिचय ▾ गतिविधियां ▾ श्रव्य-दृश्य उत्पादन एवं प्रकाशन ▾ स्रोत ▾ कलाकार का ब्लौरा महत्वपूर्ण संपर्क ▾ संपर्क करें

साहित्यिक कलाएं

स्रोत साहित्यिक कलाएं

युग के माध्यम से भारतीय साहित्य

- प्राचीन भारतीय साहित्य
 - पुराण
 - शास्त्रीय संस्कृत साहित्य
 - पाणि और प्राकृत में साहित्य
 - प्रारम्भिक द्रविड़ साहित्य
 - मध्यकालीन साहित्य
 - भक्ति में कवयित्रियाँ
 - मध्यकालीन साहित्य की अन्य प्रवृत्तियाँ
 - आधुनिक भारतीय साहित्य
 - राष्ट्रीयता का आविर्भाव
 - राष्ट्रीयता, पुनर्जागरणवाद और सुधारवाद का साहित्य
 - भारतीय सच्चिदात्माद
 - महात्मा गांधी का आगमन
 - प्रगतिशील साहित्य
 - आधुनिक रंगशाला का निर्माण
 - आधुनिकता की तलाश
 - स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय साहित्यिक परिवर्त्य
 - दलित साहित्य
 - पौराणिकता का प्रयोग
 - समकालीन साहित्य

पाचीन भारतीय साहित्य

भारतीय साहित्य में वह सब शामिल है जो 'साहित्य' शब्द में इसके व्यापकतम भाव में आता है: धर्मिक और सांसारिक, महाकाव्य तथा गीत, प्रपाठवासाली एवं शिक्षात्मक, वर्णनात्मक और वैज्ञानिक गद्य, साथ ही साथ मौखिक पद्य एवं गीत। वेदों में (3000 ईसा पूर्व-1000 ईसा पूर्व) जब हम यह अभिव्यक्ति देखते हैं, 'मैं जल में खड़ा हूं फिर भी बहुत प्यासा हूं', तब हम ऐसी समृद्ध विरासत से अशर्च्यचकित रह जाते हैं जो आधुनिक और परम्परागत दोनों ही है। अतः यह कहना बहुत ठीक नहीं है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में हिन्दू, बौद्ध और जैनमतों का मात्र धर्मिक शास्त्रीय रूप ही सम्मिलित है। जैन वर्णनात्मक साहित्य, जो कि प्राकृत भाषा में है, रचनात्मक कहानियों और धर्यार्थवाद से परिपूर्ण है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि वेद धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों में प्रयुक्त पवित्र पाठों की एक श्रृंखला है। वेद उच्च साहित्यिक मूल्य के तत्त्वः आदिरूप काव्य हैं। ये पौराणिक स्वरूप के हैं और इनकी भाषा प्रतीकामूल्क है। पौराणिक होने के कारण इनके कई-कई अर्थ हैं और इसलिए ब्रह्मानी अपने अनुष्ठान गढ़ता है, उपदेशक अपना विश्वास तलाशत् है, दार्शनिक अपने बौद्धिक चिन्तन के सुराग छूँटता है और विधि-निर्माता वेदों की आदिरूपी सच्चाइयों के अनुसार सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन-शैली का पर्वकलन करते हैं।

वैदिक कवियों को ऋषि कहते हैं, वे मनीषी जिन्होंने अस्तित्व के सभी स्तरों पर ब्रह्माण्ड की कार्यप्रणाली की आदिरूपी सत्यता की कल्पना की थी। वैदिक काव्य के देवता एक परमात्मा की दैवी शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। वेद यज्ञ को महत्व देते हैं। ऋग्येद का पुरुष सूक्त (10.90) समग्र दृष्टि की प्रकृति की दैवी शक्तियों द्वारा प्रदत्त यज्ञ के रूप में वर्णन करता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यज्ञ का अर्थ है ईश्वर की आराधना, समन्वय और बलिदान। ईश्वर-दर्शन, समन्वय और बलिदान रूपी ये तीनों तत्त्व मिल कर किसी भी सृजनात्मक कृत के लिए एक मूलभूत आधार उपलब्ध करते हैं। यजुर्वेद का संबंध मात्र यज्ञ से नहीं है। यह मात्र बलिदान नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ सृजनात्मक वास्तविकता भी है। ऋग्येद के मंत्रों का कुछ रागों के अनुसार अनुकूलन किया गया है और इस संग्रह को सामवेद कहते हैं और अथर्ववेद मानव सामाज की शान्ति तथा समद्विके बारे में है तथा मन्यथ के दैनिक जीवन की इसमें चर्चा की गयी है।

वैदिक अनुष्ठान 'ब्राह्मण' नामक साहित्यिक पाठों में संरक्षित है। इन व्यापक पाठों की अन्तर्सुत का मुख्य विभाजन दुगुणा है-वैदिक अनुष्ठान के अर्थ के बारे में अनुष्ठानिक आदेश तथा चर्चाएं और वह सब कुछ जो इससे संबद्ध है। आरण्यक या वन संबंधी पुस्तकें अनुष्ठान का एक गुप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती हैं, ब्राह्मण की दार्शनिक चर्चाओं में इनका उद्दम निहित है, अपनी पराकारा उपनिषदों में पाती है और ब्राह्मण के अनुष्ठानिक प्रतीकात्मकता और उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों के बीच संकरणाकालीन चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। गया और पद्य दोनों ही रूपों में लिखे गए उपनिषद् दार्शनिक संकलनाओं की अभिव्यक्ति मात्र है। शास्त्रिक दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि अध्यापक के अधिक निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान। वह ज्ञान जिससे समस्त अज्ञान का विनाश होता है। ब्राह्मण के साथ-साथ स्वयं की पहचान करने का ज्ञान, उपनिषद् वेदों के अन्त हैं। यह ऐसा साहित्य है जिसमें प्राचीन मनीषियों ने यह महसूस किया था कि अनिम विश्वेषण में मनष्य को स्वयं को पहचानना होता है।

'रामायण' (1500 इंसा पूर्व) और 'महाभारत' (1000 इंसा पूर्व) भारतीय जनसाधारण की जातीय स्मरण-शक्ति का भण्डार हैं। रामायण के कवि वाल्मीकि को अदिक्षिका कहते हैं और राम की कहानी का महाभारत में यदा-यदा वर्णन मिलता है। इन दोनों महाकाव्यों की रचना करने में अत्यधिक लम्बा समय लगा था और गायकों तथा कथावाचकों द्वारा इन्हें मौखिक रूप से सुनाने के प्रयोजनार्थ एक कवि ने नहीं बल्कि कई कवियों ने अपना योगदान दिया था। दोनों ही महाकाव्य जनसाधारण के हैं और इसलिए लोगों के एक समूह के स्वभाव तथा मन का चित्रण करते हैं। ये दोनों ही महाकाव्य लौकिक/सांसारिक सीमित दायरा तय नहीं करते हैं बल्कि इनका एक वैश्विक मनव संबंध होता है। रामायण हमें यह बताती है कि मनुष्य किसी प्रकार से ईश्वरत को प्राप्त कर सकता है यद्योंकि राम ने ईश्वरत का सदाचारी कृत्य द्वारा प्राप्त किया है। रामायण हमें यह भी बताती है कि मानव जीवन के चार पुरुषार्थ यथा धर्म (सदाचार या कर्तव्य), अर्थ (सांसारिक उपलब्धि, मुख्य रूप से समृद्ध), काम (सभी इच्छाओं की पूर्ति), और मोक्ष (मुक्तिका) को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। भीतर ही भीतर, यह स्वयं को जानने की एक तलाश है। रामायण में 24000 श्लोक हैं तथा यह सात पुस्तकों, जिन्हें काण्ठ कहते हैं, में विभाजित है तथा इसे काव्य कहते हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि यह मनोरंजन करने के साथ-साथ संवेदन व अनुदेश भी देती है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं तथा यह दस पुस्तकों, पर्व में विभाजित है, इसमें कई क्षेपक जोड़े गए हैं जिन्हें इतिहास पुराण (पौराणिक इतिहास) कहते हैं। दोनों लम्बे हैं, निरन्तर वर्णनात्मक हैं। राजा राम का दैत्यराज रावण से युद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि युद्ध का वर्णन करते हैं यद्योंकि रावण ने राजा राम की पत्नी सीता का हरण किया था और लंका (अब श्रीलंका) में बद्दी बना कर रखा था। राम ने बानर सेना और हनुमान की सहायता से सीता को बचाया था। रावण पर राम की विजय सत्य की असत्य पर विजय की प्रतीक है। वैयक्तिक स्तर पर यह प्रवृत्ति अपने भीतर असत्य और सत्य के बीच चल रहा एक युद्ध है।

महाभारत के समय में सामाजिक संरचना के परिणामस्वरूप, राज्यसिंहासन के उत्तराधिकारी को ले कर अब मानव के बीच, पाण्डव और कौरवों के बीच, एक ही राजसी कुल के परिवार के सदस्यों के बीच युद्ध होता है। व्यास (व्यास का अर्थ है एक समाहर्ता) द्वारा रचित महाभारत एक पौराणिक इतिहास है जिसके अंतर्गत यहाँ पर किसी घटना मात्र का द्योतक नहीं है, बल्कि उन घटनाओं को द्योतक है जो सदैव घटित होती रहेंगी तथा ये अपनी पुनरावृत्त करती रहेंगी। यहाँ भगवान् कृष्ण पाण्डवों की सहायता करते हैं, भगवान् कृष्ण को ईश्वरत्व का रूप दिया गया है और कृष्ण को बुराई की ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करने में मनुष्यकी सहायता करने में अवतरित होते हुए दिखाया गया है। वे युद्ध प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पाण्डव राजकुमार अर्जुन को भागवत गीत (प्रभु का गीत) सुनाते हैं जो युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते हैं जिसके बारे में सोचते हैं कि युद्ध में विजय वांछनीय नहीं है। इस प्रकार से कर्वाई बनाम अर्कण्यता की, हिंसा बनाम अहिंसा की समस्याओं और अन्ततः धर्म के बारे में महाकाव्य स्तर पर वाद-विवाद प्रारम्भ होता है। धर्म की एकीकृत झलक को प्राथमिक रूप से दिखाने के लिए गीता को महाभारत में सम्प्रिलित किया गया है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य की निस्वार्थ भाव से (निष्काम कर्म) और ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हुए न्यायसंगत रीति से निष्पादित करना। महाकाव्य के युद्ध के उत्तराधीनी यह पाते हैं कि लोक समान और शक्ति किसी मायामय संघर्ष में खोखली विषय से अधिक कुछ नहीं है। यह कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि ज्ञान है जो जीवन के रहस्य की कुंजी है। प्राचीन भारत के इन दोनों महाकाव्यों को लगभग सभी भारतीय भाषाओं में व्यावहारिक रूप से तैया किया गया है, और

इन्होंने इस उप-महाद्वीप की सीमाओं को भी पार कर लिया है तथा विदेशों में लोकप्रिय हो गए हैं जहाँ इन्हें अन्ततः समग्र रूप से अपना लिया गया है, अनुकूल बना लिया है तथा इनका पुनः सृजन कर लिया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि ये दोनों महाकाव्य अपने उन मूलभावों में समुद्धृत हैं जिनकी एक वैश्विक परिसीमा है।

पुराण

पुराण शब्द का अर्थ है – किसी पुराने का नवीनीकरण करना। लगभग सदैव इसका उल्लेख इतिहास के साथ किया जाता है। वेदों की सत्यता को स्पष्ट करने और इनकी व्याख्या करने के लिए पुराण लिखे गए थे। गूढ़, दार्शनिक और धार्मिक सचायियों की व्याख्या लोकप्रिय दन्तकथाओं या पौराणिक कहानियों के माध्यम से की जाती है। मनुष्य के मन में कुछ भी तब तक अधिक विश्वास नहीं जगा सकता जब तक कि इसे एक घटित घटना के रूप में समझाया न जाए। अतः इतिहास का बृतान्त के साथ मिश्रण करने पर कहानी पर विश्वास कर पाना संभव हो जाता है। दो महाकाव्यों- ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के साथ-साथ, ये भी भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास की कई कहानियों एवं किस्सों के उद्दम हैं।

मुख्य पुराण दंतकथा और पौराणिक कथा के 18 विश्वकोशों के संग्रह हैं। जबकि शैली का पुरातन रूप चौपीया पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ गया होगा, 18 महापुराणों के प्रसिद्ध नामों की खोज तीर्तीय शताब्दी ईसवी सन के पर्व नहीं हुई होगी। इन महापुराणों की अपर्व लोकप्रियता में उपराणों या लघुपुराणों ने एक अच्यु उप-शैली को जन्म दिया। इनकी संख्या भी 19 है।

महापुराणों के पांच विषय हैं । ये हैं : सर्ग, सृष्टि का मूल सृजन (2) प्रतिसर्ग, विनाश और पुनः सृजन की आवधिक प्रक्रिया (3) मन्त्रतर, अलग-अलग युगों का अंतरिक्षीय चक्र (4) सूर्य वंश और चंद्र वंश, ईश्वर और मनीषियों के सौर तथा चंद्र वंशों का इतिहास (5) वंशानुचरित्र, राजाओं की वंशावलियाँ । इन पांच विषयों की इस अंतरिक्ष अभिव्यक्ति के आसपास ही कोई भी पुराण अन्य विविध सामग्री की वृद्धि करता है यथा धर्मिक प्रथाओं, समारोहों बलिदानों से जुड़े विषय, विभिन्न जातियों के कर्तव्य, विभिन्न प्रकार के दान, मन्दिरों और प्रतिभाओं के निर्माण के ब्योरे और तीर्थ स्थानों का विवरण आदि । ये पुराण विभिन्न धर्मों और सामाजिक विश्वासों के लिए मिलन स्थल हैं, व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आत्मिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं एवं आग्रहों की एक कड़ी है, और वैदिक आर्यों तथा गैर-आर्यों के विभिन्न समूहों के बीच एक समझ पर आधारित रहते हुए सदा चलते रहने वाले संश्लेषणों का एक अद्वितीय संग्रह हैं ।

शास्त्रीय संस्कृत साहित्य

संस्कृत भाषा वैदिक और शास्त्रीय रूपों में विभाजित है। महान् महाकाव्य रामायण, महाभारत और पुराण शास्त्रीय युग का एक भाग है, लेकिन इनकी विशालता तथा महत्व के कारण इन पर अलग-अलग चर्चा की जाती है, और निस्संदेह ये काव्य (महाकाव्य), नाटक, गीतास्मक काव्य, प्रेमाञ्छान, लोकप्रिय कहानियां, शिक्षास्मक किस्से कहानियां, सूक्तिबद्ध काव्य, व्याकरण के बारे में वैज्ञानिक साहित्य, चिकित्सा विधि, खोगल-विज्ञान, गणित आदि शामिल हैं। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य समग्र रूप से पृथनिरपेक्ष रूप में है। शास्त्रीय युग के दौरान, संस्कृत के महान् तत्त्व व्याकरणों में से एक पाणिनि के सख्त नियमों द्वारा भाषा विनियमित होती है।

महाकाव्य के क्षेत्र में महान विभूति कालिदास (380 ईसवी सन से 415 ईसवी सन तक) थे। इन्होंने दो महान महाकाव्यों की रचना की, जो 'कुमार संभव' (कुमार का जन्म) और 'रघुवंश' (रघु का वंश) हैं। काव्य परम्परा में शैली, एक के बाद दूसरे आने वाले सुर जो मिल कर एक ही सुर उत्पन्न करते हैं, अंहकार, विवरण, अदि जैसे रूप पर अधिक ध्यान दिया जाता है और कहानी के विषय को पौछे धकेल दिया जाता है। एक ऐसी कविता का सम्प्रदायों जातीय मानदण्डों का अपमान किये बिना ही जीवन की धर्मिक और सांस्कृतिक शैली की क्षमता को प्रकट करना है। अब विशिष्ट कवियों यथा भारवि (550 ईसवी सन) ने 'शिशपाल वध' की रचना की। श्रीहर्ष और भट्टी जैसे अनेक अन्य कवि हैं, जिन्होंने उत्तम रचनाओं की रचना की।

काव्य और यहां तक कि नाटक का मुख्य प्रयोजन पाठक या दर्शक को मनबहलाव या मनोरंजन (लोकरंजन) की पेशकश करना है और साथ ही उसकी भावनाओं को प्रेरित करना व अन्ततः उसे अपने जीवन के दर्शन को स्पष्ट करना है। अतः नाटक को रुद्ध शैली के अनुसार अकित किया जाता है और यह काव्य तथा वर्णनात्मक गद्य से परिपर्षि है। यह सांसारिकता के स्तर पर तथा साथ ही गैर-सांसारिकता के एक अय स्तर पर चलता है। अतः संस्कृत नाटक की प्रतीकात्मकता यह बताती है कि मनुष्य की यात्रा तब पूरी होती है जब वह आसन्ति से गैर-आसन्ति की ओर, अस्थायीत के शास्त्रत की ओर अथवा प्रवाह से कालातीतत की ओर बढ़ता है। इसे संस्कृत नाटक में दर्शकों के मन में रस (नाटकीय अनुभव या सौन्दर्यपरक मनोभाव) जागृत करके हासिल किया जाता है। भरत (प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसवी सन्) द्वारारचित नाट्यशास्त्र की प्रगति पुस्तक में अधिनय, नाट्यशाला, मुद्राओं में संवालन के बारे में सभी नियम और प्रदर्शन दिए गए हैं। कालिदास सबसे अधिक प्रतीष्ठित नाटककार हैं और इनके तीन नाटकों, यथा 'मालविकाश्रिमित्र' (मालविका और अश्रिमित्र), 'विक्रमोर्वशीयम्' (विक्रम और उर्वशी) तथा 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' (शाकुंतला की पहचान) में प्रगत रस की, इसकी सभी संभव अभिव्यक्तियों के भीतर रहते हुए, अभिक्रिया अद्वितीय है। ये प्यार और सौन्दर्य के कवि हैं तथा इनका जीवन के अधिकथन में विश्वास है जिसकी प्रसन्नता शुद्ध, पवित्र तथा सदा विस्तारित होने वाले प्रेम में निहित है।

शुद्धक द्वारा रचित 'मृच्छकटिकम' (चिकिनी मिट्टी का ठेला) एक असाधारण नाटक प्रस्तुत करता है। जिसमें निष्ठुर सत्यता के पुट देखने को मिलते हैं। पात्र समाज के सभी स्तरों से लिए गए हैं जिनमें चोर और जुआरी, दुर्घटना तथा आलसी व्यक्ति, वेश्याएं और उनके सहयोगी, पुलिस के सिपाही, भिक्षुक एवं राजनीतिज्ञ शामिल हैं। अंक-3 में डैकैती का एक रुचिकर वर्णन किया गया है जिसमें चोरी को एक नियमित कला माना जाता है। एक राजनैतिक क्रान्ति को दो प्रतियों के निजों प्रेमसंबंध को परस्पर जोड़ने से नाटक में एक नवीन आकर्षण आ जाता है। भाषा (बौद्धी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसीवी सन्) के तरह नाटक, जिनके बारे में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पता चला था, संस्कृत रंगमंच के सर्वाधिक मंचनीय नाटकों के रूप में स्थिकार किए जाते हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय नाटक स्वप्न- वासवदत्ता (वासवदत्ता का स्वप्न है, जिसमें नाटककार ने चरित्र-चित्रण में अपनी कुशलता और षडयंत्र की उत्तम दलयोजना को प्रदर्शित किया है। एक अच्युत महान नाटककार भवभूति (700 ईसीवी सन्) अपने नाटक उत्तरारम्भचरित (राम के जीवन का उत्तरार्द्ध) के लिए भली-भांति जाने जाते हैं। इसमें अति सुकुमारता के प्यार के अन्तिम अंक में एक नाटक शामिल है। ये अपने आलोचकों को यह कह कर प्रत्यक्ष रूप से फटकारने के लिए भी जाने जाते हैं कि मेरी कृति आपके लिए नहीं है और यह कि एक सद्वश आत्मा निश्चय ही जन्म लेगी, समय की कोई सीमा नहीं है और धरती व्यापक है। ये उस अवधि के दौरान लिखे गए छह सौ से भी अधिक नाटकों में से सर्वोत्तम नाटक हैं।

संस्कृत साहित्य अति गुणवल्लापूर्ण गीतात्मक काव्य से परिपूर्ण है। काव्य से परिपूर्ण है। काव्य में रचनात्मकता का संयोजन शामिल है, वास्तव में, भारतीय संस्कृत में कला और धर्म के बीच विभाजन यूरोप तथा चीन की तुलना में कम पैना प्रतीत होता है। 'मेघद्रुवा' (बादल रूपी द्रूत) में कवि ऐसे दो प्रेमियों की कहानी सुनाने के लिए बादल को द्रूत बना देता है जो पृथक हो गए हैं। यह काफी कुछ यार की उच्च संकल्पना के अनुसार है जो अलग होने पर काले बादलों के बीच बिजली चमकने की भाँति अंधकरणमय दिखाई देती है। जयदेव (बारहवीं शताब्दी ईस्वी सन) संस्कृत काव्य का अन्तिम महान नाम है। जिसमें कृष्ण और राधा के बीच के प्यार के प्रत्येक चरण, अर्थात् उक्तंठा, ईर्ष्या, आशा, निराशा, क्रोध, समाधान और उपभोग का नयनाभिराम गीतात्मक भाषा में वर्णन करने के लिए गीतात्मक काव्य 'गीताविन्द' (गोविन्द की प्रशंसा में गीत) की रचना की। ये गीत प्रकृति के सौनर्दय का वर्णन करते हैं जो मानव के प्यार का वर्णन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

पालि और प्राकृत में साहित्य

वैदिक युग के पश्चात, पालि और प्राकृत भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ थीं। व्यापकतम् इष्टि से देखें तो प्राकृत ऐसी भी भाषा को इंगित करती थी जो मानक भाषा संस्कृत से किसी रूप में निकली हो। पालि एक अप्रचलित प्राकृत है। वास्तव में, पालि विभिन्न उपभाषाओं का एक मिश्रण है। इन्हें बौद्ध और जैन मतों ने प्राचीन भारत में अपनी पवित्र भाषा के में अपनाया था। भगवान् बुद्ध (500 ईसा पूर्व) ने प्रवचन देने के लिए पालि का प्रयोग किया। समस्त बौद्ध धर्म वैधानिक साहित्य पालि में है जिसमें त्रिपिटक शामिल है। प्रथम टोकरी विनय पिटक में बौद्ध मठवासियों के संबंध में मठवासीय नियम शामिल हैं। दूसरी टोकरी सुत्त पिटक में बुद्ध के भाषणों और संवादों का एक संग्रह है। तीसरी टोकरी अधिधम पिटक नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान या ज्ञान के सिद्धान्त से जुड़े विभिन्न विषयों का वर्णन करती है।

जातक कथाएँ गैर-धर्मवैधानिक बौद्ध साहित्य हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों (बोधिसत्त्व या होने वाले बुद्ध) से जुड़ी कहानियां हैं। ये कहानियां बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करती हैं तथा संस्कृत एवं पालि दोनों में उपलब्ध हैं। चूंकि जातक कथाओं का भारी मात्रा में विकास हुआ, इन्होंने लोकप्रिय कहानियों, प्राचीन पौराणिक कथाओं, धर्म संबंधी पुराणी परम्पराओं की कहानियों आदि का समावेश कर लिया। वास्तव में जातक भारतीय जननानस की सांझी विरासत पर आधारित है। संस्कृत में बौद्ध साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसमें अश्वघोष (78 ईसवी सन) द्वारा रचित महान् महाकाव्य 'बुद्धचरित' शामिल है।

बौद्ध कहानियों की ही भांति, जैन कथाएँ भी सामान्य रूप से शिक्षात्मक स्वरूप की हैं। इन्हें प्राकृत के कुछ रूपों में लिखा गया है। जैन शब्द रुत जी (विजय प्राप्त करना) से लिया गया है और उन व्यक्तियों के धर्म को व्यंक्त करत है जिन्होंने जीवन की लालसा पर विजय पा ली है। जैन सन्तों द्वारा रचित जैन धर्मवैधानिक साहित्यों, तथा साथ ही साथ हेमचन्द्र (1088 ईसवी सन) द्वारा कोशकला तथा व्याकरण के बारे में बड़ी संख्या में रचनाएँ भली-भांति ज्ञात हैं। नैतिक कहानियों और काव्य की दिशा में अभी बहुत कुछ तलाशना है। प्राकृत को हाल (300 ईसवी सन) द्वारा रचित गाथासपाताशीती (700 श्लोक) के लिए भली-भांति जाना जाता है जो रचनात्मक साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह इनकी अपनी 44 कविताओं के साथ (700 श्लोकों) का एक संकलन है। यहां यह ध्यान देना रुचिकर होगा कि पहाई, महावी, रीवा, रोहा और शशिपलहा जैसी कुछ कवितयों को संग्रह में शामिल किया गया है। यहां तक कि जैन सन्तों द्वारा सुस्पष्ट धार्मिक व्यंजना से रचित प्राकृत की व्यापक कथा रत्यात्मक तल्वों से परिपूर्ण है। वासुदेवहन्दी का लेखक जैन लेखकों के इस परिवर्तित दृष्टिकोण का ब्रेय इस तथ्य को देता है कि धर्म की चीजी का लेप लगी दवा की भांति रचनात्मक कथोंशा द्वारा शिक्षा देना सरल होगा। प्राकृत काव्य की विशेषता इसका सूक्ष्म रूप है, आनंदिक अर्थ (हियाती) इसकी आत्मा है। सिद्धराशि (906 ईसवी सन) की उपमितभूत प्राचं कथा की भांति जैन साहित्य भी संस्करण में उपलब्ध है।

प्रारम्भिक द्रविड़ साहित्य

भारतीय लोग वाक के चार सुस्पष्ट परिवारों से जुड़ी भाषाओं में बोलते हैं: अस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी-तिब्बती और भारोपीय। भाषा के इन चार अलग-अलग समूहों के बावजूद, इन भाषाओं से होकर एक भारतीय विशेषता गुजरती है जो जीवन के मूल में निहित कुछ एक्स्प्रेस के आधारों में से एक का सूजन करती है जिसका जवाहर लाल नेहरू ने विविधता के बीच एकता के रूप में वर्णन किया है। द्रविड़ साहित्य में मुख्यतः चार भाषाएं शामिल हैं: तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनमें से तमिल सबसे पुरानी भाषा है जिसने द्रविड़ चरित्र को सबसे अधिक बचाकर रखा है। कन्नड़ एक संस्कृत भाषा के रूप में उतनी ही पुरानी है जितनी कि तमिल। इन सभी भाषाओं ने संस्कृत से कई शब्दों का आदान-प्रदान किया है, तमिल ही मात्र एक ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा है, जो अपने एक शास्त्रीय विगत के साथ अभियान दृष्टि से सतत है। प्रारम्भिक शास्त्रीय तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है अतुल जो कवियों की प्रमुख रूप से दो शैलियों, यथा अहम् (प्रेम की व्यक्तिप्रकार कविताओं), और पूर्ण (वस्तुनिष्ठ, लोकाकाव्य और वीर-रस प्रधान) को इंगित करती है। अहम् मात्र प्रेम के व्यक्तिप्रकार मनोभावों के बारे में है, प्रमुख रूप से राजाओं के प्राकृतम तथा गौरव एवं अच्छाई और बुराई के बारे में है। संगम शास्त्रीय में 18 कृतियां (प्रेम के आठ संग्रह और दस लम्बी कविताओं) अभियक्ति की अपनी प्रत्यक्षता के लिए भली-भांति जानी जाती है। इनमें 473 कवियों ने लिखा था जिनमें से 30 महिलाएं थीं, जिनमें एक प्रसिद्ध कवियों अवयवर्थी थे। 102 कविताओं के रचनाकारों की जानकारी नहीं है। इनमें से अधिकांश संग्रह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। इस अवधि, तमिल की प्रारम्भिक कविताओं को समझने के लिए एक व्याकरण तोलकाप्यम पांच भूदृश्यांकों या ध्यार की किसों को इंगित करता है और उनकी प्रतीकात्मक परम्पराओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अलोचक कहते हैं कि संगम साहित्य तमिल प्रतिपाका प्रारम्भिक प्रयास के सभी 2000 वर्षों में कुछ इससे नहीं लिखा है। तमिल भाषियों ने अपने साहित्यिक प्रयास के सभी 2000 वर्षों में कुछ इससे नहीं लिखा है। तिरुवल्लुवर द्वारा प्रसिद्ध तिरुक्कुलर, जिसकी रचना छठी शताब्दी ईसवी सन् में हुई थी, जो किसी को उल्लम जीवन व्यतीकरण करने की दिशा में नियमों की एक नियम-पुस्तिका है। यह जीवन के प्रति एक पंथनिरपेक्ष, नैतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है, द्विमहाकाव्य शिलालिपिकारम् (पायल की कहानी) जिसके लेखक इलामों-अडिगल हैं, और चत्तानार द्वारा रचित मणिमेखलाइ (मणिमेखलाइ की कहानी) 200-300 ईसवी सन् में किंवी समय सिखे गए थे और ये इस युग में तमिल समाज का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ये मूल्यवान भपडारगृह हैं और मान-सम्मान तथा महत्वा से परिपूर्ण महाकाव्य हैं जो जीवन के मूलभूत सदृगों पर बल देते हैं। मणिमेखलाइ में बौद्ध सिद्धांत की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। यदि तमिल ब्राह्मणीय और बौद्ध ज्ञान पर विजय को उद्घाटित करता है तो कन्नड़ अपने प्राचीन चरण में जैन अधिकायकों को दर्शाता है। मलयालम ने संस्कृत भाषा के एक संबद्ध खजाने का अपने-आप में विलय कर लिया। नन्तर (1100 ईसवी सन) तेलुगु के पहले कवि थे। प्राचीन समय में तमिल और तेलुगु भाषाएं दूर-दूर तक फैली थीं।

मध्यकालीन साहित्य

1000 ईसवी सन के आस-पास प्राकृत में स्थानीय भिन्नताएं अधिकाधिक स्पष्ट होती चली गई जिन्हें बाद में अप्रभ्रंश कहा जाने लगा था और इसके परिणामस्वरूप आधुनिक भारतीय भाषाओं ने आकार लिया तथा इनका जन्म हुआ। इन भाषाओं के क्षेत्रीय, भाषाएँ तथा जातीय वातावरण द्वारा अनुकूलन के परिणामस्वरूप इहनें भाषा संबंधी भिन्न विशेषताएं धारण कर लीं। संविधान में मायता-प्राप्त आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे कौणी, मराठी, सिंधी, गुजराती (पश्चिमी) मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया और असमी (पूर्वी); तमिल, तेलुगु, कन्नड़ (दक्षिणी); और चत्तानार द्वारा रचित मणिमेखलाइ (मणिमेखलाइ की कहानी) 200-300 ईसवी सन में किंवी समय सिखे गए थे और ये इस युग में तमिल समाज का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ये मूल्यवान भपडारगृह हैं और मान-सम्मान तथा महत्वा से परिपूर्ण महाकाव्य हैं जो जीवन के मूलभूत सदृगों पर बल देते हैं। मणिमेखलाइ में बौद्ध सिद्धांत की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। यदि तमिल ब्राह्मणीय और बौद्ध ज्ञान पर विजय को उद्घाटित करता है तो कन्नड़ अपने प्राचीन चरण में जैन अधिकायकों को दर्शाता है। मलयालम ने संस्कृत भाषा के एक संबद्ध खजाने का अपने-आप में विलय कर लिया।

1000 से 1800 ईसवी सन के बीच मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सर्वाधिक शक्तिशाली रुद्धान भवित्व का व्यवहार करता है जिसका देश की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं पर अधिपत्य है। यूरोप के अंधकारमय मध्यकाल से भिन्न, भारत के मध्यकाल ने असाधारण गुणवत्ता से परिणामस्वरूप आधुनिक भारतीय भाषाओं ने आकार लिया तथा इनका जन्म हुआ। इन भाषाओं के क्षेत्रीय, भाषाएँ तथा जातीय वातावरण द्वारा अनुकूलन के परिणामस्वरूप इहनें भाषा संबंधी भिन्न विशेषताएं धारण कर लीं। संविधान में मायता-प्राप्त आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे कौणी, मराठी, सिंधी, गुजराती (पश्चिमी) मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया और असमी (पूर्वी); तमिल, तेलुगु, कन्नड़ (दक्षिणी) अलंकार सन्तान-कवियों की साथ प्राप्त हुआ था। इन्होंने हिन्दू मत का पुनरुद्धार किया और बौद्ध तथा जैन विस्तार पर इनकी कुछ विशेषताओं को आत्मसात करते हुए रोक रखा। अंडाल नाम की एक कवियों सहित अलंकार कवियों का धर्म प्राप्त हुआ था। भगवान शिव की स्तुति में भक्तिमय गीत छठी ईसवी सन में तमिल के सन्त कवि नियानरान ने भी लिखे थे। इसके भावात्मक भवित्व के काव्य के रूप में महत्व के बावजूद यह तमिल की शास्त्रीय सभ्यता की दुनिया में हमारा मार्गदर्शन करता है और तमिलों की जातीय-राष्ट्रीय जानकारी के बारे में हमें समग्र रूप से समझाता है। मध्यकालीन युग में भवित्व साहित्यिक प्रयोग में अखिल-भारतीय भाषाओं में अखिल-भारतीय भाषाओं के फला-फूला।

तमिल में प्राचीन भवित्व का उस शक्ति को गति प्रदान की गई जिसे एक अखिल-भारतीय विकसित रूप समझा जा रहा था। तमिल के पश्चात, दसवीं शताब्दी में पर्याप्त के महान राजदरबारी काव्यों की कन्नड़ में रचना की गई थी। कन्नड़ में भवित्व साहित्य, कृष्ण, राम और शिव सम्प्रदायों के विभिन्न सन्तों के विभिन्न कवियों द्वारा लिखे गए थे, शिव के उपासक थे और एक महान समाज सुधारक थे। अलंकार प्रभु (कन्नड़) ने धर्म के नाम पर अलंकार काव्य का सुजन किया। कालक्रमिक, कन्नड़ की घणिष्ठ उत्तराधिकारी मराठी, गोंगरी, बांग्ला, ओडिया, और असमी (पूर्वी) तमिल, तेलुगु, कन्नड़ (दक्षिणी) अलंकार सन्तान-कवियों की अगली भाषा बनी। ज्ञानेश्वर (1275 ईसवीं सन) मराठी के प्रथम और अग्रवर्ती कवि थे। उनकी किशोर-अवस्था (21 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी) विठ्ठल (विष्णु) भवित्व के संबंध में अपने कविसुलभ योगदान के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। एकनाथ ने अपने लघु कविसुलभ पर्याप्त का एक काव्यरूप कर दिया और इसके लेखक एक श्वेत विकारकर को कविताओं की अपनी पुस्तक के रूप में ऐसा ही कुछ कहना है। भवित्व ने शताब्दियों पुरानी जाति प्रथा पर भी हमला किया है और स्वयं को मानवता की आराधना के प्रति अर्पित किया है क्योंकि भवित्व का नारा यह है कि हर मनुष्य में भगवान है। यह आन्दोलन वास्तव में गौण था क्योंकि इसके अधिकांश कवि तथाकथित 'निचली' जातियों से थे। भवित्व ब्रह्मविज्ञान से अलग है और किसी भी प्रकार के अवधारणात्मक पाण्डित्य के विरुद्ध है।

हिन्दी ने अपने भारतीय स्वरूप के कारण हिन्दी में साहित्य की रचना करने के लिए नामदेव (मराठी) और गुरु नानक (पंजाबी) को आकर्षित किया जो तब तक कई भाषाओं के एक समूह में विकसित हो गई थी एवं एक छत्र भाषा के रूप में जानी जाती थी। हिन्दी की केन्द्रीयता और इसका व्यापक भौगोलिक क्षेत्र इसके कारण थे।

सुरदास, तुलसीदास और मीराबाई (पन्डितीं से सोलहवीं शताब्दी ईसवीं सन) ने वैष्णवी गीतात्मकता के क्षेत्र में जो महान ऊचाइयां हासिल की हैं उनकी ओर इशारा किया है। तुलसीदास (1532 ईसवीं सन) राम भवित्व के कवियों में श्रेष्ठतम् थे, जिसने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरित मानस (राम के आदर्शों का उल्लेख) की रचना की (वास्तव में, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में पुनर्जन्म हुआ था)। इन भाषाओं ने संस्कृत के महान भवानकाव्यों को एक संस्कृत भवानकाव्य के रूप में विकसित किया है। बाल गाय (प्रेमी) के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण बंगाल के मुस्लिम और हिन्दू सन्त कवियों ने वैष्णव और सूफी (रहस्यवाद, जो ईश्वरीय भवित्व के सिद्धांतों को अप्रस्तुत करता है) कवियों में अप्रस्तुत करता है। बाल गाय के अधिकांश कवियों को ग्रामीण बंगाल के अधिकांश कवियों की विविधता के लिए नामकरण (अंकियान-नट) और कीर्तन (भवित्व गीत) का प्रयोग किया जाता है। बाल गाय के अधिकांश कवियों को ग्रामीण बंगाल के अधिकांश कवियों की विविधता के लिए नामकरण (अंकियान-नट) और कीर्तन (भवित्व गीत) का प्रयोग किया जाता है। एक दिव्य-चरित्र बन गए। इस प्रकार, जगन्नाथ दास ओडिया के एक दिव्य-चरित्र भवित्व कवि हैं जिन्होंने भगवत् (कृष्ण की कहानी) की रचना की जिसने समस्त ओडियाशासियों को मिला कर आस्तिक रूप से एक कर दिया और एक जीवित चेतना का सूजन किया। बाल गाय (प्रेमी) के कवियों में जो महान ऊचाइयां हासिल की हैं उनकी ओर इशारा किया है। तुलसीदास (1449-1568) ने वैष्णवमत का प्रचार करने के लिए नाटकों (अंकियान-नट) और कीर्तन (भवित्व गीत) का प्रयोग किया और एक दिव्य-चरित्र बन गए। इस प्रकार, जगन्नाथ दास ओडिया के एक दिव्य-चरित्र भवित्व कवि हैं जिन्होंने भगवत् (कृष्ण की कहानी) की रचना की जिसने समस्त ओडियाशासियों को मिला कर आस्तिक रूप से एक कर दिया और एक जीवित चेतना का सूजन किया। बाल गाय (प्रेमी) के कवियों में जो महान ऊचाइयां हासिल की हैं उनकी ओर इशारा किया है। बाल गाय के कवियों में जो महान ऊचाइयां हासिल की हैं उनकी ओर इशारा किया है।

तमिल में कम्बन, बांगला में कृतिवास औज़ा, ओडिया में सारला दास, मलयालम में एज़ुत्तच्चन, हिन्दी में तुलसीदास और तेलुगु में नन्य भली-भाति जाने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, रहीम और अन्य मुस्लिम कवियों ने सूफी तथा वैष्णव काव्य की रचना की। मध्यकालीन साहित्य की एक विशेष विशिष्टता धार्मिक और सांस्कृतिक संश्लेषण प्रदूष मात्रा में पाते हैं। उपनिषदों में हिन्दूत्व के बाद इस्लामी तत्त्व सबसे अधिक व्यापक है। प्रथम सिख गुरु ने कई भाषाओं में लिखा लेकिन अधिकांशः पंजाबी में है। वे अन्तर्धर्म संचार के एक महान कवि थे। नानक कहते हैं सत्य सर्वोपरि है लेकिन सत्यता से भी ऊपर है सच्चा जीवन। गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं का संबंध संत परम्परा से है जो कि सर्वव्यापी एक ईश्वर में विश्वास रखता है न कि राम तथा कृष्ण की भाँति कई देवी-देवताओं में। सिख गुरुओं के काव्य का संग्रह गृह ग्रंथ साहिक में है जो कि एक बहारीय पाठ है और जो कभी न बदलने वाले एक सच, ब्रह्माण्ड विधि (हक्म), मनन (सत्तानाम), अनुकम्मा और सौहार्द (दया और संतोष) के बारे में बताता है। पंजाबी के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि बुल्ले शाह ने पंजाबी कैफी (पद्म-रूप) के माध्यम से सूफीमत को लोकप्रिय बनाया। कैफी बन्दों में एक छोटी-सी कविता है जिसके बाद टेक आता है और इसे नाटकीय रीति से गाया जाता है। सिर्थी के प्रसिद्ध कवि शाह लतीफ (1689 ईस्वी सन) ने अपनी पावन पुस्तक रिसालों में सूफी रहस्यवादी भक्ति को ईश्वरीय सत्य के रूप में स्पष्ट किया है।

भक्ति में कवयित्रियां

उस अवधि के दौरान अलग-अलग भाषाओं की (महिला) लेखिकाओं के योगदान की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। घोष, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री, अपाला, रोमाषा, ब्रह्माविदिनी आदि महिला रचनाकारों ने वेदों के समय से ही (6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व) संस्कृत साहित्य की मुख्यधारा में महिलाओं की छवि पर ध्यान केंद्रित किया है। मुट्ठा और उड्डीरी जैसी बोल्ड मठवासिनियों (छठी शताब्दी ईस्वी सन) ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान की। (1320-1384 ईस्वी सन में) कश्मीर की मुस्लिम कवयित्रियों ललदाद और हब्बा खातून ने भक्ति की सन्त परम्परा का निरूपण किया तथा वह (सूक्तियां) लिखीं जो आसिक अनुभव के अद्वितीय रह रहे हैं। गुजराती, राजस्थानी और हिन्दी में मीरांबाई (इन्होंने तीन भाषाओं में लिखा), तमिल में अवधर और कन्नड़ में अकामहादेवी अपनी गीतामक गहनता तथा एकाग्र भावामक अध्यर्थना के लिए भली-भाति जाने जाते हैं। इनका लेखन हमें उस समाज की सामाजिक स्थितियों और गृह में तथा समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताता है। इन सभी ने भक्ति से अपत्रोत, छोटे गीत या कविताएं लिखीं। तात्त्विक गहराई समर्पण तथा उच्चतम सद्गुरु की भावना वाले छोटे गीत या कविताएं लिखीं। इनके रहस्यवाद और तात्त्विकता के पीछे एक ईश्वरीय उदासी है। इन्होंने जीवन से मिले प्रयेक घाव को कविता में परिवर्तित कर दिया।

मध्यकालीन साहित्य की अन्यप्रवृत्तियां

मध्यकालीन साहित्य का पहलू एकमात्र भक्ति ही नहीं था। 'किस्सा' और 'वार' के नाम से प्रसिद्ध पंजाबी की प्रेम गाथाएं वीरोचित काव्य मध्यकाल में पंजाबी के लोकप्रिय रूप थे। पंजाबी की सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रेम गाथा हीर रांझा है जो मुस्लिम कवि वारिस शाह की एक अमर पुस्तक है। गांव के भाटों द्वारा मौखिक रूप से गायी गई पंजाबी की एक लोकप्रिय गाथा नादिरशाह का नजबत वार है। वार पंजाबी काव्य, संगीत और नाटक का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है, इन सभी का एक में समावेश किया गया है और यह प्रारम्भिक युग से ही प्रचलन में है। 1700 और 1800 ईस्वी सन के बीच, बिहारी लाल और केशव दास जैसे कई कवियों ने हिन्दी में शूगर (रचनात्मक भावना) के पंथनिरपेक्ष काव्य का सूजन किया और बड़ी संख्या में अच कवियों ने काव्य की सम्पूर्ण शूखला का विद्वत्तापूर्ण लेखा-जोखा पद्य के रूप में लिखा है।

मध्यकालीन युग में एक भाषा के रूप में उर्दू अपने अस्तित्व में आई। भारत की मिश्रित संस्कृति के एक प्रारम्भिक वास्तुशुल्पकार और सूफी के एक महान कवि अमीर खुसरो (1253 ईस्वी सन) ने सर्वप्रथम फारसी और हिन्दी (तब इसे हिन्दूती कहत थे) में ऐसी मिश्रित कविता पर प्रयोग किया जो कि एक नई भाषा का आरंभ था जिसकी बाद में उर्दू के रूप में पहचान हुई। उर्दू ने अधिकांशतः काव्य में फारसी रूपों तथा छढ़ों का पालन किया लेकिन कुछ शुद्ध भारतीय रूपों को भी अपनाया है : गजल (गीताम्बक दोहे), मरसिया (करुणागीत) और कसीदा (प्रशंसा में सम्बोध-गीत) इसीनी मूल के हैं। सौदा (1706-1781) मध्यकालीन युग के अन्त के कवियों में से थे और इन्होंने उर्दू काव्य को वह ओजस्विता और बहुमुखी प्रतिभा दी जिसे प्राप्त करने के लिए उनके पूर्ववर्ती कवि संघर्ष करते रहे थे। इनके पश्चात दर्द (1720-1785) और मीर तकी मीर (1722-1810) आए जिन्होंने उर्दू को एक परिपक्वता और विशिष्टता प्रदान की और इसे आधुनिक युग में ले आए।

आधुनिक भारतीय साहित्य

(उत्त्रीसर्वी शताब्दी भारतीय पुनरुज्जीवन)

तागभग सभी भारतीय भाषाओं में आधुनिक युग 1857 में भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रथम संघर्ष या इसके आसपास से प्रारम्भ होता है। उस समय जो कुछ भी लिखा गया था उसमें पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव, राजनीतिक चेतना का उदय और समाज में परिवर्तन को देखा जा सकता है। पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप जहां भारत को एक और पश्चिमी सोच को स्वीकारना पड़ा तो वहीं दूसरी ओर इसे अस्वीकार भी करना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के प्राचीन वैभव और भारतीय चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न करना संभव हुआ। बड़ी संख्या के लेखकों ने एक राष्ट्रीय विचारधारा की अपनी तलाश में भारतीयकरण और पश्चिमीकरण के बीच संश्लेषण के विकल्प को चुना। उन्नीसर्वीं शताब्दी के भारत में पुनरुज्जीवन को लाने के लिए इन सभी दृष्टिकोणों को मिला दिया गया था। लेकिन यह पुनरुज्जीवन एक ऐसे देश में लाना था जो विदेशी शासकों के आधिपत्य में था। अतः यह वह पुनरुज्जीवन नहीं था जो चौदहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच यूरोप में फैला था जहां वैज्ञानिक तर्क, वैज्ञानिक स्वतंत्रता और मानवीयता प्रबल विशेषताएं थीं।

भारतीय पुनरुज्जीवन ने भारतीय जीवनयात्रा, महत्व और वातावरण के संदर्भ में एक अलग ही आकार ले लिया था जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी, सुधारवादी और पुनरुज्जीवनवादी सोच ने साहित्य में अपना मार्ग तलाश लिया था और इसने स्वयं को धीरे-धीरे एक अखिल-भारतीय आन्दोलन में परिवर्तित कर दिया था, देश के अलग-अलग भाषाओं में राजा राममोहन राय (1772-1837), बंकिम चन्द्र चटर्जी, विवेकानन्द, माधव गोविन्द रानाडे, यू. वी. स्वामीनाथ अथव, गोपाल कृष्ण गोखले, के वी पंतु, नर्मदा शंकर लालशंकर दर्वे और कई अन्य नेताओं ने भी इसका नेतृत्व किया। वास्तव में, पुनरुज्जीवन के नेता लोगों के मन में राष्ट्र भक्ति को बैठाने, उनमें सामाजिक सुधार की इच्छा को तथा उनके गौरवमय अतीत के प्रति एक भावनात्मक लालसा को उत्पन्न करने में सफल रहे थे।

सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गद्य के आविर्भाव और सेरेमपुर, बंगाल में एक अंग्रेज लिखियम केरी (1761-1834) के संरक्षण में मुद्रणालय का आगमन एक ऐसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना थी जो साहित्य में आई थी। यह सच है कि संस्कृत और फारसी में गद्य में प्रयोग करने के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में गद्य की आवश्यकता के परिणामस्वरूप आधुनिक युग के प्रारम्भ में अलग-अलग भाषाओं में गद्य का आविर्भाव हुआ। 1800 से 1850 के बीच भारतीय भाषाओं में समाचार-पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं का उदय गद्य का विकास करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था। सेरेमपुर के मिशनरियों ने बंगाल पत्रकारिता एक जीविका के रूप में प्रयोग कर दी थी। एक संशक्त माध्यम के रूप में गद्य का आविर्भाव एक प्रकार का परिवर्तन लाया जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ घटित हुआ।

राष्ट्रीयता का आविर्भाव

यह सच है कि भारतीय समाज में एक आधुनिक राष्ट्र की सोच ने भारत के पश्चिमी विचारों के साथ सम्पर्क के कारण अपनी जड़ जमायी थी लेकिन अतिशीघ्र बंकिम चन्द्र चटर्जी (बांगला लेखक 1838-1894) और अन्यों जैसे भारतीय लेखकों ने उपनिवेशी शासन पर आक्रमण करने के लिए राष्ट्रीयता की इस हाल में अपनाई गई संकल्पना का प्रयोग किया और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीयता की अपनी एक छाप का सूजन किया जिसकी जड़ें अपने देश की मिट्टी में थी। बंकिम चन्द्र ने दुर्गा नन्दिनी (1965) और आनन्द मठ (1882) जैसे कई ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की जिन्हें अखिल-भारतीय लोकप्रियता मिली और जिन्होंने राष्ट्रीयता और देश भक्ति को धर्म का एक भाग बना दिया। यह विकल्प सर्वभूक्तिवाद की एक सुस्पष्ट सभ्यतात्मक संकल्प था जिसे कईयों ने पश्चिमी उपनिवेशवाद को एक उत्तर के रूप में स्वीकार कर लिया था। पुनर्जीवनवाद और सुधारवाद राष्ट्रवाद की उभरती हुई एक नई सोच के स्वामानिक विचारों के उपरांत नाथ टैगो (बांगला 1861-1942) ने संघवाद को राष्ट्रीय विचारधारा की अपनी संकल्पना का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। इन्होंने कहा कि भारत की एकता विविधता में रही है और सदा रहेगी। भारत में इस परम्परा की नींव नानक, कबीर, चैतन्य और अन्यों जैसे सन्तों ने न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर रखी थी, यहीं वह समाधान है- मतभद्रों की अभिस्कीति के माध्यम से एकता-जिसे भारत विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके परिणामस्वरूप, भारत की राष्ट्रीयता महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित सच्चाई तथा सहिष्णुता और पर्जित जवाहर लाल नेहरू द्वारा समर्थित गुरुनिरेक्षता में जा कर मिल जाती है जो भारत के अनेकत्व के प्रति चिन्ता को दर्शाता है। आधुनिक भारतीयता अनेकता, बहुभाषिकता, बहुसंस्कृतिकता, पंथनिरपेक्षता एवं राष्ट्र-राज्य संकल्पना पर आधारित है।

राष्ट्रीयता, पुनर्जीवनवाद और सुधारवाद का साहित्य

विदेशी शासन के विरुद्ध किसी समुदाय के विरोध के रूप में अलग-अलग भाषाओं में स्वतः ही देशभक्ति के लेखों की रचना होने लगी थी। बांगला में रंगलाल, उर्दू में मिर्जा गालिब और हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्वरदान ने देशभक्ति के बारे में गजलें लिखीं जिनमें सामान्य कल्पना के विरुद्ध था तथा दूसरी ओर भारत के गुणगान के लिए था। इसके अतिरिक्त, मिर्जा गालिब (1797-1869) ने प्रेम के बारे में उर्दू में गजलें लिखीं जिनमें सामान्य कल्पना के विरुद्ध था तथा शमिल था। इन्होंने जीवन को आनंदमय अस्तित्व और एक अंधकारमय तथा कट्टकर रूप में भी स्वीकार किया। माइकेल मधुसूदन दत्त (1824-73) ने भारतीय भाषा में प्रथम आधुनिक महाकाव्य लिखा था और अतुकंत श्लोकों का देशीकरण किया था। सुब्रह्मण्य भारती (1882-1921) तमिल के एक महान देशभक्त कवि थे जिनके कारण तमिल में कविसुलभ परम्परा में एक क्रान्ति आई। मैथिलीशरण गुप्त (हिन्दी, 1886-1964), भाई वीर सिंह पंजाबी 1872-1957) और अन्य पौराणिक अथवा इतिहास के विषय लेकर महाकाव्य लिखने के लिए जाने जाते थे तथा इनका स्पष्ट प्रयोजन देशभक्त पाठक की आवश्यकताओं को पूरा करना था। उपन्यास का जन्म उन्नीसर्वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार-अभिमुखी आन्दोलन

से सहयोगित है। पश्चिम से ली गई इस नई शैली की विशेषता भारतीय दर्शन में इसके अंगीकरण के बाद से ही विद्रोह की एक भावना है। सैमुअल पिल्लै द्वारा प्रथम तमिल उपन्यास प्रताप भुदलियार (1879), कृष्णमा चट्टी द्वारा प्रथम तेलुगु उपन्यास श्रीराग राजा चरित्र (1872), और चन्द्र मेनन द्वारा प्रथम मलयालम उपन्यास इन्दु लेखा (1889) शिक्षाप्रद अभिप्रायों से तथा छुआळूत, जाति भेद, विधवाओं के पुनर्विवाह से इकार जैसी अनिष्टकर कुरुपथाओं की पुनः परीक्षा करने के लिए लिखे गए थे। एक अंग्रेज महिला कैथरीन मुल्लेस द्वारा बांला उपन्यास 'फूलमणि' ओ करुणार बिबरन' (1852) अथवा लाला श्रीनिवास दास द्वारा हिन्दी उपन्यास 'परीक्षा गुरु' (1882) जैसे अन्य प्रथम उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं के संबंध में अनुक्रिया तथा उच्चारण की सांझी प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं।

बंकिम चन्द्र चट्टी (बांगला), हरि नारायण आदे (मराठी) और अन्यों द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास भारत के सर्वांग काल का वर्णन करने और यहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रभित्ति को बैठाने के लिए लिखे गए थे। अतीत की बौद्धिक तथा प्राकृतिक सम्पदा का गुणगति करने के लिए उपन्यास सबसे अधिक उचित माध्यम पाए गए थे और इहोंने भारतीयों को इनकी बाध्यताओं एवं अधिकारों का स्मरण कराया। वास्तव में, उन्नीसवीं शताब्दी में, साहित्य से राष्ट्रीय अभिज्ञान की सोच का अविभव हुआ था और अधिकांश भारतीय लेखन ज्ञानोदय के स्वर में परिवर्तित हो गया था। इसने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पहुंचने के समय तक भारत के लिए यथार्थ और तथ्यात्मक स्थिति को समझने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसी समय के दौरान टैगोर ने उपनिवेशी शासन, उपनिवेशी मानदण्ड और उपनिवेशी प्रधिकार को चुनौती देने तथा भारतीय राष्ट्रीयता को एक नया अर्थ प्रदान करने के लिए उपन्यास 'गोरा' (1910) लिखना प्रारम्भ किया था।

भारतीय स्वच्छंदतावाद

भारतीय स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति को उन तीन महान ताकतों ने प्रारम्भ किया था जिन्होंने भारतीय साहित्य की नियति को प्रभावित किया था। ये ताकतें थीं: श्री अरविंद (1872-1950) की मनुष्य में ईश्वर की तत्त्वाश, टैगोर की प्रकृति तथा मनुष्य में सौन्दर्य की खोज और महामा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के अनुभव। श्री अरविंद ने अपने काव्य और दार्शनिक निर्बन्ध 'जीवन ही ईश्वर है' के माध्यम से प्रत्येक वस्तु में ईश्वरत के अन्तर्मान को प्रस्तुत किया है। इहोंने अधिकतर अंग्रेजी में लिखा है। टैगोर की सौन्दर्य के लिए खोज थी जिसे इस अनुनाम अनुभूति में सफलता मिली कि मनुष्य की सेवा करना ईश्वर से सम्पर्क साधने का सर्वोत्तम माध्यम है। टैगोर प्रकृति और समूचे विश्व में व्याप्त एक सर्वोपरि सिद्धान्त से परिवर्तित है। यह सर्वोपरि सिद्धान्त या अज्ञात रहस्यामकता सुन्दर है क्योंकि यह ज्ञात के माध्यम से चमकता है और हमें मात्र अज्ञात में ही विस्तारी स्वतंत्रता मिलती है। कई अभानों वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति टैगोर ने उपन्यास, लघु कथाएं, निर्बन्ध और नाटक लिखे थे और इहोंने नए प्रयोग करने की भी बन्द नहीं किया। इनकी बांगला में कविताओं के संग्रह गीतांजलि को 1913 में नोबल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार मिलने के पश्चात टैगोर की कविता ने भारत की अलग-अलग भाषाओं के लेखकों को स्वच्छंदतावादी कविता के युग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेरित किया। हिन्दी में स्वच्छंदतावादी कविता के युग को छायावाद, कन्नड़ में इसे नवोदय और ओडिया में सबुज़ कहते हैं। यजशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानन्दन पन्त और महादेवी (हिन्दी), वल्लतोल, कुमारन आसन (मलयालम), कालिन्दी चरण पाणिप्रही (ओडिया) और एम श्रीकान्तार्या, पुष्टपा, बेन्द्रे (कन्नड), विश्वनाथ सत्यनारायण (तेलुगु), उमाशंकर जोशी (गुजराती) और अन्य भाषाओं के कवियों ने अपनी कविता में रहस्यवादी तथा स्वच्छंदतावादी आमपरकता को उजागर किया। रवि किरण माझल के कवियों (मराठी के छह कवियों का एक समूह) ने प्रकृति में छिपी वास्तविकता को तालाश। भारतीय स्वच्छंदतावादी रहस्यवाद से भयभीत है-अंग्रेज स्वच्छंदतावाद से भिन्न, जो अनैतिकता के बंधनों को तोड़ना चाहता है, यूनानीवाद में खुशी तालाश रहा है। वास्तव में, आधुनिक युग की रोमानी प्रकृति भारतीय काव्य का परम्परा का अनुसरण करती है तथा विश्ववादी रहस्यवादी रहस्यवादी आमपरकता को उजागर किया। रवि किरण माझल के कवियों (मराठी के छह कवियों का एक समूह) ने अपनाया। इनका उर्दू का सर्वोत्तम संग्रह बंगा-ए- दरा (1924) है। अखिल-इस्लामीवाद की इनकी खोज ने मानवता के प्रति इनकी समग्र चिन्ता में बाधा नहीं डारी।

महात्मा गांधी का आगमन

मोहनदास कर्मचन्द गांधी (गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी / 1869-1948) और टैगोर ने भारतीय जीवन तथा साहित्य को प्रभावित किया एवं प्रायः ये एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। गांधीजी ने अम आदमी की धृष्टि और ये परिपक्व लोगों के साथ थे। सत्याता और अहिंसा इनके हीष्पारथ थे। ये परम्परागत मूल्यों के पक्षधर थे और औद्योगिकीकरण के विरोधी थे। इहोंने अति शीघ्र स्वर्य को एक मध्यकालीन सत्ता और एक समाज सुधारक के रूप में परिवर्तित कर लिया। टैगोर ने इहोंने महात्मा (सत्ता) कहा। गांधी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के काव्य और कथा साहित्य दोनों के विषय बन गए थे। ये शान्ति और अदर्शवाद के प्रचारक बन गए थे। वल्लतोल (मलयालम), सर्वेन्द्रनाथ दत्ता (बांगला), काजी नजरुल इस्लाम (बांगला) और अकबर इलाहाबादी (उर्दू) ने गांधी को पश्चिमी सभ्यता को चुनौती के रूप में और एशियाई मूल्यों के गौरव के एक दृक्कथन के रूप में स्वीकार किया।

गांधीवादी वीरों ने उस समय के कथासाहित्य से विश्व को अभिभूत कर दिया था। तारा शंकर बंद्योपाध्याय (बांगला), प्रेमचन्द (हिन्दी) वी एस खापडेकर (मराठी), शरद चन्द्र चट्टी (बांगला), लक्ष्मी नारायण (तेलुगु) ने गांधी के समर्थकों का नैतिक और धार्मिक प्रतिबद्धताओं से परिपूर्ण ग्रामीण सुधारकों अथवा सामाजिक कामगारों के रूप में सुजन किया। गांधी मिथक का सूजन लेखकों ने नहीं बल्कि लोगों ने किया था और लेखकों ने अपने काल के दौरान महान उद्घोषन के एक युग को चिह्नित करने के लिए इसका प्रभावी रूप से प्रयोग किया। शरद चन्द्र चट्टी (1876-1938) बांगला के सर्वोत्तम लोकप्रिय उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी लोकप्रियता इनकी पुस्तकों के विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध असंख्य अनुवादों के माध्यम से न केवल बांगला पाठकों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भाषाओं के लोगों के लिए भी आज तक अक्षण्य नहीं हुई है। पुरुष- महिला संबंध इनका प्रिय विषय था और ये महिलाओं को, उनकी पीड़ाओं को और उनके प्रायः अनकहे प्यार को चिह्नित करने के लिए भली-भाती जाने जाते थे। ये गांधीवादी और समाजवादी दोनों ही थे।

प्रेमचन्द (1880-1936) ने हिन्दी में उपन्यास लिखे। ये धरती के सच्चे सपूत्र थे और भारत की धरती से गहरे जुड़े हुए थे। ये भारतीय साहित्य में भारतीय कृषि- वर्ग के सबसे उक्तस्त साहित्यिक प्रतिनिधि थे। एक सच्चे गांधीवादी के रूप में, ये शोधकों के 'हृदय परिवर्तन' के आदर्शवादी सिद्धान्त में विश्वास करते थे तेकिन अपने महा कार्य गोदान (1936) में ये यथार्थवादी बन जाते हैं और भारत के ग्रामीण निर्धन लोगों की पीड़ा तथा संघर्ष को अभिलेखबद्ध करते हैं।

प्रगतिशील साहित्य

भारतीय साहित्यिक दृश्यपरक में तीस के दशक में मार्क्सवाद का आगमन एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे भारत कई अन्य देशों के साथ साझा करता है। गांधी और मार्क्स दोनों ही सामाज्यवाद के विरोध तथा समाज के विविध वादों के साथ थे। सत्याता और अहिंसा जीवन के विरोधी थे। ये परम्परागत मूल्यों के पक्षधर थे और औद्योगिकीकरण के विरोधी थे। इहोंने अति शीघ्र स्वर्य को एक मध्यकालीन सत्ता और एक समाज सुधारक के रूप में परिवर्तित कर लिया। टैगोर ने इसे लद्दन में कुछ प्रवासी लेखकों ने की थी। तथापि, शीघ्र ही नहीं एक महान अखिल भारतीय आन्दोलन बन गया था जो समाज में गांधीवाद और मार्क्सवाद की समर्थनशीलता के साथ लड़ाया गया था। यह आन्दोलन विशेष रूप से उर्दू, पंजाबी, बांगला, तेलुगु और मलयालम में स्पष्ट था तेकिन इसका प्रभाव समस्त भारत में महसूस किया गया था। इसने प्रत्येक लेखक को समाज की कविता के लिए अपने संबंध की पुनः परीक्षा करने के लिए बाध्य कर दिया था। हिन्दी में छायावाद को प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध एक प्रगतिशील शैली ने चुनौती दी थी। नागार्जुन प्रगतिशील समूह के सर्वोदयक संस्कृत और प्रसिद्ध हिन्दी कवि थे। बांगला कवि समर सेन और सुभाष मुखोपाध्याय ने अपनी कविता में एक नए सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण को जगह दी। फकीर मोहन सेनापति (ओडिया, 1893-1918) सामाजिक यथार्थवाद के पहले भारतीय उपन्यासकार थे। अपनी धरती से गहरे जुड़े रहना, अभगे व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और अभिलेखविकार में ईमानदारी सेनापति के उपन्यासों की विशेषताएँ हैं।

माणिक वंदीपाध्याय मार्क्सवाद के सबसे अधिक प्रसिद्ध बांगला उपन्यासकार थे। वैकमम योहमद बशीर, एस के पोटेक्काट और तक्षि शिवशंकर पिल्लै जैसे मलयाली कथा-साहित्य लेखकों ने उच्च साहित्यिक दृष्टिकोण के साथ साहित्य लेखकों ने की थी। तथापि, शीघ्र ही नहीं एक महान अखिल भारतीय रंगशाला में प्रोत्साहित किया गया था जो समाज के विविध वादों के साथ लड़ाया था और इसीलिए नाटक गुमनामी की स्थिति में पहुंच गया था तथापि लोक नाटक दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। आधुनिक युग के आगमन और पश्चिमी साहित्य के प्रभाव के परिणामस्वरूप, नाटक ने फिर करवट बदली और साहित्य के एक रूप के रूप में इसका विकास हुआ। 1850 के आसपास, पारसी रंगशाला ने भारतीय पौराणिक, इतिहास और दंतकथाओं पर आधारित नाटकों का मन्चन प्रारम्भ किया गया। इहोंने अपने चल दर्शकों के साथ देश के अलग-अलग भागों की यात्रा की और अपने दर्शकों पर भारी प्रभाव छोड़ा। आगा हश्र (1880-1931) पारसी रंगशाला के एक महत्वपूर्ण नाटकार थे। लेकिन अधिकांश पारसी नाटक वाणिज्यिक और साधारण थे। वास्तव में, आधुनिक भारतीय रंगशाला ने अपने प्रारम्भिक अपरिपक्वता और सतहीपन के विरुद्ध में प्रमुख रूप से

प्रतिक्रियास्वरूप विकास किया। भारतेन्दु हरिश्चंद्र (हिन्दी), मिरीश चन्द्र घोष (बांग्ला), दीनबंधु मित्र (बांग्ला, 1829-74), रणछोडभाई उदयराम (गुजराती, 1837-1923), एम एम पिल्लौ (तमिल), बलवन्त पांडुरंग किलोसकर (मराठी) (1843-25) और रवीन्द्र नाथ टेंगोर ने उन्निवेशवाद, सामाजिक अन्याय और पांशुमीकरण का विरोध करने के लिए नाटकों का सृजन करने हेतु हमरी लोक परम्परा की खोज की। जयशंकर प्रसाद (हिन्दी) और आद्य रंगाचार्य (कन्नड) ने ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना की ताकि आदर्शवाद तथा उन अप्रिय वास्तविकताओं के बीच के संघर्ष को उजागर किया जा सके जिससे वे घिरे हुए थे। एपी एस मुदलियर ने तमिल मंच को और एक नई दिशा प्रदान की लेकिन कुल मिला कर स्वतंत्रा से पहले के भारतीय साहित्य की स्थिति नाटक की दृष्टि से अच्छी नहीं थी। आधुनिक रंगशाला का निर्माण 1947 में भारत द्वारा स्वतंत्रा प्राप्त करने के पश्चात ही पूर्ण हुआ।

आधुनिकता की तलाश

भारत के संदर्भ में कला की एक महान कृति वह है जो परम्परा और वास्तविकता दोनों को अभिव्यक्त प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप, भारत के संदर्भ में आधुनिकता की संकल्पना का विकास अलग ही रूप में हुआ। कुछ नए का सृजन करने की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि पश्चिमी आधुनिकतावाद की नकल भी उनकी अपनी वास्तविकताओं को समझाने की एक चुनौती के रूप में सामने आई। इस अवधि के लेखकों ने आधुनिकता के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए अपने धोषणा-पत्र प्रस्तुत किए। एक नई भाषा का पाया उनकी अपनी ऐतिहासिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लगाया गया था। रवीन्द्र नाथ टेंगोर के पश्चात जीवनान्द दास (1899-1954) बांग्ला के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि थे जिन्हें काव्य की पूरी समझ थी। ये विचारादी थे और इन्होंने भाषा का प्रयोग मात्र सम्प्रेषण के लिए नहीं बल्कि वास्तविकता को समझने के लिए भी किया था। बांग्ला के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि चत्तर-साहित्य वंशोपाध्याय (1899-1950) के नाटक 'पथरे पांचाली' (सङ्कर का आख्यान) पर सत्यजीत रे ने फिल्म का निर्माण किया जिसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिनन्दन मिला। इस फिल्म में गांव के उन अनगढ़ और सेही जीवन को दिखाया गया है जो अब तुप्रत होता जा रहा है। इन्होंने मनुष्य के प्रकृति के साथ दैनिक संबंध का अभिनिर्धारण करने की अपनी तलाश में स्वयं को कोई कम आधुनिक सिद्ध नहीं किया। तारा शंकर बंदोपाध्याय (बांग्ला 1898-1971) अपने उपर्यासों में एक गांव या एक शहर में रहने वाली एक ऐसी पीढ़ी के स्पदनान जीवन को प्रस्तुत करते हैं जहाँ समाज स्वयं ही नाटक बन जात है। क्षेत्रीय जीवन, सामाजिक परिवर्तन करने में उन्हें अपार सफलता मिली। उमाशंकर जोशी (गुजराती) ने एक नया प्रयोगात्मक काव्य प्रारम्भ किया और आज के आधुनिक विश्व के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की बात की। अमृता प्रीतम (पंजाबी) में धरती से अपने संपर्क को गंवाए बिना ही एक आतौकिक वैभव के बारे में एक अति व्यक्तिगत काव्य की रचना की है। बी एस मर्डकर (मराठी, 1909-56) में मनुष्य की सीमाओं और इनसे मिलने वाली अवश्यंभावी निराशा के बारे में बताते हुए प्रतिबिन्दों की सहायता से अपने काव्य में सम्पर्कात्मक वास्तविकता को प्रतिनियुक्त किया है। प्रसिद्ध आधुनिक कन्नड़ कवि गोपाल कृष्ण अडिंग (1918-92) ने अपने स्वयं के मुहावरे गढ़े और रहस्यवादी बन गए। ये अपने समय की व्याप्ति को भी प्रवर्शित करते हैं। व्यावहारिक रूप से सभी कवि मनुष्य की समाज में और इतिहास के बृहत् क्षेत्र में असहाय होने की भावना से उत्पन्न मनुष्य की निराशा को प्रतिबिम्बित करते हैं, भारतीय आधुनिकता की कुछ विशेषताएं पश्चिम की सीमाएं, मानदण्डों के विकार और मध्यम-वर्ग के मन में निराशा हैं तथापि मानवता की परम्परा भी बहुत कुछ जीवित है और बैहर भविष्य की आशा से इकार नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी शब्दावली में, आधुनिकतावाद का अर्थ है स्थापित नियमों, परम्पराओं से विचलन भारत में यह विद्यमान साहित्यिक प्रतिमानों के विकल्पों की तलाश करना है। इस आधुनिकता के किसी एकल संदर्भ बिन्दु का हम अभिनिर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय आधुनिकता एक पच्चीकारी के समान है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय साहित्यिक परिवर्ष

स्वतंत्रता के पश्चात्, पचास के दशक में समाज के विघटन और भारत की विगत विरासत के साथ एक खण्डित संबंध के दबाव के कारण निराशा अधिक स्पष्ट हो गई थी। 1946 में भारत में स्वतंत्र होने से कुछ समय पूर्व और देश के विभाजन के पश्चात् इस उप-महाद्वीप की सृजन का सबसे बुरा हत्याकाण्ड देखा। उस समय भारत की राष्ट्रीयता शोक की राष्ट्रीयता बन गई थी। उस समय अधिकांश नए लेखकों ने पश्चिमी आधुनिकता के फैमिलों पर आपारित एक भयानक कृत्रिम विश्व को विचित्र किया है। प्रयोगात्मिकों ने आन्तरिक वास्तविकता के संबंध में विचार व्यक्त की हैं- बुद्धिवाद ने आधुनिकता के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था।

अधिकांश भारतीय कवियों ने विदेशों की ओर देखा और टी.एस. इलियट, मलार्मे, यीट्स या बैदेलेयर को अपने स्रोत के रूप में स्वीकार किया। ऐसा करते समय इन्होंने टैगोर, भारती, कुमारन् आसन, श्री अरविद और गांधी को नई दृष्टि से देखा। तब पचास के दशक के दशक के इन कवियों और 'अधिकारमय आधुनिकतावाद' के साथ के दशक को भी अपनी पहचान के संकट से गुजराना पड़ा। पहचान का यह विशेष संकट, परम्परागत भारतीयता और पश्चिमी आधुनिकता के बीच विरोध को उस समय के भारत के प्रमुख भाषाई क्षेत्रों के लेखों में देखा जा सकता है। जो पश्चिमी आधुनिकता पर अडिंग रहे उन्होंने स्वयं को सामाज्य जनसाधारण से और उसकी वास्तविकता से पृथक् कर लिया। प्रयोग की संकल्पना कभी-कभी नए मूल्यों की तलाश और मूलभूत संस्कृतियों या मूल्य के स्रोतों की परीक्षा की तलाश करने के रूप में पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। स.ही. वास्त्यायन अज्ञे (हिन्दी), नवकान्त बरुआ (असमी) बी.एस. मर्डकर (मराठी), हरभजन सिंह (पंजाबी), शरतचन्द्र मुक्तिबोध (मराठी) और वी के गोकाक (कन्नड़) का एक नए आदोलन को समृद्ध बनाते हुए एक विशेष स्वर तथा दृष्टि के साथ अविभवित हुआ। इसके अतिरिक्त, सामाजिक यथार्थवाद के साहित्य की जड़ें अपनी मिट्टी में थीं और यह समकालिक साहित्य में एक प्रभावी प्रवर्ति बन गई। यह तीस के दशक और चालास के दशक के प्रगतिशील साहित्य का निवाहक था लैकिन इसका दृष्टिकोण निश्चित रूप से चरम केंद्रित था। मुक्तिबोध (हिन्दी), विष्णु दे (बांग्ला) या तेलुगु नन्द (दिग्ंग्भर) कवियों ने जड़ से उत्थान पहचान के बढ़ते हुए संकट के विरोध में कवियों के एकाकी संघर्षों को उद्घाटित किया। इन्होंने पीड़ा और संघर्ष के विषय पर राजनीतिक काव्य लिखे। यह एक नए तरह का काव्य था। डॉ. रामनाहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण व आचार्य नंदेंदेव देव की समाजवादी विचारधारा से भारतीय साहित्य में नई दृष्टि आयी। वैरेंट कुमार भट्टाचार्य, यू.आर. अनंतमूर्ति ने श्रेष्ठ रचनाएं दी। हिन्दी में 'परिमल' साहित्यिक आदोलन प्रारंभ हुआ। विजयदेव नारायण साही, धर्मीय भारती, रघुवंश, केशव चंद्र वर्म, विपिन अग्रवाल, जगदीश गुरु, रामरक्षण चतुर्वीं आदि ने साहित्य की धारा बदल दी। साहित्य ने अब पददलितों और शोषितों को अपना लिया था। कन्नड विद्रोही एक वर्ण- समाज में हिंसा के रूपों को लेकर विचित्रित थे। धूमिल (हिन्दी) जैसे व्यक्तियों ने सामाजिक यथार्थवाद की एक शूखला दिखाई। जो.एन.वी. कुरुप (मलयालम) ने सामाजिक अन्याय के प्रति अपने क्रीड़ी की तेजी को अपनी गीतात्मकता में शामिल किया। इसके पश्चात् सतर के दशक का नवकान्ती आदोलन आया और इसके साथ की आधुनिकता के बाद की स्थिति ने भारत के साहित्यिक दृश्य में प्रवेश किया। भारत के संदर्भ में, आधुनिकता के बाद की स्थिति मीडिया-प्रचालित और बाजार-नियंत्रित वास्तविकता की प्रतिक्रिया के रूप में आई थी और यह स्थिति अपने साथ विरोध एवं संघर्ष भी लेकर आई।

दलित साहित्य

आधुनिकतावाद युग के बाद की स्थिति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता परिवर्तकों द्वारा रचित साहित्य का एक प्रमुख साहित्यिक ताकत के रूप में आविभवित होना है। दलित शब्द का अर्थ है पददलित। सामाजिक दलित से शोषित व्यक्तियों से जुड़ा साहित्य और अल्पविकसित व्यक्तियों की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति का समर्थन करने वाला साहित्य इस नाम से जाना जाता है। साहित्य में दलित आन्दोलन डॉ. बी आर. अंबेडकर के नेतृत्व में मराठी, गुजराती और कन्नड़ लेखकों ने प्रारम्भ किया था। यह प्रगतिशील साहित्य के पददलितों के निकट आने के परिणामस्वरूप प्रकाश में आया। यह ब्राह्मणीय मूल्यों का समर्थन करने वाले ऊंची जीवन को दर्शाया है और समाज में पददलितों और परिवर्तकों के लिए एक न्यायसंगत तथा यथार्थवादी भविष्य को आकार देने की मार्ग की है। महादेव देवनूर (कन्नड़) और जोसफ मैकवान (गुजराती) ने अपने उपन्यासों में हिंसा, विरोध तथा शोषण के अनुभव के बारे में बताया है। यह विद्यमान साहित्यिक सिद्धांतों, भाव और प्रसंग को चुनौती देता और एक साहित्यिक आन्दोलन की समर्त्र प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करता है। यह एक वैकल्पिक सौन्दर्यस्वरूप का सृजन करता है और साहित्य की एक नई दृष्टियाँ से परिचय करता है, अभिव्यक्ति की शूखला का विस्तार करता है और परिवर्तकों तथा पद-दलित दलितों की भाषाई अंतःशक्ति का उपयोग करता है।

पौराणिकता का प्रयोग

शहरी और ग्रामीण जानकारी के बीच की खाई को पाटने के लिए आधुनिक कविता के बाद के दृश्य में जो एक अन्य प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दृष्टिगत है वह आधुनिक दशा को प्रस्तुत करने के लिए पौराणिकता का प्रयोग करना है। वास्तव में पौराणिक विचार निरन्तर और परिवर्तन के बीच विरोध करने के लिए आधुनिकता की खाई की प्रयोग करता है और इस प्रकार से 'समर्पण साहित्य' के विचार का प्रामाणीकरण किया जाता है। समाज-विद्यांतों का प्रयोग करके आज की नानव रह रहा है। ये विद्यांत अपनी पहचान के ज्ञानतीत से संबंध की पुष्टि करता है। यह एक मूल्य संरचना है। वह वर्तमान के लिए अतीत की पुनः खोज करता है, और भविष्य के लिए एक अनुभव के बारे में बताया है। यह विद्यमान साहित्यिक सिद्धांतों, भाव और प्रसंग को चुनौती देता और एक साहित्यिक आन्दोलन की समर्त्र प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करता है। यह एक वैकल्पिक सौन्दर्यस्वरूप का दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रतिमाओं जैसे पौराणिक अनुक्रमों का निरन्तर प्रयोग और औचित्य तथा शाश्वत उलझने में देखने को मिलते हैं। गिरीश कर्नाड, कंबार (कन्नड़), मोहन राकेश, मणि मधुकर (हिन्दी), जीपी सीती शांते आलेकर (मराठी) मनोज मित्र और बादल सरकार (बांग्ला) जैसे नाटककार भारत के अद्यतन अस्तित्व को समझने के लिए मिथकों, लोक दंतकथाओं, परम्परा का प्रयोग करते हैं।

यूरोप- केन्द्रस्थ आधुनिकतावाद ने विचलन के एक नवीन सामाजिक- सांस्कृतिक पौराणिकी संहिता का सृजन किया है जिसका प्रयोग कुँवर नारायण (हिन्दी), दिलीप चित्रे (मराठी), शंख घोष (बांग्ला) के काव्य और मेरेप्पा (कन्नड़), प्रवंचम (तमिल) और अन्यों के उपर्यासों में किया गया है। अब मिथक को साहित्यिक पाठ के अर्थात् उप-पाठ के रूप में स्वीकार किया जाता है। यू.आर. अनन्त मूर्ति (कन्नड़) अपनी कहनियों में आज के परिवर्तित प्रसंग में कुछ परम्परागत मूल्यों की प्रासादिकता का पता लगते हैं।

अत्यावश्यकता की दृष्टि से मनुष्य के आधिक संघर्ष को प्रस्तुत करता है। इन लेखकों ने भविष्य की ओर देखते हुए जड़ों के गौरव को लौटा कर संस्कृति के तल्वों को एक रचनात्मक रीति द्वारा दुबारा जानने, पुनः खोजने तथा पुनः परिभाषित करने का एक प्रयास किया है।

समकालीन साहित्य

उत्तर आधुनिक युग में सहज रहने, भारतीय रहने, आम आदी के निकट रहने, सामाजिक दृष्टि से जागरूक रहने का प्रयास किया जा रहा है। एन. प्रभाकरन, पी. सुरेन्द्रन जैसे मलयालम के तृतीय पीढ़ी के लेखक आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता तक का रेंज रखते हैं। मानव कहनियों को बिना किसी सुस्पष्ट सामाजिक संदेश या दार्शनिक आडम्बर के सुनाने मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। विजयदान देथा (राजस्थानी) और सुरेन्द्र प्रकाश (उद्धु) बिना किसी सैद्धांतिक पूर्वाग्रह के कहनियां लिखते रहे हैं। अब यह स्थापित हो गया है कि सरल पाठ में भी मूल पाठ विश्यक अतिरिक्त संरचना प्रस्तुत की जा सकती है। यहां तक कि कविता में सरलता से अधिक्षित किए जाने वाले सांस्कृतिक संदर्भ भी भिन्न अधिगत-मूल्य के हो सकते हैं।

अब यह सिद्ध हो गया है कि साधारण पाठ जटिल इतर-पाठ की संरचनाएं प्रस्तुत कर सकता है। यहां तक कि काव्य में साधारण रूप से दिए गए सांस्कृतिक संदर्भों के अलग- अलग अर्थगत मूल्य हो सकते हैं। जयमोहन (तमिल) देवेश राय (बांग्ला) और रेणु, शिवप्रसाद सिंह (हिन्दी) द्वारा रचित समकालिक भारतीय उपन्यास, जो कि विभिन्न उपेक्षित क्षेत्रों के बारे में तथा वहां बोली जाने वाली उप-भाषा में हैं, समग्र भारत का एक मिश्रित दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो नए अनुभवों के साथ स्पृहित हैं और पुराने मूल्यों से जुड़े रहने के लिए संघर्षरत हैं। उत्तर आधुनिकता की इस अवधि में ये उपन्यास अस्तित्व की रीतियों की समस्याओं को नाटक का रूप देते हैं। गाँवों में वास्तविक भारत की झलक देते हैं और यह भी पर्याप्त रूप से स्पष्ट करते हैं कि यह देश हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का देश है। इसकी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है। इन आंचलिक उपन्यासकारों ने पश्चिम द्वारा सुनित इस मिथक को नष्ट कर दिया कि भारतीयता मात्र भाष्यावाद है या यह कि भारतीयता की पहचान मैत्री तथा व्यवस्था से करनी होगी और भारतीय दृष्टि अपनी स्वयं की वास्तविकता को समझ नहीं सकती।

बड़ी संख्या में समकालीन उपन्यासकारों ने जो प्रमुख तनाव महसूस किया वह ग्रामीण और परम्परागत रूप से एक शहरी तथा आधुनिकतावाद से बाद की स्थिति तक का परिवर्तन है जिसे या तो पीछे छोट गए गांव के लिए एक रोमानी विरह के माध्यम से या इसकी समस्त काम-भवना, वीभत्सता, हत्या तथा कूरता सहित शहर के भय एवं धूपा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य (असमी), सुनील गंगोपाध्याय (बांग्ला), पन्नालाल पटेल (गुजराती), मनू भंडारी (हिन्दी) नपनतारा सहगल (अंग्रेजी), वी बेडेकर (मराठी) समरेश बसु (बांग्ला) और अन्यों ने अपनी ग्रामीण-शहरी संवेदनशीलता के साथ भारतीयता के अनुभव को समग्र रूप से प्रस्तुत किया है। कुछ कथा-साहित्य लेखक प्रतीकों, प्रतिमाओं और अन्य काव्यासक साधनों की सहायता से जीवन के किसी एक क्षण विशेष को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। निर्मल वर्मा (हिन्दी), मणि माणिक्यम (तेलुगु) और कई अन्यों ने इस क्षेत्र में अपनी उपर्युक्ति का अहसास कराया है। उदाहरणादार महिलाओं के लेखन का सभी भारतीय भाषाओं में प्रखर अविर्भव हुआ है जिसने पुरुष-प्रधान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया है कमलादास (मलयालम, अंग्रेजी), कृष्णा सोबती (हिन्दी), आशापूर्णा देवी (बांग्ला), राजम कृष्णन (तमिल) और अन्यों जैसी महिला लेखकों ने अलग किसके मिथकों तथा प्रति-रूपकालिनकार को आगे बढ़ाया।

विजय देव नारायण साही ने हिन्दी में आलोचना की एक नई धारा दी। 'लघुमानव' के सौंदर्य को उन्होंने साहित्य का सौंदर्य बनाया तथा अपनी कविताओं के माध्यम से हिन्दी में चली आ रही पारंपरिक भाषा व कथ्य को बदल दिया।

भारत में आज का संकट औचित्य और वैश्विकता के बीच के संघर्ष के बारे में है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लेखक परम्परागत प्रणाली के भीतर रहते हुए समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रवृत्ति का अभिनिर्धारण कर रहे हैं जो आधुनिकीकरण की एक ऐसी स्वदेशी प्रक्रिया जनित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावशाली है जिसे बहु समाधानों की आवश्यकता नहीं पड़ती और जो स्वदेशी आवश्यकताओं तथा दृष्टिकोणों के अनुसार है लेकिन लेखकों की नई फसल जीवन में अपने आस-पास के सद्य को जिस रूप में देखती है उससे वह चिन्तित है। यहां तक कि भारत के अंग्रेजी लेखकों के लिए अंग्रेजी अब कोई उपनिवेशी भाषा नहीं है। अमिताभ घोष, शशि थरूर, विक्रम सेठ, उपमन्यु चैटर्जी, अरुंधती राय और अन्य भारतीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अभाव को दर्शाए बिना इसका प्रयोग कर रहे हैं। वे लेखक जो अपनी विरासत, जटिलता और अद्वितीयता के बारे में सजग हैं, अपने लेखन में परम्परा और वास्तविकता दोनों को व्यक्त करते हैं।

हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी एकल भारतीय साहित्य स्वयं में पूर्ण नहीं है और इसलिए किसी एकल भाषा के प्रसंग के भीतर इसका कोई भी अध्ययन इसके साथ न्याय नहीं कर सकता है, यहां तक कि इसके लेखकों के साथ भी, जो कि सामान्य वातावरण में बड़े होते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्य कई भाषाओं में लिखा जाता है, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण, जीवंत संबंध है। ऐसा बहुभाषी धाराप्रवाहिकता, अन्तर-भाषा- अनुवाद, परस्पर संझे विषयों, चिन्ताओं, दिशा और आंदोलनों के कारण हुआ है। ये सब मिल कर भारतीय साहित्य के आदर्शों को आज भी सक्रिय रूप से जीवित रखे हुए हैं।

प्रकाशनाधिकार © सांस्कृतिक सोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

15 ए, सैक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

दूरभाष नं 0 (011) 25088638, 25309300, फैक्स 91-11-25088637, ई-मेल dir.ccrt@nic.in