12

कठपुतली बनाना

प्रिय शिक्षार्थी, पिछले पाठ में आपने लकड़ी पर चित्रकारी के बारे में सीखा। इस पाठ में आप कठपुतली बनाने के बारे में सीखेंगे। कठपुतली 'अभिनेता' हैं; न कि मनुष्य। वे केवल लकड़ी और गत्ता के टुकड़े नहीं हैं। जिस तरह एक मुखौटा को 'मनुष्य का दूसरा चेहरा' माना जाता है, उसी तरह हम एक कठपुतली को 'दूसरा इंसान' मान सकते हैं। चूंकि इसमें असाधारण जीवन है, यह नाटक को कभी-कभी मानव अभिनेताओं से बेहतर ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कठपुतली थियेटर की शुरुआत भारत में हुई थी। यहीं से कला और महाकाव्य के विषय अन्य एशियाई देशों में चले गए। तमिल क्लासिक सिलप्पादिकारम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था, और, उसी समय भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र नाटक पर उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसमें हमें कठपुतली के कुछ संदर्भ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र ने कठपुतली के विषय में चर्चा नहीं की है। फिर भी, मानव रंगमंच के निर्माता-सह-निर्देशक को सूत्रधार कहा गया है, जिसका अर्थ है 'धागों का धारक'। नाट्यशास्त्र के लिखे जाने से बहुत पहले इस शब्द को रंगमंच शब्दावली में अपना स्थान मिल गया होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यह मैरियनेट थिएटर से आया है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने तथा अभ्यास करने के बाद आप :

- कठपुतली की परिभाषा की व्याख्या कर सकेंगे;
- कठपुतली बनाने के इतिहास को संक्षेप में लिख सकेंगे;
- कठपुतली बनाने की पारम्परिक विधि की व्याख्या कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों के बारे में वर्णन कर सकेंगे;
- साधारण सामग्री से कठपुतली तैयार कर सकेंगे।

12.1 सामान्य विवरण

आरंभ करने के लिए, आपको कठपुतली बनाने के सामान्य विवरण को संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। इन निर्जीव वस्तुओं के नामकरण में संस्कृत भाषा ने भी गहन विचार किया है। उन्हें पुत्तलिका या पुत्तिका कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'छोटे बेटे'। यह कठपुतलियों में एक 'जीवन' का सुझाव देता है। 'कठपुतली' शब्द इतालवी शब्द 'पुपा' से बना है, जिसका अर्थ है गुड़िया। दूसरी ओर, पुपा में हस्तकौशल के माध्यम से सजीवता का अनुमान लगाया जा सकता है। पुत्तलिका का अर्थ पारंपरिक कठपुतलियों का नाटक दिखाने वालों के दिमाग में इतना गहरा डूब गया है कि वे कठपुतली वाले बॉक्स को अपने शयनकक्षों में रखते हैं। जब कठपुतली 'पुरानी' हो जाती है तो इसे हरा दिया जाता है लेकिन फेंका नहीं जाता है। और हेरफेर बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मंत्र जाप करके, कठपुतली को त्यागने के लिए, एक नदी में ले जाया जाता है और लहरों में बहा दिया जाता है।

डिजाइन भिन्नता के आधार पर, हेरफेर के तरीके और प्रस्तुतिकरण तकनीकों में अंतर को ध्यान में रखते हुए, कठपुतली मूल रूप से चार प्रकार की होती है: दस्ताने-कठपुतली, रॉड-कठपुतली, स्ट्रिंग-कठपुतली और छाया कठपुतली। जब कठपुतली को तार के साथ घुमाया जाता है तब कठपुतली थियेटर अपने दर्शकों से दो तरह से संपर्क करता है। सबसे पहले इसका हाथ और शरीर मजाकिया अंदाज में मुड़ते हैं जो देखने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। फिर जब वे भावनात्मक कहानियाँ सुनाते हैं तो वे अधिक मानवीय दिखते हैं, और उनके भावों के माध्यम से कुछ जादू पैदा होता है।

कठपुतली की भौतिक संरचना के समय, जब कुछ हद तक उसमें मनुष्यों की नकल करने का प्रयास किया जाता है तो कठपुतली में मजाकियापन उत्पन्न हो जाता है। नतीजतन, यह एक हास्य प्रभाव पैदा करता है। एक जादुई प्रभाव पैदा करने और उनमें जीवन के तत्वों को उजागर करने के लिए कठपुतलियों की रहस्यमय उत्पत्ति पर जोर दिया जाता है।

12.2 पारम्परिक कठपुतली मोटिफ

आइए भारत में कठपुतली निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के रूपांकनों के बारे में जानते हैं। ये इन रूपांकनों के कुछ उदाहरण हैं-

1. नर कठपुतली के सिर पर बिंदुओं से अच्छी तरह से डिजाइन किया गया ताज पहनाया जाता है, और रेखाएं इस डिजाइन के मुख्य तत्व हैं।
2. महिला का सिर अधिक विस्तृत होता है और माथे को गहनों और बिंदियों से सजाया जाता है। ये रूपांकन पारम्परिक हैं।
3. पगड़ी के रूपांकनों पर ध्यान दें, जो सरल लेकिन आकर्षक हैं।
4. हार भारतीय महिलाओं के पसंदीदा गहनों में से एक है। रत्नों का एकमात्र सुझाव कुछ बिंदुओं और अश्रु रूप के साथ दिया गया है।
5. झुमके को उसी तरह के विचारणीय रूपों के साथ बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया है।

6. सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारतीय महिलाओं द्वारा चूड़ियों का उपयोग किया जाता रहा है। कठपुतलीकार महिला कठपुतलियों को बहुत सारे गहनों से सजाना पसंद करते हैं।

नर कठपुतली

मादा कठपुतली

नर कठपुतली सिर

महिला कठपुतली सिर

एक और नर कठपुतली सिर

पगड़ी

हार

बाली

चूड़ी

चित्र 12.1

12.3 कठपुतली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

थर्मोकोल के टुकड़े (लकड़ी से बदले जा सकते हैं), दो लकड़ी की छड़ें (लगभग 12 इंच, बेकार कपड़े के टुकड़े, ढेर सारे धागे, सैंडपेपर, सजाने के लिए सामग्री (दर्पण के टुकड़े, चमकदार बॉर्डर, आदि), पेंट (चेहरे को रंगने के लिए), स्टेपलर , गोंद और ब्रुश।

- चमकीले रंग का मोटा कपड़ा
- कैंची
- सुई और धागा
- ऊन
- कार्डबोर्ड
- चाकू/कटर
- चिपकने वाली सामग्री
- रंग

- एक कार्टन बॉक्स
- ब्लैक पेस्टल पेपर
- लकड़ी की छड़ी
- तार और प्लग के साथ बिजली का बल्ब
- टिशू पेपर
- कटर
- चिपकने वाला
- पतले ताँबे के तार

प्रायोगिक अभ्यास 1

छाया कठपुतली को छाया नाटक के रूप में भी जाना जाता है। यह कहानी कहने और मनोरंजन का एक प्राचीन रूप है जो कट आउट फिगर का उपयोग करता है। ये प्रकाश के स्रोत और एक पारभासी स्क्रीन के बीच आयोजित किए जाते हैं। कठपुतली और प्रकाश स्रोत दोनों को स्थानांतरित करके विभिन्न प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में लोकप्रिय है।

इस अभ्यास में हम एक छाया कठपुतली तैयार करेंगे।

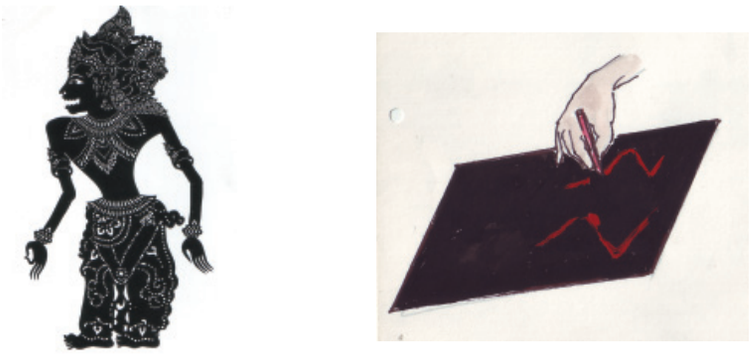
चरण 1: एक मध्यम आकार का कार्टन लीजिए। कार्टन के सामने की तरफ एक बड़ी खिड़की और उसके दूसरी तरफ एक छोटी खिड़की काटें।

चित्र 12.2

चरण 2: सामने की खिड़की को टिशू पेपर से ढँक दें और बल्ब को अंदर रखने के लिए कार्टन के ऊपर की तरफ एक छेद करें। बल्ब को पावर सॉकेट से जोड़ दें।

चित्र 12.3

चरण 3: पेस्टल पेपर लें और एक आकृति बनाएं। चेहरा प्रोफाइल में होना चाहिए।



चित्र 12.4

चरण 4: लकड़ी की छड़ी लें और इसे चिपकने वाले या चिपके टेप के साथ आकृति के पीछे चिपका दें।

चित्र 12.5

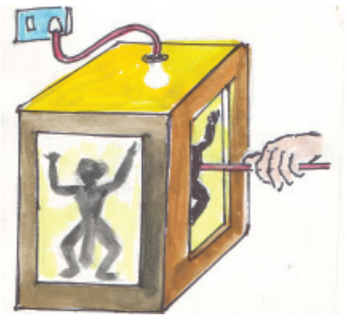
चरण 5: काले कागज पर दो हाथ और दो पैर खींचे। इन्हें काटें और धड़ की उचित स्थिति में चिपका दें।

चित्र 12.6

चरण 6: इन अंगों को तांबे के तार से धड़ से जोड़ दें।

चित्र 12.7

चरण 7: प्रकाश को कार्टन के अंदर रखें। आकृति को खिड़की और प्रकाश के बीच की ओर वाली खिड़की के बीच में रखें। हाथ की गति से आकृति को हिलायें।



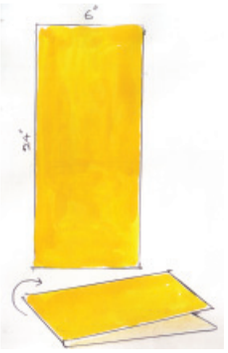
चित्र 12.8

प्रायोगिक अभ्यास 2

अब आप दस्ताना कठपुतली बनाना सीखेंगे।

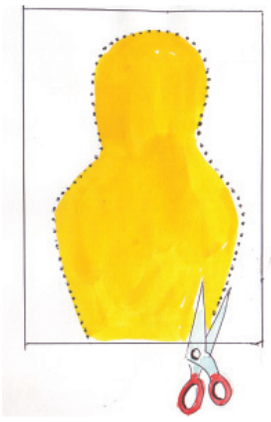
एक दस्ताना कठपुतली एक प्रकार की कठपुतली है जिसे हाथ से नियंत्रित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी ईस्वी में चीन में हुई थी। इस प्रकार की दस्ताना कठपुतली थोड़े संशोधन और परिवर्तन के साथ दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई।

चरण 1: 5" × 24" आकार का एक कपड़ा लें।



चित्र 12.9

चरण 2: नीचे दी गई आकृति में दी गई आकृति को कपड़े पर बनाएं और कैंची की सहायता से काट लें।

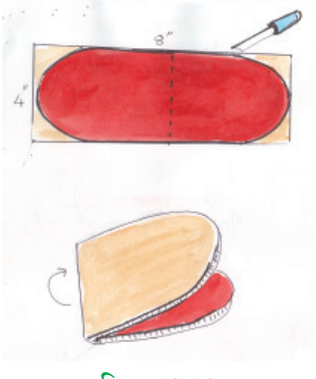


चित्र 12.10

चरण 3: चिह्नित रेखा पर सिलाई करें, निचले हिस्से को छोड़ दें, और दस्ताने को अंदर से बाहर की ओर कर दें। 4'×8" का एक नरम कार्डबोर्ड लें। अंडाकार आकार पाने के लिए कोनों को काटें, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।

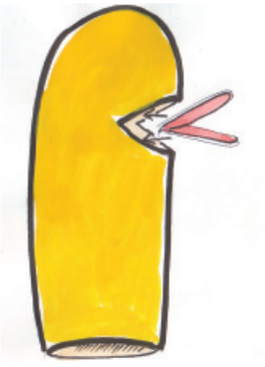
चित्र 12.11

चरण 4: इसके ऊपर एक लाल कपड़ा चिपकाकर आधा मोड़ लें। इसे अपनी हथेली में लें और इसे पक्षी की चोंच की तरह खोलने के लिए दबाएं।



चित्र 12.12

चरण 5 : दस्तानों को लें और उसके एक किनारे को काट लें, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है। चोंच को कटे हिस्से में डालें और सिलाई या पेस्ट करें।



चित्र 12.13

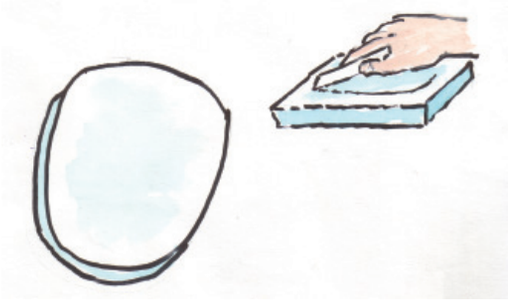
चरण 6: अपना हाथ दस्ताने के अंदर रखें, चोंच को अपनी चार अंगुलियों और अंगूठे से पकड़ें और इसे चलाएं।

चित्र 12.14

प्रायोगिक अभ्यास 3

इस अभ्यास में हम राजस्थानी शैली में एक स्ट्रिंग कठपुतली तैयार करेंगे।

स्टेप 1: थर्मोकोल के टुकड़ों को मोटे तौर पर एक चेहरे के आकार में बनाएं। यहां बहुत विशेष न करें।



चित्र 12.15

चरण 2: चेहरे के नीचे छोटे-छोटे छेद करें और उसमें लकड़ी की छड़ का कुछ हिस्सा डालें। चेहरा रॉड पर खड़ा होना चाहिए। बाकी की छड़ कठपुतलियों की छाती के लिए आधार प्रदान करेगी।

चित्र 12.16

चरण 3: चेहरे को पेंट करें। राजा के लिए बाल, आंख, होंठ, मूंछें बनवाएं और रानी के लिए लंबे बाल बनाएं। चेहरे को सूखने के लिए अलग रख दें।

चित्र 12.17

चरण 4: लकड़ी की छड़ लें और उस पर कपड़े के कुछ टुकड़े रखें। टुकड़ों को धागे से बांधें। इसे तब तक दोहराएं जब तक कि छाती काफी बड़ी न हो जाए। फिर हथियारों के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं।

चित्र 12.18

चरण 5: छाती और बाहों को रंगीन कपड़ों से ढँकें (विशेष रूप से पारंपरिक प्रिंट)। सिरों को जोड़ने के लिए फेविक्विक या स्टेपलर का प्रयोग करें। हथेली बनाने के लिए ढँकने वाले कपड़े को फैलाकर आखिर में फोल्ड कर लें।

चित्र 12.19

चरण 6: रानी के लिए घाघरा (लंबी स्कर्ट): चारों ओर लपेटें और सुनिश्चित करें कि आपके पास उभरे हुए रूप देने के लिए कुछ तह हैं। स्कर्ट लंबी होनी चाहिए।

राजा के पैर: इन्हें कपड़े को मोड़कर और दो पैरों को बनाने के लिए पिन करके बनाया जाना चाहिए। राजा के पैर बनाने के लिए फिर से सिरों को अंदर की ओर मोड़ें। याद रखें, छाती की लंबाई शरीर के बाकी हिस्सों से कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए।

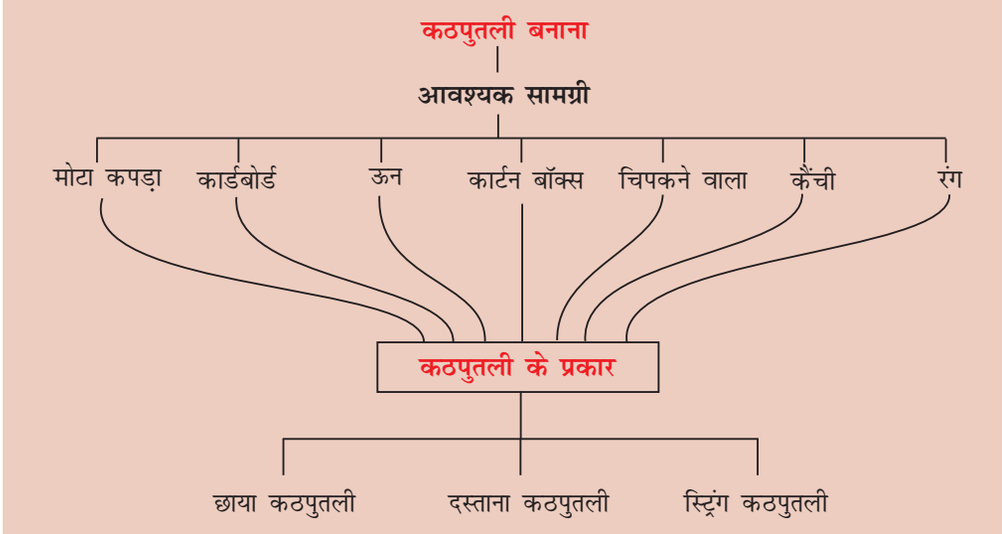
चरण 7: रंगों, ब्रश और बहुरंगी कपड़ों से सजाएं। और हो गया!

चित्र 12.20

चरण 8: अपनी कठपुतलियों के माध्यम से एक कहानी प्रस्तुत करने के लिए, आपको उन्हें नृत्य कराना होगा! इसे प्राप्त करने के लिए, दोनों हाथों और पैरों (प्रत्येक में 4 धागे) से धागे को लकड़ी के क्रॉस-सेक्शन (लकड़ी की दो छड़ें एक दूसरे से 90 डिग्री पर) में संलग्न करें। लकड़ी के इन टुकड़ों को ऊपर-नीचे घुमाने से आपकी कठपुतली हवा में नाचेगी, और इन्हें बाद में तिरछा घुमाने से आपकी कठपुतली चल पड़ेंगी!

चित्र 12.21

आपने क्या सीखा



पाठांत प्रश्न

1. कहानी कठपुतली बनाने के लिए सामग्री की सूची बनाएं।
2. थर्मोकोल पर कठपुतली का चेहरा बनाइए और काट लीजिए।
3. आप छाया कठपुतली कैसे तैयार करते हैं?
4. दस्ताना कठपुतली बनाने के चरणों की सूची लिखिए।
5. दस्ताने कठपुतली बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची बनाएं, जैसा कि आपके पाठ में वर्णित है।

शब्दावली

नाट्य शास्त्र : भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पर एक पाठ।

दस्ताना कठपुतली : हाथ के दस्तानों को जीवित प्राणियों के रूप में चित्रित या मोड़ दिया जाता है।

स्ट्रिंग कठपुतली : कठपुतलियों को उंगलियों से जुड़ी स्ट्रिंग्स के साथ स्थानांतरित करने के लिए गति में हेरफेर किया जाता है।

रॉड कठपुतली : एक रॉड कठपुतली से जुड़ी होती है और इसे चलाती है।

छाया कठपुतली : कठपुतली का छाया प्रकाश का उपयोग करके पर्दे पर परिलक्षित होता है। कठपुतली चलानेवाला गति में हेरफेर करता है।