Nehru Arts and Science College, (Autonomous)

Thirumalayampalayam, Coimbatore

School of Commerce, Department of Languages and Indian Knowledge System (IKS)

In collaboration with

Muththarasi – Art Literary Culture Tamil Journal, Madurai (E.ISSN: 2584-1238)

Organize

Knowledge Confluence- 2025

International seminar

Editor

Dr. Smitha C. R.

Head of the Department of Languages

Magazine Advisor

Dr. R. Rajarajan,

Assistant Professor, Bishop Heber College

Tiruchirappalli - 620017

Editorial Board

Mrs. N. Rajani	-	Department of Malayalam
Ms. P.K.Heera	-	Department of Hindi
Ms. P.M. Krishnendu	-	Department of Hindi
Mr. D. Balaji	-	Department of French
Ms. R. Emi Merlin	-	Department of French

Seminar Hosts

- **Adv. Dr. P. Krishna Das**
  Managing Trustee
  Honorary Trade Commissioner, Mauritius to India

- **Dr. P. Krishna Kumar**
  CEO & Secretary
  Nehru Group of Institutions

- **Dr. H. N. Nagaraja**
  Executive Director, Academics & Administration

Seminar Advisory Committee Chairman

- **Dr. V. Vijayakumar**
  Principal, Nehru Arts and Science College

Conference Organizers

- **Dr. Mythili Gnanapriya**
  Controller of Examinations, Nehru College of Arts and Science

- **Dr. S. Saraswati**
  Dean, Academics, Nehru Arts and Science College

Title	:	**Knowledge Confluence – 2025**
First Edition	:	**August, 2025**
Copyright	:	**Thangamari Sudalai,** **12/6, Melapponnagaram 8th Street. 4th Cross,** **Arapalayam, Madurai - 625016.**
Publication	:	**Nehru Arts and Science College,** **Thirumalayampalayam,** **Coimbatore (Autonomous).**
Email Address	:	laks@muththarasi.org
Website	:	https://muththarasi.org/
ISBN no	:	**978-93-343-7138-3**
Book size	:	**A4**
Pages	:	**220**
Price:		**350/-**
Printers	:	**Laser Point,** **Vasantha Nagar, Main Road,** **Madurai - 625 003**

Late P. K. Das – Founder Chairman, NGI

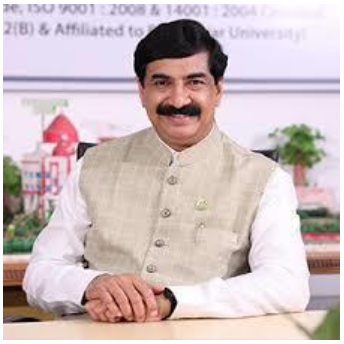
Late P. K. Das, the visionary Founder Chairman of Nehru Group of Institutions (NGI), was a towering figure in the educational landscape of South India. A true architect of academic excellence, he emerged as a pillar of leadership, whose legacy continues to shape the lives of countless students and educators. Starting with a humble vision in 1968, he founded the **Nehru College of Aeronautics and Applied Sciences** in Kuniyamuthur, Coimbatore—laying the foundation of what would grow into a vast educational empire. Through unwavering determination, relentless hard work, and iron will, he went on to establish **12 premier institutions** across Tamil Nadu and Kerala. These include four Engineering Colleges, Arts & Science Colleges, a Pharmacy College, an Aviation Institute, three Management Institutions, and the state-of-the-art **P. K. Das Institute of Medical Sciences**, a super specialty hospital at Vaniyamkulam.

By the age of 29, in 1986, he had already embarked on his academic journey as a young visionary in Coimbatore. His leadership transcended administrative duties—he was instrumental in defining strategic goals, fostering academic excellence, and building a strong institutional culture based on discipline, innovation, and global standards. A relentless champion of education, he foresaw and adapted to the changing educational landscape, integrating technological advancements and aligning NGI with global benchmarks. Under his direct guidance and close supervision, each institution blossomed into a Center of Excellence—earning widespread recognition for quality, efficiency, and integrity.

His flagship institution, Nehru College of Aeronautics and Applied Sciences, stands tall as the only college in India offering such a wide array of specializations in Aeronautical Maintenance Engineering. Despite facing countless hurdles and challenges, he never faltered. He stood like a colossus in the field of Technical and Higher Education, earning accolades year after year. His steadfast dedication and visionary leadership transformed NGI into a beacon of excellence. Today, though he is no longer with us, his legacy lives on through his sons—**Adv. Dr. P. Krishnadas**, Chairman & Managing Trustee, and **Dr. P. Krishnakumar**, CEO & Secretary of NGI—who have continued his mission with admirable dedication and brilliance.

He dreamt of creating a world-class University—and today, that dream stands fulfilled. With immense pride and reverence, we announce the birth of **P K Das University**, a tribute to his enduring legacy and a testimony to his lifelong commitment to education. It is not merely the realization of his vision but a celebration of the man known as the **Bheeshmacharya of Higher Education**—a title befitting his wisdom, leadership, and unshakable commitment to knowledge.

The saga of P. K. Das is not just history—it is an inspiration for generations to come.



ADV. DR. P. KRISHNA DAS, Managing Trustee

More than five decades ago, Nehru Group of Institutions (NGI) was founded with a visionary commitment to serving the community — encompassing both students and society at large — through a unique blend of education and humanitarian initiatives. From its very inception, NGI has stood as a beacon of excellence, driven by the belief that education is a powerful instrument for social transformation. Today, our consortium of 24 institutions stands proudly among the most venerable educational organizations in Coimbatore and Kerala, consistently fostering empowerment and societal progress through diverse disciplines including Aeronautics, Architecture, Arts, Engineering, Science, Medicine, Research, and Technical Education.

Being entrusted with the privilege of leading NGI — an institution adorned with such a rich legacy — is an honour, but also a profound responsibility. I take immense pride in affirming that our institutional growth does not merely stem from impressive infrastructure or cutting-edge technology, but rather from our deeply embedded culture of holistic learning and the unwavering dedication of our human capital. This steadfast focus on nurturing intellectual and ethical excellence has been the cornerstone of NGI's journey over the past fifty years.

NGI was conceived with the primary objective of fostering research-driven education and collaborative academic programs, with the ultimate goal of evolving into a globally renowned centre of excellence. I firmly believe that maintaining intellectual leadership requires active engagement with the corporate world — facilitated through internships, panel discussions, entrepreneurial development programs, and direct interaction with industry leaders. Moreover, our emphasis on innovative pedagogical strategies — encompassing transitional training, coaching, mentoring, and leadership development — will undoubtedly empower our students to become visionary entrepreneurs rather than mere job aspirants. I extend my heartfelt wishes for your continued success and look forward to collectively propelling NGI to new heights of academic and institutional excellence.

CEO& Secretary

DR.P.KRISHNAKUMAR

At Nehru Group of Institutions, our unwavering commitment lies in empowering both students and professionals to pursue academic excellence and forge successful careers. Every initiative we undertake is meticulously designed to illuminate the right path for them, providing the essential guidance and final impetus needed to help students and faculty realize their fullest potential. In today's highly interconnected and rapidly evolving world, education must transcend conventional boundaries — a philosophy we have consistently upheld by equipping our students with the critical competencies and global perspectives required to thrive in the competitive international landscape.

With this objective at the core of our institutional vision, we continuously strive to enhance awareness of academic programs, practical learning opportunities, internships, communication proficiency, and holistic personal development. To support these efforts, we have created an ecosystem that provides extensive resources, ensuring students gain access to premier employment opportunities in leading institutions and organizations. Through these endeavours, we consider it our privilege to contribute, however modestly, to shaping the innovative, socially responsible leaders and entrepreneurs of tomorrow.

As technology rapidly reshapes the educational and professional realms, we are steadfast in our mission to transform NGI into a globally recognized hub of excellence — a true 'global village' where innovation, inclusive, and intellectual rigor converge. Our vision places particular emphasis on reaching students from economically disadvantaged backgrounds, nurturing their talents, and empowering them to emerge as globally competitive entrepreneurs and thought leaders.

Our unwavering support shall always remain with you, and I extend my best wishes for success in every endeavor you undertake toward the holistic growth and transformative development of the students and faculty of Nehru Group of Institutions.

வாழ்த்துரை

Phone: +91 9443417456
Email: veluvijay20@gmail.com

Dr. V.VIJAYAKUMAR
PROFESSOR & PRINCIPAL
NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE
(An Autonomous Institution)
(Affiliated to Bharathiar University,
Accredited with "A+" Grade by NAAC)
Nehru Gardens, Thirumalayampalayam
Coimbatore

Dr.V.Vijayakumar has 25.6 years of experience in Teaching, Research & Development, and Administration. Previously, he served as Controller of Examinations & HoD of Computer Science with Data Analytics, Computer Science with Cyber Security, Digital and Cyber Forensic Science in Sri Ramakrishna College of Arts & Science (Formerly SNR Sons College), Coimbatore, Associate Professor in Computer Applications at Sri Ramakrishna Engineering College, Coimbatore, and as Lecturer & HOD in Computer Science (SF) at Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science, Coimbatore. He was awarded his PhD degree in the area of Video Data mining at Bharathiar University, Coimbatore. He has been recognized as M. Phil and Ph.D Research guide at Bharathiar University and produced two Ph.D. scholars and nine M.Phil. scholars. Currently, he is guiding three Ph.D. Scholars.

He completed the AICTE Research Promotion Scheme project grant to the tune of Rs.10.5 lakh in 2014. He completed the ICSSR-IMPRESS Major Research Project grant of Rs.10 Lakh in September 2021. Also, he completed a minor research project with the support of CST Trust, Coimbatore in 2018 with a grant of Rs. 25,000. He has also completed three minor research projects under a seed money grant from SNR Sons Charitable Trust, Coimbatore in June 2019, December 2020 and July 2024 with a total grant of Rs. 95,000. He has published a patent in the area of cyber safety. He has published sixty-three papers in International/ National Journals/Conferences including Springer and IEEE, of which, eighteen were indexed in Scopus and six in WoS. He has delivered more than a hundred guest lectures in the area of Outcome Based Education and recent trends in information technologies. He has organized more than twenty-five sponsored seminars/Conferences/ workshops for the benefit of the faculty and student community. His research interests include Data Mining, Computer Vision, Data Science and Big Data Analytics.

He was honoured with the Research Project Appreciation Award by Bharathiar University, Coimbatore. He was also appreciated by Analog and Digital Systems for support of the development Coimbatore city surveillance project. He was honoured with the Best Academic Officer Award in 2012 by EMC Corporation Bangalore and was also honoured with the EMC Excellency Award in 2015 for five years of contribution to the Academic and Research community.

He is currently serving as a Chairman / Coordinator / Member of the Board of Studies, Curriculum Development Council, Academic Council and Governing Body. He is serving as a Coordinator for Cyber Lab, Cyber Club and Anti-Ragging Committee. He has actively coordinated for NAAC, NIRF, Magazine rankings and other report preparations. He has also served as an expert member for Academic Audits and Exam Audits. He continues to initiate various MoUs and served as SPoC for TCSiON & ICT Academy.

He is serving as NPTEL Course Translator for Computer Science and Engineering Subjects. He serves as a Subject Matter Expert and Adjunct Faculty at Texila American University, Guyana, South America. He has also developed E-contents for computer science courses for Texila Distance and Blended Learning Program and Bharathiar University – Online Degree Programmes. He is a reviewer of various International Conferences and journals. He is a member of ISTE, IAENG, CSI, IACSIT and CSTA professional societies. He is a Research Fellow at INTI International University, Malaysia.

****

Chief Editor's Note

Knowledge Confluence 2025

International Conference on "Cinematic Currents: Trends across Global Cultures"

It gives me immense pleasure to welcome you all to the international conference *Knowledge Confluence 2025*, jointly organized by the **Department of Languages (Tamil, Malayalam, Hindi, and French) Centre for Indian Knowledge System** and the **School of Commerce**, in collaboration with ***Mutarassi* – the prestigious Tamil journal of Arts, Literature, and Culture, Madurai.**

The conference theme, **"Cinematic Currents: Trends across Global Cultures,"** speaks powerfully to our times. As someone who has been deeply engaged in language, literature, and cultural studies, I am thrilled to witness a platform that brings together multiple disciplines and diverse perspectives under one vibrant theme—cinema.

Cinema is not just entertainment. It is a living archive of human experience, a dynamic medium of expression, and a tool for social dialogue. In a globalized world, where stories travel faster than ever, the exploration of cinematic trends across cultures allows us to better understand not only others but also ourselves. This conference aims to unearth such conversations—connecting languages, cultures, economies, and ideas through the universal language of film.

I am proud of the collaborative spirit that has brought this event to life—the unity among the language departments, the enriching partnership with the School of Commerce, and the scholarly support of *Mutarassi*. This confluence of minds, disciplines, and creative energies is what gives this conference its unique character.

I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all the contributors, scholars, presenters, students, and cultural enthusiasts who have joined us from different parts of the world. Your presence, your insights, and your curiosity are what will make *Knowledge Confluence 2025* a true celebration of knowledge.

On behalf of the **Editorial Board** and the **Organizing Committee**, I extend my **best wishes to all the participants**. May your experience in this academic journey be as enriching as the cinematic worlds we are about to explore.

Warm regards,
Dr. Smitha C. R.
Chief Editor
Head, Department of Languages
Nehru Arts and Science College,
Coimbatore

GREETINGS

Hearty congratulations to Nehru Arts and Science College, Coimbatore, on the successful organization of the International Conference on Knowledge Confluence! This intellectually enriching initiative stands as a testament to the college's visionary approach in promoting interdisciplinary learning and holistic education. By embracing the rhythm of diverse branches of knowledge, languages and cultural perspectives, the conference has beautifully highlighted the unity of culture, language, and commerce—an approach far more impactful and relevant than conventional subject boundaries. This inclusive platform not only fostered academic dialogue across disciplines but also celebrated the strength of diversity and the interconnectedness of human thought. Wishing the college continued success in its pursuit of meaningful academic innovation and global collaboration.

Dr. Swapna. C .Kombath

Asst. Professor &HOD

Sahrdaya College of Advanced Studies (Kodakara)

பதிப்புரை

காலந்தோறும் மக்களின் வாழ்வியலை எடுத்தியம்பும் கருத்துப் பேழையாக இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழர்களின் வாழ்வியலையும் பண்பாட்டையும் நாகரிகத்தையும் எடுத்துரைக்கும் சான்றாதங்களாகச் சங்க இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன. அதனைத் தொடர்ந்து வரும் கால வரிசையில் இடம்பெறும் அற இலக்கியங்களும் காப்பிய இலக்கியங்களும் பக்தி இலக்கியங்களும் சிற்றிலக்கியங்களும் இக்கால இலக்கியங்களும் அவ்வவ் காலத்திய வரலாற்றையும் மக்களின் பண்பாட்டையும் எடுத்தியம்புகின்றன. ஆகையால் தான் இலக்கியங்களைக் காலத்தின் கண்ணாடி எனச் சுட்டுகின்றனர்.

இலக்கிய ஆதாரங்கள் பதிவுக்கு உரியதான காலகட்டத்தில் இருந்தே பழந்தமிழகத்தில் உள்நாட்டு வணிகமும் அயல்நாட்டு வணிகமும் மிகுதியாக நடந்திருப்பதைக் காண முடிகின்றது. குறிப்பாக, எட்டுத்தொகை நூல்களில் மிகுதியாக உள்நாட்டு வணிகம் பற்றிய தரவுகளும் பட்டினப்பாலை, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை போன்ற நூல்களில் உள்நாட்டு வணிகத்தோடு அயல்நாட்டு வணிகமும் நடைபெற்ற தரவுகளும் நிரம்பக் கிடைக்கின்றன.

சிலப்பதிகாரத்தில் கூறப்படும் பூம்புகார் நகரத்தின் மருவூர்ப்பாக்கம் முழுவதுமாகத் திட்டமிட்ட வணிகத் தளமாக விளங்கிற்று. இங்கு உள்நாட்டு வணிகங்கள் மட்டுமல்லாமல் கிரேக்கர்கள், உரோமர்கள், சீனர்கள் போன்ற யவன மக்களும் விரவிக் காணப்பட்டனர். இங்குப் பண்டமாற்று முறையே மிகுதியாக நடைபெற்றது. கரிகாற்பெருவளத்தானின் பூம்புகார் துறைமுகத்தில் உள்ள பொதிகளை வெள்ளிடை மன்றத்திலுள்ள பூதம் காத்தது. மேலும், மதுரைக் காண்டத்தில், மதுரை மாநகரில் உள்நாட்டு வணிகம் செழித்தோங்கிக் காணப்பட்டதையும் கொற்கை முத்து அயல்நாட்டு வணிகத்தில் முதன்மைப் பொருளாக விளங்கியதையும் அறிய முடிகின்றது.

இன்றைய பணப்புழக்கம் இல்லாத அன்றைய காலகட்டத்தில் பண்டமாற்று முறையே உலகம் முழுவதும் இருந்தது என்ற வரலாறு நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மை. 'பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்' என்ற பட்டினப்பாலை அடி கிரேக்கர்களும் உரோமர்களும் பண்டைய சேர நாட்டின் மேற்குக் கடற்கரைத் துறைமுகம் வாயிலாகத் தங்கத்தைக் கொண்டு வந்து இறக்குமதி பொருளாக்கி இங்கிருந்து கறியை (மிளகை)ப் பண்டமாற்று முறையில் ஏற்றுமதி பொருளாகக் கொண்டு சென்றதையும் பட்டினப்பாலையின்வழி அறிய முடிகின்றது.

இங்கு நாம் கூர்ந்து நோக்க வேண்டியது யாதெனின், பண்டங்களை இவ்வாறு மாற்றி செல்லும் கடைகளுக்கும் பண்டமாற்றுக்கடை என்ற பெயர் இருந்துள்ளது. இந்த மாற்றுக் கடையே மாறுகடை என்று ஆயிற்று. சான்றாக வேற்று உலகம் -

வேறு உலகம், சாற்றைப்பிழி - சாறுபிழி என்ற பகுதிச் சொற்களின் நடுநின்ற வல்லொற்று நீங்கினாலும் பொருள் மாறாத் தன்மை பெற்றது போல மாற்றுக்கடை என்பது மாறுகடை என்று ஆனாலும் பொருள் மாறாமல் விளங்கிற்று என்பதை நாம் அறியலாம். இந்த மாறுகடை என்ற சொல்லே காலப்போக்கில் குறிப்பாக ஆங்கிலேயர் வருகைக்குப் பிறகு அவர்தம் உச்சரிப்பாக 'மார்க்கெட்' என்று ஆனது. குரோம்பேட்டை - குரோம்பேட், சிந்தாதிரிப்பேட்டை - சிந்தாதிரிப்பேட் என்று ஆனதைப் போல மாறுகடை - மார்க்கெட் என்று ஆனதை நாம் எளிதில் உணரலாம்.

அந்த வகையில் உலக அரங்கில் வணிகத்தில் சிறப்புற்று விளங்கிய / விளங்கும் தமிழர்கள் குறித்த இலக்கியப் பதிவுகளைத் தக்க சான்றுகளுடன் எடுத்தியம்பும் ஆவணமாக 'வணிகமும் தமிழும்' எனும் இக்கருத்தரங்கு நடைபெறுகிது. கட்டுரையாளர்கள் அனைவரும் தாம் எடுத்துக்கொண்ட இலக்கியப் படைப்புகளில் காணலாகும் வணிகப் பதிவுகளை நேர்த்தியாக எடுத்தியம்பியுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் கேரளாவிலும் பல்வேறு கல்வி நிலையங்களை நிறுவி கல்விச் சேவை செய்து வரும் நேரு கல்வி குழுமத்தோடு இணைந்து இக்கருத்தரங்கை நிகழ்த்துவதில் முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ் மகிழ்ச்சியடைகிறது.

இவண்

முனைவர் ரா. ராஜராஜன்

இதழ் ஆலோசகர்

(முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், மதுரை)

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை

பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி ,திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017.

CONTENTS

S.No	Title	Author Name	Page No
1	A Cultural Réflexion	Aswathi S	1
2	La Nouvelle Vague française : le mouvement à l'origine de l'émergence des cinémas contemporains	Ms. Emi Merlin R.	9
3	L'animation française et les femmes cinéastes : célébrer les forces créatrices du cinéma contemporain	Asfiya, Amita Anil	14
4	Frenchithrathazhu	Naveen Edison Sreerag R Darsan S	18
5	L'intelligence artificielle dans « LE CRÉATEUR »	Sanjana. P, Sreeveni. J, Anitha. V. M	23
6	UN CHANGEMENT TEMPOREL DANS LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LE CINÉMA MALAYALAM CENTRÉ SUR *LA GRANDE CUISINE INDIENNE*	Sree Lakshmi K. Sidharth P.	26
7	Le cinéma contemporain et ses dernières tendances	Shalini Devi	37
8	Le cinéma redéfini : exploration des thèmes et des tendances contemporains	Melbin P. Jossy	43
9	Les intouchables	P S Adisree, M Aparna	49
10	MA LADY JANE UNE SÉRIE FANTASTIQUE AVEC UNE TOUCHE D'HISTOIRE	*Anagha.R. R*	53
11	Réinventer l'identité et l'appartenance : migration, multiculturalisme et jeunesse dans le cinéma français contemporain (2010-aujourd'hui)	Mr. D. Balaji	60
12	Séries coréennes vs séries anglaises	Arya S	73
13	Un spectacle cinématographique de révolution, de fraternité et de patriotisme	Sreesanth K., Sreejani S., Mrudula Suresh	78

S.No	Title	Author Name	Page No
14	'बजरंगी भाईजान' सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में रुझान	Akshara A. P, Siniya. S, Meera S. P	81
15	दलित सिनेमा की भूमिका : सामाजिक परिवर्तन और न्याय की मांग	Ms. Alka K. P.,	85
16	समसामयिक सिनेमा और नये चलन सुश्री. अनघा एम, हिंदी टंकक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि	Ms. Anagha M,	91
17	'इंग्लिश विंग्लिश': सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में झान	[1]Ms. Heera	95
18	"तारे ज़मीन पर" :सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में रुझान	Ms. Heera P. K	98
19	जेंटलवुमन की सिनेमाई चेतना: सांस्कृतिक अंतःसंवाद और वैश्विक स्त्री दृष्टि	Ms. Krishnendu P. M.	102
20	'द लंचबॉक्स' फिल्म का वैश्विक सिनेमा प्रवृत्तियों से संबंध	Ms. Laramol P. M.	107
21	समसामयिक सिनेमा और 'आर्टिकल 15' : सामाजिक जागरूकता की ओर एक कदम	Ms. Neha Johny	111
22	लापता लेडीज़सिनेमाई धाराएं और : वैश्विक संस्कृतियों में रुझान	Ms. Arshana Parwin.S Ms. Malavika T.K Ms. Kavitha K Ms. Nandhana.R	115
23	ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की विरासत: फिल्म और यथार्थ का संगम	Ms. Sadeja .P, Ms. Asna Subhaidha .M, Ms. Sreya . J,	119
24	केसरी : 2एक सिनेमाआलेख के माध्यम से – शौर्य, संस्कृति और समकालीन चेतना का विश्लेषण	Ms. Siya Sunil	124
25	सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युगः नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ	Dr. Srividya P. V.	128
26	मलयालम सिनेमा का वर्तमान	Ms. Akshaya Dinesh Ms. Preethi M Mr. Riju Garston R	132

S.No	Title	Author Name	Page No
27	ന്യൂ ജനറേഷൻ മലയാള ചലച്ചിത്ര പ്രസ്ഥാനം: സവിശേഷപഠനം മാർക്കോ	Dr. Adheesh C.C.	136
28	വെള്ളിത്തിരയിലെ ശരീരവ്യാകരണം: *ഉടലിനെ* ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം	Dr. Smitha C. R.	142
29	കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങൾ ഒരേ സംവിധായകന്റെ ഫ്രെയിമുകളിൽ ശാന്തം :, മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് എന്നീ സിനിമകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം	Dr. Swapna C. Kombath	149
30	മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരിണാമം	Krishnendu S.	155
31	2024 ലെ ചില ജനപ്രിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ- ഒരവലോകനം മുഖവുര	Letha.K	161
32	സമകാലീന മലയാളസിനിമയ്ക്ക് ഒരാമുഖം	N. Madhavikutty	166
33	മലയാള സിനിമയിലെ പൊന്നിൻ പെണ്ണഴക്.	Mrs.Maneesha sreekumar,	170
34	സമകാലീന സിനിമയും പുത്തൻ പ്രവണതകളും	Ms.Rajani N	174
35	സമകാലീന കേരള സമൂഹത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ മലയാള സിനിമയുടെ പ്രസക്തി	RAJITHA A,	181
36	സിനിമ എന്ന സ്വതന്ത്ര കല	Reshma Das	186
37	Translating Ethics - The Role of Language in Value Transmission	Divya Vidyadaran	190
38	സിനിമയുടെ ആധുനിക ഭാഷാ സംസ്ക്കാരം	ALBIN U.F.	192
39	സമകാലീന സ്ക്രീനുകളിലെ സിനിമാറ്റിക് ഭാഷയും സംസ്കാരവും	Dr. Sujathabai G.	196
40	हिंदी सिनेमा में आधुनिकता का असर	Ms. SREELAKSHMI C.S.	202

1. A CULTURAL REFLEXION

Aswathi S
Student II B.Sc Computer Science
Nehru Arts and Science College, Coimbatore
Mobile Number: 7994600321 - Gmail: aswathi.s9989@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16572245.

L'Abstract

Les films pour la jeunesse sont depuis longtemps un incontournable du cinéma, capturant l'essence de l'adolescence et la myriade d'expériences qui l'accompagnent. De l'esprit rebelle des années 1950 aux récits introspectifs du 21e siècle, ces films reflètent les changements sociétaux, les changements culturels et les luttes universelles de la croissance. Cet article explore l'évolution des films jeunesse, leur impact sur la culture et les thèmes qui résonnent avec le jeune public.

La naissance du cinéma jeunesse

Une nouvelle ère de rébellion

Les années 1950 ont marqué l'émergence d'une culture de la jeunesse américaine, caractérisée par un désir d'indépendance et une rupture avec les valeurs traditionnelles. Des films comme « Rebel Without a Cause » (1955) et « The Wild One » (1953) ont mis en valeur l'angoisse et la rébellion des adolescents, souvent dépeints comme incompris et aliénés. Ces films ont non seulement diverti, mais ont également suscité des conversations sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes, notamment la dynamique familiale, l'identité et les attentes sociétales.

Le rôle de la musique

La musique a joué un rôle crucial dans les films pour la jeunesse à cette époque. L'essor du rock 'n'roll et la popularité d'idoles des adolescents comme Elvis Presley ont influencé les bandes originales des films, les rendant plus accessibles au jeune public. L'intégration de la musique dans la narration a contribué à créer un paysage culturel dynamique qui a trouvé un écho auprès de la jeunesse de l'époque.

L'essor des comédies et des drames pour adolescents

Le boom de la comédie pour adolescents

Les années 1980 ont vu une augmentation des comédies pour adolescents, avec des cinéastes comme John Hughes menant la charge. Des films tels que « Sixteen Candles » (1984), « The Breakfast Club » (1985) et « Ferris Bueller's Day Off » (1986) sont devenus des représentations emblématiques de la vie des adolescents. Ces films combinent l'humour avec un commentaire social poignant, abordant des questions telles que la pression des pairs, l'identité et la quête d'acceptation.

Le passage à des thèmes sérieux

Alors que les comédies dominent le paysage, les années 1990 introduisent une vague de drames jeunesse qui abordent des sujets plus sérieux. Des films comme « Clueless » (1995) et « The Craft » (1996) ont exploré les thèmes de l'amitié, de la découverte de soi et des complexités de l'adolescence. L'émergence de ces films témoigne d'une prise de conscience croissante des défis auxquels font face les jeunes, notamment les problèmes de santé mentale, l'intimidation et la quête d'appartenance.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Diversité et représentation

Élargir les récits

À mesure que la société prenait conscience de l'importance de la diversité et de la représentation, les films pour jeunes ont commencé à refléter un plus large éventail d'expériences. Des films comme « The Hate U Give » (2018) et « Love, Simon » (2018) ont abordé les questions de race, de sexualité et d'identité, offrant une plate-forme aux voix sous-représentées. Ces récits ont trouvé un écho auprès du jeune public, favorisant l'empathie et la compréhension.

L'impact de la technologie

L'essor de la technologie et des médias sociaux a également influencé les films pour jeunes au 21e siècle. Des films comme « Eighth Grade » (2018) et « À tous les garçons que j'ai aimés avant » (2018) explorent les complexités de grandir à l'ère numérique, mettant en évidence les défis de l'identité en ligne, de la cyberintimidation et de la pression pour se conformer. Ces films reflètent les réalités de l'adolescence moderne, ce qui les rend accessibles aux jeunes d'aujourd'hui.

Le rôle des films pour la jeunesse dans la formation de la culture

Réflexion et influence culturelles

Les films pour la jeunesse servent de miroir à la société, reflétant les valeurs, les luttes et les aspirations des jeunes. Ils abordent souvent des problèmes sociaux urgents, suscitant des conversations et encourageant le changement. Par exemple, « The Breakfast Club » n'a pas seulement diverti, mais aussi défié les stéréotypes, favorisant la compréhension entre les différents groupes sociaux.

Favoriser l'empathie et la compréhension

En dépeignant des expériences et des perspectives diverses, les films pour la jeunesse favorisent l'empathie et la compréhension entre les publics. Ils permettent aux spectateurs de voir le monde à travers les yeux des autres, favorisant la compassion et l'acceptation. C'est particulièrement important à une époque où les jeunes naviguent dans des dynamiques sociales complexes et recherchent des liens.

Sous-genres de films pour la jeunesse

La vaste catégorie des films pour la jeunesse englobe une variété de sous-genres, chacun d'entre eux se concentrant sur différents aspects de l'adolescence et du début de l'âge adulte.

Films sur le passage à l'âge adulte

Ces films se concentrent sur la transition de l'enfance à l'âge adulte, capturant la croissance émotionnelle et psychologique de jeunes personnages. Le genre du passage à l'âge adulte met souvent l'accent sur les thèmes de l'identité, de la découverte de soi et de la croissance personnelle.

Exemple: Boyhood (2014) est l'un des films de passage à l'âge adulte les plus ambitieux, suivant la vie d'un jeune garçon de l'enfance à l'âge adulte, filmé sur 12 ans avec le même casting.

Drames et comédies au lycée

Se déroulant dans l'environnement familier du lycée, ces films examinent les luttes sociales, les cliques et les bouleversements émotionnels qui définissent souvent l'expérience de l'adolescence.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Exemple: Mean Girls (2004) est devenu un classique instantané pour sa représentation comique de la dynamique sociale du lycée et des relations complexes entre adolescentes.

Films d'horreur et surnaturels pour adolescents

Ce sous-genre mélange les luttes de l'adolescence avec des éléments d'horreur, de fantaisie et de surnaturel. Souvent, les films pour la jeunesse de ce sous-genre reflètent la peur et l'incertitude de grandir à travers des monstres, des mondes dystopiques ou une terreur psychologique.

Exemple: *The Hunger Games* (2012) explore les thèmes de la survie, de la rébellion et des pressions de la célébrité et de la violence dans un monde dystopique contrôlé par un gouvernement impitoyable.

Pourquoi les films pour jeunes sont si différents des autres genres cinématographiques

Les films pour la jeunesse diffèrent des autres genres à plusieurs égards, notamment par leur ton émotionnel, leur orientation narrative et leur attrait pour le public. Ils abordent des questions spécifiques à l'expérience de l'adolescence, des luttes identitaires personnelles à l'appartenance sociale, souvent d'une manière que d'autres genres ne font pas.

Relaxabilité et public cible

Les films pour la jeunesse sont conçus principalement pour trouver un écho auprès d'un public plus jeune. Ces films visent à parler directement des expériences, des préoccupations et des désirs des adolescents, ce qui les rend plus accessibles que les films d'autres genres, qui peuvent plaire à un public plus âgé ou plus diversifié.

Intensité émotionnelle

L'intensité émotionnelle de l'adolescence – la passion, la confusion, la joie et la douleur – est souvent exacerbée dans les films pour jeunes, ce qui les rend particulièrement viscéraux. Les enjeux dans les films pour la jeunesse peuvent sembler moindres par rapport aux drames pour adultes ou aux films d'action, mais pour les personnages adolescents, ces moments sont cruciaux.

Exploration de la culture des jeunes

Les films jeunesse reflètent souvent les changements culturels et sociaux spécifiques à chaque génération, ce qui leur permet de capturer l'esprit du temps. De la mode à la musique en passant par les avancées technologiques, les films jeunesse servent de fenêtre sur le paysage culturel de l'adolescence.

Reflet des changements sociétaux

Les films pour la jeunesse servent souvent de miroir aux changements culturels, politiques et technologiques d'une époque particulière. Par exemple, l'essor de la culture numérique, des médias sociaux et de l'évolution de la dynamique de genre sont fréquemment explorés dans le cinéma moderne pour les jeunes. Contrairement à d'autres genres, qui peuvent se concentrer sur des thèmes universels ou des événements historiques, les films pour jeunes sont particulièrement bien placés pour refléter le moment actuel pour les jeunes.

L'idéalisation de la jeunesse

Les films pour la jeunesse idéalisent souvent l'expérience d'être jeune, la présentant comme une période de découverte, de rébellion et d'intensité émotionnelle. Bien que cette idéalisation ne reflète pas toujours la réalité, elle permet au public de revivre ou d'imaginer l'excitation de l'adolescence. Cela

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

contraste avec d'autres genres qui peuvent se concentrer sur les complexités de l'âge adulte, telles que les responsabilités familiales ou les difficultés professionnelles.

Les films jeunesse en tant que phénomène culturel

Les films pour la jeunesse ont un impact profond sur l'évolution des tendances culturelles et influencent les normes sociétales. Ces films deviennent souvent une pierre de touche pour définir les attitudes, les styles et les comportements de la génération qu'ils dépeignent.

Mode et tendances: Des films comme *Clueless* et *Mean Girls* ont eu un impact durable sur la mode des jeunes, créant souvent des tendances qui deviennent courantes.

Conversations sociales: Les films pour la jeunesse abordent des questions telles que la santé mentale, l'image corporelle, la représentation LGBTQ+ et la justice sociale, suscitant souvent des conversations plus larges dans la société.

Thèmes clés et impact culturel

Les films jeunesse ont toujours occupé une place particulière dans le cinéma. Ces films se concentrent souvent sur les défis, les émotions et les expériences de l'adolescence et du début de l'âge adulte. Qu'il s'agisse de naviguer dans des amitiés, de faire face à la dynamique familiale ou de découvrir son identité, les films pour la jeunesse sont accessibles à la fois au jeune public et à ceux qui se souviennent de leurs propres années de formation. Au fil du temps, ces films ont évolué pour refléter l'évolution du paysage culturel et les divers enjeux qui façonnent la culture des jeunes.

Dans cet article, nous explorerons les thèmes clés des films pour jeunes et leur impact culturel, ainsi que la façon dont ces films trouvent un écho auprès du public et continuent de façonner les perceptions sociétales des jeunes.

La quête identitaire

L'un des thèmes les plus répandus dans les films pour jeunes est le récit du passage à l'âge adulte. Ce genre se concentre sur le voyage de découverte de soi et le passage de l'enfance à l'âge adulte. Souvent, le protagoniste connaît une croissance personnelle importante, apprenant sur lui-même, ses désirs et sa place dans le monde.

« The Breakfast Club » (1985): Un film sur le passage à l'âge adulte par excellence qui explore la vie de cinq lycéens de différentes cliques sociales qui, lors d'une détention samedi, se rendent compte qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Le film met l'accent sur l'identité personnelle, la croissance personnelle et la rupture des stéréotypes sociétaux.

« Lady Bird » (2017): Ce film plonge dans la vie d'une lycéenne, Christine « Lady Bird » McPherson, alors qu'elle navigue dans sa relation compliquée avec sa mère, ses aspirations et son identité face au fait qu'elle vient d'un milieu ouvrier de Sacramento.

Les films sur le passage à l'âge adulte abordent souvent des thèmes tels que la rébellion, l'acceptation de soi et la prise de conscience que grandir est une partie difficile mais essentielle de la vie. Le sentiment de nostalgie et d'expérience universelle rend ces films intemporels.

Amitié et liens sociaux

Un autre thème commun est l'importance des amitiés pendant les années de jeunesse. Les films pour la jeunesse dépeignent souvent comment les amitiés peuvent façonner l'identité d'un individu et lui apporter un soutien en période de turbulences. Que ces amitiés soient mises à l'épreuve par des forces

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

externes ou des luttes internes, les films soulignent comment les liens avec les pairs jouent un rôle important dans le développement des jeunes.

« Stand-by Me » (1986) : Basé sur une nouvelle de Stephen King, ce film suit un groupe de garçons qui partent à la recherche du corps d'un enfant disparu. En cours de route, ils naviguent dans des émotions complexes et se lient au fil d'expériences partagées, découvrant le pouvoir de l'amitié.

« Super Bad » (2007) : Une comédie sur deux amis de lycée, Seth et Evan, qui tentent de tirer le meilleur parti de leurs derniers jours avant l'obtention de leur diplôme. Le film met l'accent sur la maladresse, l'hilarité et les liens émotionnels profonds qui peuvent exister entre amis proches.

Dans ces films, la jeunesse est souvent dépeinte comme une période de recherche de solidarité et de compréhension, les amitiés fournissant le soutien nécessaire pendant une période de flux émotionnel et social.

Romance et premier amour

Les relations amoureuses et le premier amour sont des éléments clés dans de nombreux films pour la jeunesse. Ces films dépeignent souvent l'intensité, l'excitation et la vulnérabilité d'un jeune amour, ainsi que les défis qui accompagnent la navigation dans les relations pour la première fois.

« The Fault in Our Stars » (2014) : Basé sur le roman à succès de John Green, ce film raconte l'histoire de deux adolescents, Hazel et Gus, qui tombent amoureux alors qu'ils font face à une maladie en phase terminale. Le film explore les thèmes de l'amour, de la perte et de la beauté éphémère de la jeunesse.

« 10 Things I Hate About You » (1999) : Adaptation moderne de « La Mégère apprivoisée » de Shakespeare, cette comédie romantique capture les complexités des relations adolescentes, de l'amour et de la croissance émotionnelle.

Ces films dépeignent la jeunesse comme une période où les émotions sont exacerbées, où les relations sont formatrices et où les complexités de l'amour sont d'abord comprises. Pour de nombreux spectateurs, ils évoquent un profond sentiment de nostalgie pour leurs propres expériences avec l'amour et l'incertitude qui l'accompagne.

Rébellion et autorité

De nombreux films pour la jeunesse se concentrent sur la tension entre les adolescents et les figures d'autorité – les parents, les enseignants ou la société dans son ensemble. Cette rébellion symbolise souvent le désir d'indépendance et la nécessité d'affirmer son autonomie lors du passage à l'âge adulte. Les films jeunesse qui explorent la rébellion remettent souvent en question les attentes de la société, offrent des commentaires sur la conformité et remettent en question l'autorité.

« Ferris Buellers Day Off » (1986): Cette comédie classique suit Ferris Bueller, un lycéen qui fait l'école buissonnière et passe la journée à déjouer les figures d'autorité. Le film célèbre la liberté de la jeunesse et la rébellion contre un système scolaire rigide.

« The Outsiders » (1983): Basé sur le roman de S.E. Hinton, ce film explore la vie de deux groupes rivaux d'adolescents : les riches Socs et les Gréasses de la classe ouvrière. L'histoire capture les difficultés d'être un adolescent dans une société divisée et le désir de se libérer des étiquettes sociétales.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Dans ces films, la rébellion est souvent considérée comme un moyen pour les adolescents d'affirmer leur propre identité et de résister aux contraintes imposées par les adultes, offrant un sentiment d'autonomisation et d'affirmation de soi.

Conflits familiaux et intergénérationnels

Le thème de la dynamique familiale et du conflit générationnel est également important dans les films pour la jeunesse. Les relations entre les adolescents et leurs parents ou tuteurs sont souvent au cœur de l'intrigue, et ces films explorent fréquemment les malentendus et les tensions qui surgissent entre les différentes générations. La relation parent-enfant dans les films pour jeunes sert souvent de métaphore pour des problèmes sociaux plus larges, tels que la classe, la culture et les aspirations individuelles.

« The Pursuit of Happiness » (2006): Ce film inspirant raconte l'histoire de Chris Gardner, un vendeur en difficulté, et de sa relation avec son jeune fils. Le film explore les thèmes de la persévérance, de l'ambition et de l'importance du soutien familial face aux difficultés.

« The Edge of Seventeen » (2016): Un film poignant sur le passage à l'âge adulte d'une lycéenne, Nadine, qui fait face à des bouleversements familiaux et aux défis de l'adolescence. Le film explore la tension entre Nadine et sa mère, ainsi que la complexité des relations entre frères et sœurs.

Ces films dépeignent souvent comment les jeunes sont pris entre les attentes de leurs parents et leurs propres désirs, illustrant les difficultés de trouver un équilibre entre dépendance et indépendance.

Luttes socio-économiques et justice sociale

De plus en plus, les films pour la jeunesse abordent également des questions sociales et politiques plus larges, notamment la pauvreté, le racisme, les luttes de classe et la lutte pour la justice sociale. Ces films dépeignent souvent l'impact du statut socio-économique sur la vie des jeunes, ainsi que leurs efforts pour remettre en question ou changer leur situation.

« The Hate U Give » (2018) : Basé sur le roman d'Angie Thomas, ce film suit Starr, une adolescente qui assiste à la fusillade de son amie par la police et qui lutte pour naviguer dans les complexités de la race, de l'identité et de l'activisme.

« Precious » (2009) : Ce film puissant raconte l'histoire d'une adolescente enceinte et maltraitée vivant à Harlem. Il met en lumière l'intersection de la pauvreté, du racisme et des abus, ainsi que la quête du protagoniste pour une vie meilleure.

Dans ces films, les jeunes prennent souvent position contre les injustices sociétales, remettant en question le statu quo et inspirant le changement. L'accent mis sur les questions sociales reflète l'inquiétude croissante des jeunes pour le monde dont ils héritent et leur désir de faire une différence.

Santé mentale et difficultés émotionnelles

De nombreux films jeunesse contemporains ont commencé à se concentrer sur des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et l'automutilation. Ces films aident à sensibiliser le public aux difficultés auxquelles de nombreux jeunes sont confrontés et soulignent l'importance de demander de l'aide et de comprendre la santé mentale.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

« A Beautiful Boy » (2018): Ce film explore la relation entre un père et son fils, le fils étant aux prises avec une dépendance. Il met en évidence le coût émotionnel de la toxicomanie et l'impact qu'elle a sur les relations familiales.

« To the Bone » (2017): Un film sur une jeune femme luttant contre l'anorexie, « To the Bone » aborde les complexités des troubles de l'alimentation, les problèmes d'image corporelle et le chemin vers la guérison.

La santé mentale dans les films jeunesse est un moyen puissant d'aborder des problèmes importants qui touchent les jeunes dans la vraie vie. En se concentrant sur ces thèmes, ces films ouvrent des conversations sur la santé mentale, la réduction de la stigmatisation et l'encouragement de l'empathie.

L'avenir des films jeunesse

Tendances émergentes

À l'avenir, les films pour la jeunesse continueront probablement d'évoluer en réponse aux changements sociétaux. L'essor des plateformes de streaming a déjà transformé la façon dont les films sont produits et consommés, permettant une narration plus diversifiée. Nous pouvons nous attendre à voir une augmentation du nombre de films qui explorent l'intersectionnalité, la santé mentale et l'impact de la technologie sur la culture des jeunes.

L'importance de l'authenticité

L'authenticité restera un facteur clé du succès des films jeunesse. Les jeunes publics sont de plus en plus exigeants, à la recherche d'histoires qui résonnent avec leurs expériences. Les cinéastes qui privilégient une représentation authentique et des récits pertinents trouveront probablement le succès dans ce paysage en constante évolution.

Conclusion

L'évolution des films pour la jeunesse témoigne de l'évolution du paysage de la société et des expériences des jeunes. Des personnages rebelles des années 1950 aux récits divers et complexes d'aujourd'hui, ces films continuent de trouver un écho auprès du public, façonnant les conversations culturelles et reflétant les réalités de la jeunesse. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est essentiel de reconnaître le pouvoir du cinéma jeunesse pour favoriser l'empathie, la compréhension et la connexion entre les générations. En célébrant les histoires des jeunes, non seulement nous honorons leurs expériences, mais nous ouvrons également la voie à une société plus inclusive et compatissante.

Books & References:

1. "Youth Culture in Global Cinema" by Satish P. S. Purnapatre and Nick S. Pendergast This book explores youth culture in various global cinemas, offering a comparative perspective.
2. "The Catcher in the Rye" by J.D. Salinger A classic novel about teenage angst and the struggle for identity, often seen as the epitome of adolescent disillusionment.
3. "Teenage: The Creation of Youth Culture" by Jon Savage This book examines the history and evolution of youth culture, shedding light on the origins of the modern concept of "teenagers" and how youth rebellion became a cultural phenomenon.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Websites for Further Insights:

1. Binged.com (https://www.binged.com/)
   A platform that provides reviews and articles about films, including youth-centric movies, trends, and discussions about their cultural significance.
2. The New Yorker: Film Section (https://www.newyorker.com/culture/culture-desk)
   Offers in-depth articles and analyses on youth films, cultural trends, and how different generations interpret and shape their own cultural expressions.
3. Film Studies for Free (https://filmstudiesforfree.blogspot.com/)
   An excellent resource for free academic papers and articles on film studies, including discussions of youth culture and its representation in cinema.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

2. LA NOUVELLE VAGUE FRANÇAISE : LE MOUVEMENT A L'ORIGINE DE L'EMERGENCE DES CINEMAS CONTEMPORAINS

Ms. Emi Merlin R.
Assistant Professor in French
Department of Languages
Nehru Arts and Science College, Coimbatore
Email: emimerlin09@gmail.com - Mobile : 8943146177
DOI 10.5281/zenodo.16572457.

L'abstract

La Nouvelle Vague française était un mouvement cinématographique révolutionnaire qui a émergé à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Caractérisé par son style expérimental, son rejet des normes cinématographiques traditionnelles et l'accent mis sur la narration d'auteur, le mouvement a eu un impact profond sur le cinéma mondial. Cet article explore les origines, les chiffres clés, les innovations stylistiques et l'influence durable de la Nouvelle Vague française sur les cinémas contemporains.

Les mots-clés : Nouvelle Vague, réalisme, critique sociale, existentielle, Techniques stylistiques innovantes

Origines de la Nouvelle Vague française

La Nouvelle Vague française est née dans le paysage culturel français de l'après-guerre. Un groupe de jeunes critiques de cinéma de la revue *Cahiers du Cinéma*, dont François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol et Jacques Rivette, ont défendu l'idée du réalisateur comme principale force créatrice d'un film. Ils critiquent la « tradition de la qualité » conventionnelle du cinéma français, qu'ils considéraient comme trop raffinée et manquant d'expression personnelle.

Le mouvement a pris de l'ampleur à la fin des années 1950 lorsque ces critiques se sont transformés en cinéastes et ont commencé à produire des films innovants à petit budget qui défient les conventions cinématographiques établies. Influencés par le néoréalisme italien et les auteurs hollywoodiens comme Orson Welles et Alfred Hitchcock, ils ont adopté une nouvelle approche de la narration et des techniques de réalisation.

Les chiffres clés et leurs contributions

Plusieurs réalisateurs ont joué un rôle central dans la définition de la Nouvelle Vague française François Truffaut, Son premier film de 1959, *Les* Quatre Cents Coups, a introduit la narration autobiographique et des performances naturalistes, donnant le ton du mouvement. Jean-Luc Godard, Connu pour *À bout* de souffle (1960), Godard a été le pionnier des coupes sautées et de la narration autoréférentielle, brisant les règles cinématographiques pour créer un nouveau langage visuel. Agnès Varda, Seule femme cinéaste associée au mouvement, *Cléo de 5 à 7* (1962) de Varda explore des thèmes narratifs et féministes en temps réel. Claude Chabrol, Souvent crédité d'avoir lancé le mouvement avec *Le Beau Serge* (1958), Chabrol s'est concentré sur la profondeur psychologique et la critique sociale. Éric Rohmer, Ses films, comme *Ma nuit chez Maud* (1969), mettent l'accent sur les dilemmes moraux et le discours intellectuel plutôt que sur les structures conventionnelles de l'intrigue.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Innovations stylistiques

La Nouvelle Vague française a introduit plusieurs techniques radicales qui ont redéfini le cinéma, Travail caméra à l'épaule, Inspirés par la réalisation de documentaires, les réalisateurs ont utilisé des caméras légères pour des prises de vue dynamiques et spontanées. Éclairage naturel et tournage en extérieur, Pour atteindre le réalisme, de nombreux films ont été tournés sur place avec un éclairage artificiel minimal. Coupes sautées et montage discontinu, En coupant brusquement entre les plans, les cinéastes ont perturbé le montage de continuité traditionnel pour créer un style énergique et fragmenté.

Autoréflexivité, De nombreux films ont reconnu leur propre artifice, avec des personnages brisant le quatrième mur ou faisant référence à des techniques cinématographiques. Dialogues improvisés et récits libres, Contrairement aux productions traditionnelles à scénario lourd, les films de la Nouvelle Vague comportaient souvent des dialogues naturalistes et fluides et des récits ouverts. Au-delà des innovations stylistiques, la Nouvelle Vague française a exploré des thèmes profonds et expérimenté des structures narratives.

Existentialisme et aliénation, De nombreux films dépeignent des personnages aux prises avec l'identité, la liberté et l'ambiguïté morale, reflétant la philosophie existentialiste de l'époque. Vie urbaine et commentaire social, Le mouvement a souvent mis en lumière la vie quotidienne à Paris, abordant des questions sociales et politiques. Narration non conventionnelle, Des récits non linéaires, des narrateurs peu fiables et des fins ambiguës ont souvent été utilisés pour défier les attentes du public. Des personnages féminins forts, Alors que le mouvement était largement dominé par les hommes, des cinéastes comme Agnès Varda ont introduit des protagonistes féminins complexes et des thèmes féministes.

Films notables et leur impact

Voici quelques films emblématiques de la Nouvelle Vague française et leurs contributions au mouvement, Les 400 coups est un film profondément personnel et semi-autobiographique sur une jeunesse troublée, ce film a introduit un nouveau niveau de profondeur émotionnelle et de réalisme au cinéma. À bout de souffle est connu pour ses coupes sautées innovantes et sa narration consciente, ce film a brisé les normes de montage traditionnelles et a introduit un langage cinématographique frais et rebelle. Cléo de 5 à 7 est une exploration en temps réel de la crise existentielle d'une femme, mêlant réalisme documentaire et thèmes féministes.

Le Beau Serge est souvent considéré comme le premier film de la Nouvelle Vague, il examine les conflits de classes et les luttes psychologiques avec un style brut et naturaliste. Ma nuit chez Maud est un film qui mélange philosophie, discours intellectuel et tension romantique, en se concentrant sur des interactions complexes entre les personnages plutôt que sur une narration axée sur l'intrigue. Jules et Jim est une exploration poétique de l'amour, de l'amitié et de la liberté, avec une cinématographie dynamique et une structure narrative non conventionnelle.

Le Beau Serge, le premier film de la Nouvelle Vague

Le Beau Serge est souvent considéré comme le premier film de la Nouvelle Vague française. Le film suit François, un jeune homme qui retourne dans sa ville natale rurale après des années passées à Paris, pour découvrir que son ami d'enfance, Serge, lutte contre l'alcoolisme et le désespoir. À travers leurs interactions, le film explore les thèmes de la désillusion, des divisions de classe sociale et de la rédemption personnelle.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

L'approche de Chabrol dans *Le Beau Serge* a été fortement influencée par le néoréalisme italien, avec son utilisation de tournages en extérieur, d'un éclairage naturel et d'un accent mis sur les luttes de la classe ouvrière. Le film marque également le début de l'intérêt de Chabrol tout au long de sa carrière pour la profondeur psychologique et l'ambiguïté morale. Contrairement aux innovations stylistiques plus radicales des réalisateurs ultérieurs de la Nouvelle Vague, le travail de Chabrol dans *Le Beau Serge* se caractérise par sa narration brute et profondément humaine.

Les différences entre *Le Beau Serge* et les films « vintage » traditionnels (faisant souvent référence au cinéma classique d'avant la Nouvelle Vague) résident dans leur approche de la narration, leur style et leurs thèmes. Voici quelques distinctions clés :

Style cinématographique

Le Beau Serge (Nouvelle Vague française) : Utilisation de caméras portatives et d'un éclairage naturel pour créer un sentiment de réalisme. Tourné sur place dans un petit village plutôt que dans des studios contrôlés. L'accent est mis sur la complexité psychologique et l'ambiguïté morale des personnages.

Films vintage (cinéma classique français et hollywoodien) : Souvent utilisé sur des décors de studio élaborés et un éclairage artificiel pour des visuels soignés. Utilisation d'une cinématographie classique avec des plans fluides et soigneusement composés. Les personnages étaient souvent clairement définis comme « bons » ou « mauvais » avec une narration structurée.

Narration et narration

Le Beau Serge: Axé sur la vie quotidienne, les conflits intérieurs et les problèmes sociaux. Il y avait un récit ouvert et réaliste plutôt qu'une intrigue soigneusement résolue. Le rythme était plus lent, avec des moments de contemplation et de dialogue naturaliste.

Film vintage: S'en est suivi une structure plus conventionnelle en trois actes avec des résolutions claires. Souvent centré sur de grands conflits dramatiques (romance, aventure, mystère).Utilisation de dialogues plus formels et scénarisés avec une mise en scène théâtrale.

Thèmes et développement du personnage

Le Beau Serge: Il a exploré les thèmes de la crise existentielle, des luttes de classe et de la désillusion. Les personnages étaient imparfaits, ambigus et manquaient souvent de résolutions claires. Reflet des réalités de l'après-guerre et d'un virage vers un cinéma plus personnel et introspectif.

Films d'époque: Axé sur des histoires d'amour idéalisées, l'héroïsme et des conflits soigneusement résolus. Les personnages s'inscrivent souvent dans des archétypes. Visant à divertir et à offrir une évasion plutôt qu'à défier les normes sociales.

Origine de la Nouvelle Vague indienne

Le mouvement indien de la Nouvelle Vague ou cinéma parallèle est né à la fin des années 1950 et au début des années 1960, inspiré par des tendances cinématographiques mondiales comme le néoréalisme italien et la Nouvelle Vague française. Le mouvement était une réaction contre la narration commerciale et mélodramatique de Bollywood, visant plutôt le réalisme, la critique sociale et l'expression artistique.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Principales caractéristiques du cinéma indien de la Nouvelle Vague :

Réalisme social et thèmes politiques

Narration d'art et d'essai non commerciale

Des productions souvent à petit budget

L'accent mis sur des récits forts, un jeu d'acteur naturel et un tournage en extérieur

Influencé par les mouvements cinématographiques mondiaux (par exemple, le néoréalisme italien, la Nouvelle Vague française)

Héritage et influence

Le cinéma indien de la Nouvelle Vague a influencé plus tard des cinéastes indépendants tels que Anurag Kashyap, Dibakar Banerjee et Ritesh Batra. Cela a également conduit au cinéma moyen des années 1970-80, avec des réalisateurs comme Hrishikesh Mukherjee et Basu Chatterjee réalisant des films réalistes mais accessibles.

Film notable de la Nouvelle Vague indienne

Meghe Dhaka Tara de Ritwik Ghatak est le film bengali. L'histoire tragique d'une famille de réfugiés après la partition de l'Inde. Connu pour ses visuels obsédants et ses performances puissantes. *Uski Roti* de Mani Kaul est le film hindi. Un film lent et expérimental sur une femme qui attend son mari. Inspiré par le cinéma d'avant-garde européen. *Ghatashraddha* de Girish Kasaravalli est le film kannada. L'histoire de la lutte d'une jeune veuve dans une société brahmane orthodoxe. Il a remporté le prix du meilleur long métrage aux National Film Awards. *Elippathayam* d'Adoor Gopalakrishnan est le film malayalam. Un film métaphorique sur la décadence du féodalisme au Kerala. Il a remporté le prix du British Film Institute. *Salam Bombay !* de Mira Nair est le film hindi Un regard déchirant sur les enfants des rues de Mumbai. Nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger.

Jeanne du Barry(2023)

Jeanne du Barry est un film historique réalisé par Maïwenn, qui joue aussi le rôle principal, avec Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV. Bien qu'il s'agisse d'un grand film traditionnel avec beaucoup de costumes et de scènes de palais, il a un lien avec la Nouvelle Vague car Maïwenn a fait ce film avec son propre style et sa vision personnelle**,** comme les réalisateurs de la Nouvelle Vague qui pensaient que le réalisateur devait être le vrai auteur du film. La Nouvelle Vague utilisait des techniques simples et montrait la vie de tous les jours, mais ce film est très riche et coloré. Néanmoins, en racontant l'histoire du point de vue de Jeanne et en montrant ses difficultés comme femme dans l'histoire, Maïwenn continue l'idée de la Nouvelle Vague qui donne de l'importance à la voix unique du réalisateur et à une façon différente de raconter les histoires. Ce film est sorti le 16 mai 2023 en France**,** lors de l'ouverture du Festival de Cannes 2023 le même jour.

Impact sur les cinémas contemporains

La Nouvelle Vague française a profondément influencé les cinéastes modernes et les mouvements cinématographiques du monde entier :

Le mouvement New Hollywood d'Hollywood (années 1960-70) : Des réalisateurs comme Martin Scorsese, Quentin Tarantino et Steven Spielberg se sont inspirés de la narration audacieuse et des techniques visuelles de la Nouvelle Vague. Cinéma indépendant : L'esthétique DIY à petit budget

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

défendue par les réalisateurs de la Nouvelle Vague a ouvert la voie aux cinéastes indépendants du monde entier. Le postmodernisme au cinéma : La nature autoréférentielle du mouvement et la rupture des conventions cinématographiques ont influencé des réalisateurs comme Wes Anderson et Christopher Nolan. Cinéma d'art et d'essai mondial : Des cinéastes d'Iran, du Danemark et de Corée du Sud intègrent des éléments inspirés de la Nouvelle Vague dans leurs films.

Conclusion

La Nouvelle Vague française était plus qu'un simple mouvement cinématographique ; Ce fut une révolution culturelle qui a redéfini le cinéma en tant que forme d'art. Ses innovations en matière de narration, de cinématographie et de montage continuent de façonner le cinéma contemporain, ce qui en fait l'un des mouvements les plus influents de l'histoire du cinéma. Alors que les cinéastes continuent d'expérimenter et de repousser les limites, l'héritage de la Nouvelle Vague française reste une force vitale pour façonner l'avenir du cinéma mondial. La Nouvelle Vague indienne a émergé en réponse à la fois aux mouvements artistiques mondiaux et aux réalités sociopolitiques locales. Il a introduit une approche réaliste, intellectuelle et profondément humaniste de la réalisation cinématographique, laissant un héritage durable sur le cinéma indien.

Référence

1. Graham, Peter, and Ginette Vincendeau, editors. *The French New Wave: Critical Landmarks*. BFI Publishing, 2009.
2. Neupert, Richard. *A History of the French New Wave Cinema*. 2nd ed., University of Wisconsin Press, 2007.
3. Cooper, Darius. *The Cinema of Satyajit Ray: Between Tradition and Modernity*. Cambridge University Press, 2000.
4. https://www.studiobinder.com/blog/what-is-french-new-wave/
5. https://www.britannica.com/art/New-Wave-film
6. https://www.thestatesman.com/entertainment/the-new-wave-cinema-and-its-impact-on-film-making-1503111216.html

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

3. L'ANIMATION FRANÇAISE ET LES FEMMES CINÉASTES : CÉLÉBRER LES FORCES CRÉATRICES DU CINÉMA CONTEMPORAIN

Asfiya, Amita Anil
II B.Sc Costume Design and Fashion
Nehru Arts and Science College
Mobile Number : 7358059990, 7736853852
amitaanil25@gmail.com – DOI 10.5281/zenodo.16572579.

L'Abstract

Cet article explorera deux aspects importants du cinéma français contemporain : le monde vibrant de l'animation française et les contributions percutantes des femmes cinéastes. Chaque section se penchera sur les caractéristiques uniques, les films clés et l'importance culturelle de ces deux domaines dynamiques de l'industrie cinématographique française.

L'animation française est devenue une force importante dans l'industrie cinématographique mondiale, connue pour son innovation artistique, sa profondeur émotionnelle et sa narration unique. Avec une histoire riche qui remonte au début du 20e siècle, la France a cultivé une scène d'animation dynamique qui continue de captiver le public du monde entier. Cet article explore le paysage contemporain de l'animation française, en mettant en lumière les films et les tendances clés qui définissent cette forme d'art dynamique.

L'évolution de l'animation française

Les racines de l'animation française remontent à des pionniers comme Émile Cohl et son film *Fantasmagorie de 1908*, qui est souvent considéré comme l'un des premiers films d'animation. Au fil des décennies, les animateurs français ont repoussé les limites de la créativité, expérimentant diverses techniques et styles. La création de studios influents tels que Les Armateurs et Studio Laika a propulsé l'industrie vers l'avant. Ces dernières années, l'animation française a acquis une renommée internationale pour sa capacité à mêler l'expression artistique à des récits profonds. Le soutien gouvernemental aux arts, associé à un solide patrimoine culturel, a favorisé un environnement où les animateurs peuvent s'épanouir. L'intégration de la technologie dans la production d'animation a également joué un rôle crucial dans la formation des œuvres contemporaines.

Films notables de l'animation française

J'ai perdu mon corps (2019)

Réalisé par Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps est un long métrage d'animation obsédant qui suit une main coupée dans sa quête pour retrouver son propriétaire. Le film entremêle le voyage de la main avec des flashbacks de la vie du protagoniste, explorant les thèmes de l'amour, de la perte et de l'identité. Son animation saisissante combine des techniques traditionnelles et numériques, ce qui lui a valu les éloges de la critique, notamment le Grand Prix de la Semaine de la critique à Cannes et une nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation.

Ernest et Célestine (2012)

Ce conte réconfortant, réalisé par Stéphane Aubier et Vincent Patar, suit l'amitié improbable entre un ours nommé Ernest et une souris nommée Célestine. Caractérisé par des visuels à l'aquarelle

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

époustouflants, le film explore les thèmes de l'acceptation et de l'amitié tout en abordant les préjugés sociétaux. Il a remporté le César du meilleur film d'animation et a été nominé pour un Oscar.

Persepolis (2007)

Basé sur le roman graphique autobiographique de Marjane Satrapi, Persepolis raconte l'histoire d'une jeune fille qui grandit pendant la révolution iranienne. L'animation saisissante en noir et blanc du film complète son puissant récit sur l'identité et la résistance. Co-réalisé par Satrapi et Vincent Paronnaud, il a été acclamé par la critique et a été nominé pour l'Oscar du meilleur long métrage d'animation.

Les Triplettes de Belleville (2003)

Réalisé par Sylvain Chomet, ce long métrage d'animation inventif allie humour et commentaire social. Il suit Madame Souza alors qu'elle se lance dans une aventure pour sauver son petit-fils lors du Tour de France. Le film présente un minimum de dialogues et des conceptions de personnages exagérées, ce qui lui a valu de nombreuses distinctions, dont une nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation.

Autres films notables

Les Hirondelles de Kaboul (2019)

Réalisé par Eléa Gobbé-Mévellec et Zabou Breitman, ce film poignant est basé sur le roman de Yasmina Khadra qui se déroule dans l'Afghanistan dirigé par les talibans. Il raconte l'histoire de deux couples dont la vie est irrévocablement changée par la guerre et l'oppression.

La Fameuse Invasion des ours en Sicile (2019)

Réalisé par Anca Damian, ce film suit Marona, une petite chienne qui raconte l'histoire de sa vie après avoir été abandonnée. À travers ses aventures, elle explore les thèmes de l'amour et de l'appartenance.

Aya de Yopougon (2013)

Réalisé par Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, ce long métrage d'animation est basé sur les romans graphiques d'Abouet se déroulant dans les années 1970 en Côte d'Ivoire. Il suit Aya naviguant dans des amitiés au milieu de changements politiques tout en célébrant la culture africaine à travers une animation vibrante.

Les femmes cinéastes dans le cinéma français

Le paysage du cinéma français a connu une transformation significative au cours des dernières décennies, avec un nombre croissant de femmes cinéastes qui ont laissé leur empreinte sur l'industrie. Ces réalisateurs ont apporté de nouvelles perspectives à la narration, en mettant l'accent sur les expériences féminines et les récits qui remettent en question les normes traditionnelles. Cet album explore les contributions des femmes cinéastes dans le cinéma français, en mettant en lumière des films clés qui illustrent leur impact sur le cinéma contemporain.

L'essor des femmes cinéastes

Historiquement, les femmes ont été sous-représentées dans les rôles de réalisatrice dans le monde entier, y compris en France. Cependant, ces dernières années ont vu une augmentation du

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

nombre de réalisatrices qui sont reconnues pour leur travail. Ce changement peut être attribué à divers facteurs, notamment l'évolution des attitudes sociétales à l'égard de l'égalité des sexes dans les arts et le soutien accru aux femmes dans la réalisation de films grâce à des initiatives comme La Femis (l'école nationale de cinéma) qui promeut les talents féminins. Des réalisatrices telles qu'Agnès Varda, Céline Sciamma, Julia Ducournau et Claire Denis sont devenues des voix puissantes du cinéma français contemporain. Leurs films explorent souvent des thèmes liés à la féminité, à l'identité, à l'amour et aux attentes sociétales tout en offrant des représentations nuancées de la vie des femmes.

Films notables de femmes cinéastes

Girlhood (Bande de filles) (2014)

Girlhood *de Céline Sciamma* est un drame captivant sur le passage à l'âge adulte centré sur Marieme, une jeune Afro-Française de 16 ans vivant dans un environnement difficile de la banlieue parisienne. Le film explore la lutte de Marieme pour son identité et son émancipation alors qu'elle navigue dans sa vie de famille oppressante et les attentes sociétales. Alors que Marieme cherche à se réinventer, elle rejoint un gang de filles qui lui procure un sentiment d'appartenance et de confiance. Cependant, à mesure qu'elle s'enracine dans ce nouveau mode de vie, elle se rend compte qu'il peut ne pas s'aligner avec son vrai moi. La mise en scène de Sciamma met en lumière les complexités de l'adolescence et les pressions auxquelles les jeunes femmes sont confrontées en grandissant. *Girlhood* se distingue par sa représentation authentique des amitiés féminines et des luttes de la féminité. Le film aborde des questions telles que la race, la classe et le genre tout en mettant en valeur la résilience des jeunes femmes. La narration de Sciamma est à la fois poignante et pertinente, ce qui en fait une contribution significative au cinéma français contemporain.

Petite Maman (2021)

Petite Maman *de Céline Sciamma* est une exploration poignante de l'enfance et des liens familiaux. Le film suit Nelly, une fillette de huit ans qui fait face à la perte de sa grand-mère. Alors qu'elle aide ses parents à nettoyer la maison de sa grand-mère, Nelly rencontre une mystérieuse fille qui s'avère être sa mère lorsqu'elle était enfant. Ce réalisme magique permet d'explorer la mémoire et la connexion à travers les générations. Le film est célébré pour sa simplicité et sa profondeur émotionnelle. La mise en scène de Sciamma met l'accent sur l'innocence de l'enfance tout en abordant des thèmes complexes de deuil et de compréhension. Le récit se déroule en douceur, permettant aux spectateurs de s'immerger dans le paysage émotionnel des personnages.

Autres travaux notables

Au-delà de ces films, d'autres femmes cinéastes ont fait des avancées significatives dans le cinéma français :

Agnès Varda : Connue comme l'une des pionnières de la Nouvelle Vague française, ses films comme *Cléo de 5 à 7* ans (1962) explorent les thèmes du temps et de la féminité à travers des techniques de narration innovantes.

Claire Denis : Réputée pour ses récits complexes qui plongent dans les émotions humaines, ses films comme *Beau Travail* (1999) examinent la masculinité à travers un prisme féminin.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Houda Benyamina : Son film *Divines* (2016) a été salué par la critique pour sa représentation de jeunes femmes naviguant dans leur vie dans des environnements difficiles tout en mettant en évidence les questions de classe et de genre.

Conclusion

Les femmes cinéastes remodèlent le paysage du cinéma français en mettant en avant des récits diversifiés et en remettant en question les normes traditionnelles de l'industrie. À travers leurs œuvres, comme Girlhood de Céline Sciamma *et* Clèo from 5 to 7 d'*Agnès Varda*, ces réalisatrices mettent l'accent sur les perspectives féminines tout en explorant des thèmes complexes liés à l'identité, à l'amour et aux attentes sociétales. Alors que leurs contributions continuent d'être reconnues à l'échelle nationale et internationale, les femmes cinéastes ouvrent la voie aux générations futures dans le cinéma.

Book Refrence :

- Buchan, Suzanne. Animated 'Worlds'. John Libbey Publishing, 2006
- Bendazzi, Giannalberto. Animation: A World History, Volume II: The Birth of a Style – The Three Markets. CRC Press, 2015.
- Vincendeau, Ginette. Stars and Stardom in French Cinema. Continuum, 2000.
- Hill, John, and Pamela Church Gibson, editors. The Oxford Guide to Film Studies. Oxford University Press, 1998.
- Satrapi, Marjane. Persepolis. Pantheon, 2003.
- Abouet, Marguerite, and Clément Oubrerie. Aya de Yopougon. Gallimard, 2005.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

4. FRENCHITHRATHAZHU

Naveen Edison
Designation: Student
Nehru Arts and Science College
+91 87147 94414
edisonnaveen7@gmail.com

Sreerag R
Designation: Student
Nehru Arts and Science College
9072809574
rsreerag2511@gmail.com

Darsan S
Designation: Student
Nehru Arts and Science College
8848147642
darsans6002@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.16572972.

L'Introduction

L'industrie cinématographique malayalam, souvent appelée « Mollywood », a produit de nombreux chefs-d'œuvre cinématographiques au fil des décennies. Parmi ceux-ci, *Manichithrathazhu* (1993) se distingue comme un classique culte qui a transcendé le temps et continue de captiver le public. Réalisé par Fazil et écrit par Madhu Muttam, ce thriller psychologique est célébré pour son intrigue captivante, ses performances stellaires et son mélange harmonieux des genres. Au fil des ans, le film a gagné une place permanente dans le cœur des cinéphiles, des universitaires et des spectateurs occasionnels. Cet article se penche sur les différents aspects de *Manichithrathazhu* qui ont contribué à son statut légendaire et examine son profond impact culturel et cinématographique.

Synopsis de l'intrigue

L'histoire tourne autour d'un manoir ancestral hanté nommé Madampalli, appartenant à Nakulan (Suresh Gopi) et à sa femme Ganga (Shobana). Le couple emménage dans le manoir malgré les avertissements de l'oncle de Nakulan, Thampi (Nedumudi Venu), sur sa sombre histoire. La légende raconte qu'une histoire d'amour tragique s'est déroulée entre les murs du manoir il y a des siècles, conduisant à l'esprit vengeur d'un danseur nommé Nagavalli hantant ses locaux.

Rejetant d'abord les avertissements comme de simples superstitions, Nakulan et Ganga se retrouvent confrontés à une série d'événements mystérieux et terrifiants. La nature curieuse et enjouée de Ganga l'amène à explorer des zones interdites du manoir, déclenchant involontairement une chaîne d'événements qui font monter la tension. Des événements étranges, des sons inexpliqués et des visions étranges commencent à tourmenter la maison, créant une atmosphère de peur et de suspicion.

L'arrivée de l'ami de Nakulan, le Dr Sunny Joseph (Mohanlal), un psychiatre, marque un tournant dans le récit. La personnalité excentrique de Sunny et son approche rationnelle pour percer le mystère servent de contrepoids à l'hystérie croissante. À travers son enquête, l'histoire prend une tournure inattendue, révélant les fondements psychologiques des événements et culminant dans un puissant point culminant qui laisse une impression durable.

Un chef-d'œuvre qui défie les genres

L'une des plus grandes forces de Manichithrathazhu est sa capacité à mélanger plusieurs genres de manière transparente. Bien qu'il s'agisse principalement d'un thriller psychologique, le film incorpore des éléments d'horreur, de comédie, de romance et de drame. Cette approche multi-genre garantit que le récit s'adresse à un large public, le gardant engagé du début à la fin.

Les premières séquences du film créent une atmosphère de suspense et d'intrigue, préparant le terrain pour les éléments surnaturels à venir. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progresse,

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

l'accent se déplace vers l'exploration psychologique, mettant en lumière les complexités de l'esprit humain. Les interludes comiques, principalement livrés par le personnage de Mohanlal, apportent un soulagement bien nécessaire sans diminuer la tension générale. Cet équilibre des ambiances témoigne de l'habileté et de la vision des cinéastes.

La performance stellaire de Shobana

L'interprétation de Ganga/Nagavalli par Shobana est largement considérée comme le point culminant du film. Sa performance nuancée capture la transformation d'une jeune femme joyeuse et curieuse en un individu tourmenté hanté par une double personnalité. Le langage corporel, les expressions faciales et la modulation de la voix de Shobana apportent une intensité inégalée au rôle. Les scènes culminantes, où elle incarne pleinement le personnage de Nagavalli, sont particulièrement fascinantes et laissent un impact indélébile sur les spectateurs.

Sa capacité à transmettre la vulnérabilité, la force et la terreur lui a valu d'être largement acclamée et de recevoir le National Film Award de la meilleure actrice. La performance de Shobana est souvent citée comme l'une des meilleures du cinéma indien, et son interprétation de Ganga/Nagavalli reste une référence pour les acteurs qui tentent des doubles rôles complexes.

Le charismatique Dr Sunny Joseph de Mohanlal

L'interprétation de Mohanlal du Dr Sunny Joseph ajoute un charme unique au film. Son personnage sert d'ancrage rationnel dans un récit imprégné de mystère et de peur. L'attitude légère et les remarques pleines d'esprit du Dr Sunny contrastent avec les éléments les plus sombres du film, faisant de lui un favori instantané du public.

Le timing comique sans effort de Mohanlal, combiné à sa gestion astucieuse des moments sérieux, crée une performance équilibrée et mémorable. L'approche d'investigation du Dr Sunny et sa compréhension empathique de la psychologie humaine contribuent de manière significative à la résolution du conflit central du film. Le charisme naturel de Mohanlal et sa présence à l'écran élèvent le personnage, faisant de lui une partie intégrante de l'attrait durable du film.

Réalisation et scénario

Le génie de la mise en scène de Fazil est évident dans chaque image de *Manichithrathazhu*. Son attention méticuleuse aux détails garantit que le film maintient son suspense et son intrigue tout au long du film. La capacité de Fazil à extraire des performances puissantes de ses acteurs et sa compréhension nuancée du cœur émotionnel de l'histoire contribuent au succès du film.

Le scénario de Madhu Muttam, inspiré d'un incident réel, est une autre pierre angulaire du succès du film. La narration en couches laisse le public deviner, tandis que les dialogues résonnent avec une profondeur émotionnelle et un esprit. L'intégration harmonieuse d'éléments historiques avec des thèmes contemporains ajoute de la richesse à l'histoire, la rendant à la fois racontable et stimulante.

Musique et conception sonore

La musique du film, composée par M.G. Radhakrishnan, joue un rôle central dans la définition du ton. La chanson d'une beauté envoûtante « Oru Murai Vanthu Parthaya », chantée par K.S. Chithra et M.G. Sreekumar, reste emblématique à ce jour. La mélodie capture l'essence de l'histoire d'amour tragique du film, évoquant un sentiment de nostalgie et de mélancolie.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

La musique de fond de Johnson renforce encore le suspense et le drame, complétant efficacement l'action à l'écran. L'utilisation d'instruments et de motifs traditionnels renforce l'authenticité culturelle du film, tandis que la conception sonore soigneusement conçue amplifie son atmosphère étrange.

Cinématographie et visuels

La cinématographie d'Anandakuttan capture la grandeur et l'ambiance étrange du manoir Madampalli. L'utilisation de l'éclairage, des ombres et des angles de caméra renforce le suspense du film, faisant du manoir un personnage à part entière. La scénographie et les costumes complexes immergent davantage le public dans l'histoire.

L'esthétique visuelle du film est un mélange parfait de réalisme et d'art. La palette de couleurs soigneusement sélectionnée et l'attention portée aux détails dans la conception de la production créent une expérience visuellement immersive. La représentation du passé tragique de Nagavalli est particulièrement frappante, avec ses costumes riches et ses images évocatrices qui ajoutent de la profondeur au récit.

Thèmes et symbolisme

À la base, *Manichithrathazhu* explore les thèmes de l'amour, de la trahison et des complexités de l'esprit humain. Le personnage de Ganga représente la dichotomie de l'innocence et de la vengeance, symbolisant l'impact des émotions refoulées. Le film remet également en question les perceptions sociétales de la santé mentale, exhortant les spectateurs à regarder au-delà des superstitions et à chercher des explications rationnelles.

Le manoir lui-même sert de métaphore de la psyché humaine, avec ses chambres cachées et ses portes verrouillées représentant des souvenirs enfouis et des émotions refoulées. La dualité Gange/Nagavalli reflète le conflit entre tradition et modernité, un thème récurrent dans la société indienne.

Impact culturel et héritage

Manichithrathazhu a laissé une marque indélébile sur le cinéma indien. Son succès a conduit à des remakes en plusieurs langues, dont Chandramukhi (tamoul), Apthamitra (kannada), Rajmohol (bengali) et Bhool Bhulaiyaa (hindi). Chaque remake a apporté sa propre interprétation, mais aucun n'a pu reproduire la magie de l'original.

Le film a également suscité un regain d'intérêt pour les thrillers psychologiques et a ouvert la voie à des représentations plus nuancées de la santé mentale dans le cinéma indien. Ses dialogues, scènes et chansons emblématiques continuent d'être célébrés par les fans à travers les générations.

Succès critique et commercial

À sa sortie, Manichithrathazhu a été un succès à la fois critique et commercial. Il a été diffusé pendant plus de 200 jours dans les salles de cinéma et a remporté de nombreux prix, dont le Kerala State Film Award du meilleur film populaire. Les critiques ont salué sa narration innovante, ses performances convaincantes et son excellence technique.

Le succès du film a transcendé les frontières linguistiques et régionales, ce qui lui a valu une place au panthéon des classiques du cinéma indien. Ses thèmes universels et son exécution magistrale

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

en ont fait un sujet d'étude académique et d'appréciation artistique. Des décennies après sa sortie, *Manichithrathazhu* reste pertinent et apprécié. Ses thèmes universels, combinés à une narration et des performances exceptionnelles, en font un classique intemporel. La capacité du film à évoquer une gamme d'émotions - peur, rire, empathie et crainte - garantit qu'il continue de résonner avec le public.

Il semble que le document contienne déjà le contenu que vous demandez de développer. Permettez-moi de réécrire et d'étendre la **conclusion** pour fournir une conclusion plus élaborée, en me concentrant sur son héritage culturel, cinématographique et sociétal.

Conclusion : un héritage qui transcende le temps

Manichithrathazhu n'est pas seulement un film, mais un phénomène qui continue de vivre dans le cœur des cinéphiles à travers les générations. Son mélange magistral de narration, de personnages captivants et de génie technique en fait un classique intemporel du cinéma indien. La capacité du film à évoquer un large éventail d'émotions – peur, empathie, rire et introspection met en valeur son attrait universel et sa pertinence. À la base, *Manichithrathazhu* explore la psyché humaine avec profondeur et sensibilité, remettant en question les notions traditionnelles de santé mentale et de superstition. Il emmène les spectateurs dans un voyage au-delà de la surface d'un manoir hanté vers les couches complexes des émotions et des traumatismes humains. Ce faisant, il s'élève d'une simple histoire de fantômes à un récit profond sur la condition humaine.

Les performances de Shobana, Mohanlal et du reste de la distribution stellaire restent gravées dans l'histoire du cinéma. La transformation de Shobana en Nagavalli tragique et vengeur continue d'être une référence pour les acteurs qui tentent des rôles doubles ou superposés. Le Dr Sunny Joseph de Mohanlal a introduit une combinaison rare d'intellect et d'humour dans la représentation de la psychiatrie par le cinéma indien, résonnant avec le public pour son comportement rationnel et compatissant. L'impact culturel du film s'étend bien au-delà de son succès au box-office. Il a suscité des discussions sur la santé mentale, inspiré de nombreux remakes et fait partie de la conscience collective des cinéphiles indiens. La musique, en particulier les mélodies obsédantes de « Oru Murai Vanthu Parthaya », continue d'évoquer la nostalgie et l'admiration, cimentant davantage sa place dans le panthéon des bandes originales de films classiques.

Techniquement, le film a établi une référence en matière de conception de production, de cinématographie et d'ingénierie du son au début des années 1990. Les visuels d'Anandakuttan ont transformé le manoir Madampalli en une entité vivante et respirante, tandis que la conception sonore a ajouté des couches de suspense et d'étrangeté qui restent inégalées. La mise en scène de Fazil et le scénario intelligent de Madhu Muttam ont rendu l'histoire accessible mais profonde, universelle mais enracinée dans les traditions indiennes.

Dans un sens plus large, *Manichithrathazhu* est un miroir reflétant la tension entre la science et la superstition, la modernité et la tradition, la raison et l'émotion. Il exhorte les spectateurs à adopter la rationalité tout en respectant le patrimoine culturel, un thème qui reste pertinent même des décennies après sa sortie. Alors que les remakes et les adaptations continuent de réinterpréter son récit, l'original reste un témoignage du pouvoir de la narration et de la magie du cinéma. *Manichithrathazhu* est plus qu'un simple film ; C'est une expérience, une œuvre d'art qui transcende la langue, la région et le temps. Son héritage durable réside dans sa capacité à captiver, défier et inspirer, ce qui en fait une pierre angulaire non seulement du cinéma malayalam, mais aussi du cinéma indien dans son ensemble.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

En fin de compte, le film sert de rappel du pouvoir transformateur du cinéma – un médium qui peut divertir, éduquer et éclairer dans la même mesure. Pour ceux qui revisitent *Manichithrathazhu*, ce n'est pas seulement un voyage dans les salles hantées de Madampalli, mais aussi un voyage dans les profondeurs de l'émotion humaine, de la mémoire et de l'identité. C'est cette résonance intemporelle qui garantit que Manichithrathazhu restera une partie intégrante de l'histoire du cinéma pour les générations à venir.

Book Reference

1. Chatterjee, Saibal. *Echoes and Eloquences: The Life and Cinema of Gulzar*. Rupa & Co., 2008. (*Though focused on Gulzar, contains useful analysis on Indian cinematic narrative styles.*)
2. Velayudhan, Meena T. *Malayalam Cinema: From the Margins to the Mainstream*. Orient BlackSwan, forthcoming.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

5. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS « LE CRÉATEUR »

1. **Sanjana. P** 2. **Sreeveni. J** 3. **Anitha. V. M**
II BCA BA
Nehru Arts And Science College
9778507591 - sanjanahmahalakshmi042007@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16573080.

L'Abstract

L'intelligence artificielle (IA) et les technologies émergentes ont profondément influencé l'industrie cinématographique, offrant aux réalisateurs des outils innovants pour renforcer l'immersion narrative, le réalisme et l'efficacité de la production. Le film de science-fiction The Creator (2023), réalisé par Gareth Edwards, constitue une étude de cas marquante dans cette évolution. Il explore non seulement l'IA dans son récit, mais utilise également des technologies alimentées par l'IA tout au long de sa production. Cet article examine la relation symbiotique entre le développement technologique et l'art cinématographique à travers ce film novateur.

Les mots-clés

Intelligence Artificielle, Science-Fiction, The Creator, Technologie Cinématographique, Images de Synthèse, Apprentissage Profond, Effets Visuels, Innovation Cinématographique, Réseaux Neuronaux, Production de Films

L'Introduction

Ces dernières années, l'intelligence artificielle a transformé de nombreuses industries – et le cinéma n'y fait pas exception. L'influence de l'IA s'étend de la planification en préproduction jusqu'à la finalisation en postproduction, façonnant non seulement le contenu des films mais aussi leur processus de fabrication. The Creator de Gareth Edwards se distingue comme un exemple notable de cette transformation, combinant des techniques de production assistées par l'IA à une narration centrée sur l'intelligence artificielle. Situé dans un futur dystopique où humains et IA sont en guerre, le film soulève des questions profondes sur l'éthique, l'humanité et la technologie.

Corps de l'article

L'IA comme cœur narratif et thématique

Le scénario de The Creator repose sur les tensions entre l'humanité et les entités intelligentes artificielles. Il suit un ancien soldat chargé de détruire une IA puissante, mais qui développe un conflit moral lorsqu'il découvre que cette IA prend la forme d'un enfant. Cette dualité entre menace technologique et connexion émotionnelle permet d'explorer des thèmes tels que l'empathie, l'identité et la redéfinition de l'humanité. Le film ne présente pas l'IA comme purement antagoniste – elle est parfois plus compatissante que les humains eux-mêmes.

De plus, The Creator aborde les répercussions culturelles et sociétales d'une cohabitation entre les humains et les intelligences artificielles. Il explore comment les structures politiques, la guerre et les relations personnelles s'adaptent ou résistent à cette coexistence. Ces thèmes reflètent les débats actuels sur la régulation de l'IA, ses limites éthiques et son avenir dans notre quotidien.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Tournage en décors réels avec intégration des effets visuels

L'un des aspects les plus novateurs de The Creator réside dans sa technique de tournage. Contrairement à la majorité des films de science-fiction qui reposent sur des écrans verts et des décors en studio, Edwards a choisi de filmer dans divers lieux réels en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Ces lieux incluent des villages dévastés, des paysages naturels et des environnements urbains.

Ce choix de tournage en extérieur crée une atmosphère visuelle brute et authentique, renforçant le réalisme du film. Par la suite, les équipes d'effets visuels (VFX) ont utilisé des outils assistés par IA pour intégrer de manière fluide des éléments futuristes – tels que des personnages robotiques ou des architectures de science-fiction– dans ces décors. Ce procédé hybride permet d'obtenir un rendu plus naturel tout en conservant l'ampleur visuelle typique du genre.

Rendu en temps réel et production virtuelle

La production virtuelle et le rendu en temps réel, popularisés par des séries comme The Mandalorian, ont été exploités dans The Creator avec une implication encore plus poussée de l'IA. Grâce à des moteurs de jeu comme Unreal Engine, les réalisateurs pouvaient visualiser les décors numériques pendant le tournage, réduisant ainsi les incertitudes de la postproduction.

Les algorithmes d'IA ont permis de suivre les scènes intelligemment, de simuler la lumière et d'animer les personnages de façon réaliste, ce qui a accéléré le processus de rendu. Cette méthode a rendu le tournage plus flexible, tout en améliorant les performances des acteurs, qui pouvaient interagir avec des environnements plus immersifs.

Techniques de postproduction renforcées par l'IA

Lors de la postproduction, des outils basés sur l'IA ont assisté dans le montage, la conception sonore et les effets spéciaux. Par exemple, les modèles d'apprentissage profond ont renforcé le réalisme des personnages numériques en améliorant les expressions faciales, la modulation vocale et les micro-interactions. Les arrière-plans ont été recréés à l'aide de réseaux neuronaux capables d'adapter les textures et la lumière pour maintenir une cohérence visuelle entre les scènes.

La conception sonore a également bénéficié de l'IA. Des algorithmes de machine learning ont traité d'immenses bibliothèques de sons afin de synchroniser automatiquement les ambiances sonores avec les images. Cela a réduit la charge de travail humaine tout en optimisant l'immersion audiovisuelle du film.

Réduction des coûts et gains d'efficacité

En utilisant l'IA dans les processus de VFX et de montage, l'équipe de The Creator a pu réduire considérablement les coûts par rapport aux productions hollywoodiennes traditionnelles. Le film a été réalisé avec un budget relativement modeste de 80 millions de dollars, tout en offrant des visuels comparables à ceux de superproductions bien plus onéreuses. L'IA a permis de limiter le recours à des décors physiques complexes, à de grandes équipes techniques, et à des calendriers de tournage prolongés.

De plus, l'automatisation par l'IA dans des tâches comme le rotoscoping, la correction colorimétrique ou le compositing numérique a raccourci les délais de postproduction, permettant des cycles de révision plus rapides. Cette évolution pourrait démocratiser la réalisation de films de qualité en rendant ces technologies accessibles aux cinéastes indépendants.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Considérations éthiques dans le cinéma assisté par IA

Alors que l'IA est de plus en plus impliquée dans la création narrative et technique de films, des questions émergent autour de la paternité artistique, de la créativité et de l'emploi. The Creator évoque symboliquement ces enjeux, mais ils existent aussi en coulisses. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour simuler des voix humaines ou générer des foules numériques pourrait affecter le métier des acteurs. De même, les scripts générés par IA ou les montages automatisés soulèvent des interrogations sur la place de la créativité humaine dans le cinéma de demain.

Avec l'adoption croissante des outils IA dans la production, une demande de transparence, de surveillance éthique et de répartition équitable des crédits créatifs émerge. Ces discussions sont essentielles pour garantir que la technologie complète et ne remplace pas le talent humain.

Conclusion

The Creator marque un tournant dans le cinéma de science-fiction, non seulement par son récit centré sur l'intelligence artificielle, mais aussi par son utilisation intensive des technologies IA dans sa production. Il démontre comment l'IA peut enrichir la narration tout en augmentant l'efficacité et la qualité visuelle, tout en posant des questions sociétales essentielles. À mesure que l'IA continue de progresser, elle deviendra un élément incontournable du processus cinématographique – du scénario à la promotion. Cependant, il est essentiel que l'industrie maintienne un équilibre entre innovation technologique et respect du rôle fondamental de la créativité humaine.

Références bibliographiques

1. Buckland, Warren. Film Studies: An Introduction. Hodder Education, 2015.
2. Prince, Stephen. Digital Visual Effects in Cinema: The Seduction of Reality. Rutgers University Press, 2012.
3. McClean, Shilo T. Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film. MIT Press, 2007.
4. Tryon, Chuck. On-Demand Culture: Digital Delivery and the Future of Movies. Rutgers University Press, 2013.
5. Manovich, Lev. Software Takes Command. Bloomsbury Academic, 2013.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

6. UN CHANGEMENT TEMPOREL DANS LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LE CINÉMA MALAYALAM CENTRÉ SUR *LA GRANDE CUISINE INDIENNE*

Name: Sree Lakshmi K.
Designation: Digital Interactive Advisers
24/7 AI
Mobile Number: 7012422455
Gmail: sreelakshmisrinath@gmail.com

Name: Sidharth P.
Designation: Digital Fulfilment Executive
Deluxe Company
Mobile number: 7012469868
Gmail : sidharthmariyil@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.16573253.

L'Abstract

The Great Indian Kitchen (2021) est un film malayalam qui se penche sur les réalités oppressantes des rôles traditionnels des sexes au sein d'un mariage, en se concentrant sur le travail invisible et le fardeau émotionnel que les femmes endurent dans un foyer patriarcal. L'histoire suit une jeune mariée qui, après s'être mariée dans une famille apparemment progressiste, se retrouve piégée dans les attentes étouffantes de la domesticité. Alors qu'elle navigue dans le travail monotone et non rémunéré de la cuisine, du nettoyage et de la conciergerie, elle commence à se rendre compte de la profonde inégalité dans sa relation, où ses besoins, son autonomie et son identité sont ignorés. Le film critique subtilement les normes sociétales concernant le mariage, la féminité et le travail domestique, mettant en évidence le poids psychologique et émotionnel placé sur les femmes. La rébellion silencieuse de la protagoniste, symbolisée par sa décision de s'éloigner de l'environnement oppressant, sert de commentaire sur la lutte pour l'autonomie et la liberté au sein des structures sociétales traditionnelles. À travers son récit discret, *The Great Indian Kitchen* met en lumière la bataille en cours pour l'égalité des sexes, offrant une critique des attentes patriarcales tout en célébrant la force et la résilience des femmes dans la revendication de leur voix et de leur autonomie.

Patriarcat, Rôles de genre, Travail domestique, Mariage, Autonomisation des femmes, Travail invisible, Normes traditionnelles, Asservissement, Rébellion, Égalité, Tabous de la menstruation, Travail émotionnel, Conscience de soi, Domesticité, Inégalité entre les sexes, Réalisation de soi, Féminité moderne

INTRODUCTION

The Great Indian Kitchen sorti sur Neestream le 15 janvier 2021 est un film dramatique malayalam réalisé par Jeo Baby. Il met en vedette Nimisha Sajayan et Suraj Venjaramoodu dans les rôles principaux. Le film a été acclamé par la critique pour sa représentation puissante du patriarcat et des rôles de genre dans un foyer indien traditionnel. Le film a remporté plusieurs prix, dont le Kerala State Film Award du meilleur film, de la meilleure conception sonore et du meilleur scénario, le Kerala Film Critics Association Awards du meilleur film en 2019, les Filmfare Awards South de la meilleure actrice (Nimisha Sajayan). Le film a été nominé pour les South Indian International Movie Awards du meilleur film et de la meilleure actrice dans un rôle principal (Nimisha Sajayan). Le film a été salué pour sa représentation de la lutte d'une femme contre une famille patriarcale oppressive et pour sa représentation puissante des rôles de genre dans un foyer indien traditionnel. Il a été inclus dans de nombreuses listes de critiques comme l'un des meilleurs films indiens de 2020. Il s'agit d'un film malayalam qui suscite la réflexion et qui explore les rôles de genre, les attentes sociétales et l'oppression

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

à laquelle sont confrontées les femmes dans les limites d'un foyer traditionnel. Le film, qui est un drame social contemporain, offre un regard sans complaisance sur la vie quotidienne d'une femme et les fardeaux de la domesticité, illustrant la lutte silencieuse d'une femme pour l'individualité, le respect et l'autonomie.

Aperçu du film Great Indian Kitchen

Le récit tourne autour d'une femme nouvellement mariée qui emménage dans la maison de son mari et se retrouve piégée dans un cycle sans fin de cuisine, de nettoyage et d'entretien du ménage. Le film se déroule dans une famille de la classe moyenne du Kerala, et bien qu'il puisse sembler au départ être une histoire typique de la vie domestique, il devient vite clair que le film est un commentaire sur l'oppression systémique des femmes dans la sphère privée du foyer.

La protagoniste, interprétée par Nimisha Sajayan, est une jeune femme issue d'une famille progressiste. Elle se marie pleine d'espoir, mais se retrouve dans un environnement étouffant où son rôle se limite strictement aux tâches domestiques. Son mari, joué par Suraj Venjaramoodu, est d'abord dépeint comme un homme attentionné et apparemment progressiste, mais il devient vite évident qu'il s'attend, comme la société patriarcale qui l'entoure, à ce que sa femme joue le rôle d'une femme au foyer traditionnelle sans poser de questions.

À travers son interprétation de la protagoniste, Nimisha Sajayan livre une performance brillante, capturant les subtilités de la détresse émotionnelle, de la frustration et de la résistance éventuelle d'une femme. L'évolution de son personnage, qui passe d'un participant passif dans sa propre vie à quelqu'un qui trouve sa voix, est l'un des aspects les plus forts du film. La performance nuancée de Nimisha transmet le langage tacite de la répression et le profond désir de libération que de nombreuses femmes ressentent dans de telles situations.

Le scénario du film, écrit par le réalisateur lui-même, est soigneusement conçu. Il se concentre sur des tâches quotidiennes apparemment banales comme la cuisine, le nettoyage et l'entretien d'un ménage, mais il utilise ces actes pour explorer des thèmes plus profonds du patriarcat, des attentes sociétales et du travail invisible que les femmes entreprennent sans être reconnues. La répétition constante de ces corvées met en évidence la monotonie et le manque d'autonomie que la femme a dans sa propre vie. L'attention portée aux détails dans la représentation de la cuisine – la métaphore centrale du film – est profonde. C'est dans cet espace que l'assujettissement de la protagoniste est le plus visible, symbolisant les contraintes plus larges imposées à sa liberté et à son individualité.

La photographie de Shyju Khalid complète les thèmes du film. Les espaces confinés de la maison, avec ses murs se refermant sur la protagoniste, accentuent son isolement émotionnel. Le style visuel du film, avec sa palette de couleurs sourdes, complète le ton du film et transmet la nature étouffante du monde du protagoniste.

L'un des aspects les plus puissants du film est son commentaire sur le travail émotionnel non reconnu que les femmes accomplissent. Tout au long du récit, les contributions de la protagoniste à la maison – préparer des repas élaborés, nettoyer après tout le monde et effectuer les tâches invisibles qu'on attend d'elle – sont prises pour acquises par ceux qui l'entourent, en particulier son mari. Le sentiment de droit de son mari et la croyance profondément enracinée dans les rôles traditionnels des sexes reflètent l'état d'esprit patriarcal qui imprègne non seulement son foyer, mais aussi la société dans

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

son ensemble. Au fur et à mesure que le film progresse, nous la voyons se libérer des chaînes de cette routine, acceptant progressivement sa propre valeur.

Le film critique également habilement l'idéal sociétal d'une « femme parfaite » qui est censée se sacrifier, toujours patiente et dévouée à son mari et à sa famille. La rébellion silencieuse de la protagoniste – dans de petits actes comme le rejet de l'idée d'être une « épouse idéale » – est à la fois puissante et accessible à de nombreuses femmes qui se sont senties marginalisées ou sous-évaluées dans leur propre vie.

Les femmes et les menstruations

Dans ce film, la menstruation est utilisée comme une métaphore des problèmes plus larges de l'inégalité des sexes, du contrôle patriarcal et de l'invisibilité des expériences des femmes. Le film critique la façon dont les stéréotypes sociétaux sur les règles, tels que les notions d'impureté, de silence et d'exclusion, perpétuent l'oppression des femmes, en particulier dans la sphère domestique. À travers le parcours de la protagoniste, le film appelle à repenser ces croyances dépassées et l'importance de briser le silence autour des menstruations, en encourageant les discussions ouvertes et l'empathie envers les processus naturels que les femmes vivent.

Le film aborde subtilement divers stéréotypes et tabous sociétaux liés aux règles, en particulier la façon dont elles sont perçues et traitées dans le contexte traditionnel et patriarcal des foyers indiens. À travers sa représentation de la vie quotidienne de la protagoniste, le film met en lumière les stigmates profondément enracinés qui entourent les menstruations, offrant une critique de la façon dont ces stéréotypes façonnent les expériences des femmes dans la sphère domestique. Voici quelques aspects clés liés aux règles et aux stéréotypes sur les menstruations dépeintes dans le film :

1. L'exclusion de la cuisine et les pratiques religieuses

L'un des stéréotypes les plus significatifs et les plus troublants sur les règles montrés dans le film est le tabou autour des femmes menstruées entrant dans la cuisine ou effectuant des rituels religieux. Au début du film, la protagoniste est confrontée à l'attente qu'elle doit adhérer à des normes strictes en matière de menstruation. La maison patriarcale dans laquelle elle entre lui impose certaines restrictions à ses déplacements pendant ses règles, notamment en évitant la cuisine et en participant à des pratiques religieuses. Cela reflète une norme sociétale plus large où les menstruations sont considérées comme « impures » ou « impures », et les femmes sont souvent confinées dans un espace séparé ou exclues des activités familiales habituelles pendant leurs règles.

Le film montre la protagoniste poussée à suivre ces règles non écrites d'exclusion, ce qui peut sembler isolant et déshumanisant, car elle est traitée différemment simplement en raison d'un processus biologique naturel.

2. Silence et stigmatisation autour des menstruations

Un autre stéréotype auquel le film s'attaque est le silence autour des menstruations elles-mêmes. Dans de nombreux foyers indiens traditionnels, les menstruations sont considérées comme une affaire « privée », rarement discutée ouvertement ou confortablement. Dans le film, la protagoniste est censée faire face à ses périodes en silence, sans aucune communication ouverte ni soutien de la part de son mari ou de la famille. Ce manque de dialogue sur les menstruations renforce l'idée que les règles sont quelque chose dont il faut avoir honte, perpétuant encore plus la stigmatisation.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

La représentation de ce silence dans le film souligne à quel point les menstruations sont profondément ancrées en tant que sujet « tabou » que les femmes doivent naviguer seules. Même si le malaise de la protagoniste est évident, elle est rarement capable de l'exprimer ou d'exiger le respect de son autonomie corporelle dans une famille où les menstruations sont à peine reconnues.

3. L'attente de propreté

L'idée que les menstruations sont intrinsèquement « impures » est un autre stéréotype exploré dans le film. La protagoniste est censée maintenir un niveau élevé de propreté pendant ses règles, en particulier dans la cuisine. Dans l'une des scènes, on la voit frotter soigneusement le sol de la cuisine après ses règles, symbolisant la croyance enracinée qu'une femme menstruée a constamment besoin de se « purifier » et de purifier son environnement. Cela reflète une norme culturelle profondément enracinée qui lie la valeur d'une femme à sa capacité à maintenir la propreté, ce qui peut être particulièrement lourd pendant les menstruations, car cela ajoute une couche supplémentaire de responsabilité aux femmes pendant leurs règles déjà difficiles.

Cette attente constante de propreté est le reflet de la façon dont les réalités physiques des menstruations sont souvent éclipsées par des normes sociétales irréalistes imposées aux femmes.

4. Le coût émotionnel de la dissimulation des menstruations

Le film aborde également le coût émotionnel qui accompagne la dissimulation des réalités des menstruations dans un foyer traditionnel. L'expérience de la protagoniste qui gère ses règles sans soutien ouvert ni compréhension crée un sentiment d'isolement. Le travail émotionnel qu'elle doit accomplir pour cacher son inconfort menstruel, ainsi que ses tâches de cuisine et de nettoyage, ajoutent une autre couche de tension à sa vie domestique déjà écrasante.

Cela renforce le stéréotype selon lequel les menstruations sont une affaire « privée » qui ne doit pas être exprimée, ce qui entraîne des sentiments d'embarras ou de honte. La souffrance silencieuse de la protagoniste met en évidence comment on attend souvent des femmes qu'elles portent le fardeau de ces normes sans les remettre en question.

5. Les menstruations comme fardeau

Dans le film, les menstruations sont dépeintes comme un fardeau supplémentaire pour la protagoniste, exacerbant sa vie déjà difficile de travail domestique constant. Cela renforce le stéréotype selon lequel les règles ne sont pas seulement un phénomène biologique naturel, mais un fardeau physique et émotionnel que les femmes doivent porter en silence. Les luttes de la protagoniste pour maintenir ses tâches domestiques tout en gérant l'inconfort de ses règles ne sont soutenues par aucun des hommes de la maison, révélant comment ces stéréotypes contribuent à l'inégalité de traitement des femmes.

Le film critique comment les menstruations deviennent une raison de plus pour les femmes d'être invisibles, d'être mises à l'écart et de jouer leur rôle en silence, sans reconnaissance ni empathie.

En abordant ces questions, The Great Indian Kitchen oblige le public à réfléchir à la façon dont les visions sociétales des menstruations continuent de façonner la vie des femmes et au besoin urgent de changer la façon dont les règles – et par extension, les femmes – sont traitées.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Viol conjugal

Dans The Great Indian Kitchen, bien que le film ne dépeint pas le viol conjugal de manière manifeste ou explicite, il aborde avec force les thèmes de l'inégalité entre les sexes, du contrôle et de l'assujettissement au sein d'un mariage. À travers sa représentation de la vie quotidienne de la protagoniste, le film explore subtilement la dynamique oppressive au sein de son mariage, qui peut être considérée comme une forme de violation émotionnelle et psychologique, souvent entrelacée avec la question plus large du consentement et de l'autonomie dans les relations.

Sous-texte du viol conjugal et de la coercition

La protagoniste, jouée par Nimisha Sajayan, est soumise au poids des attentes patriarcales de son mari et de sa belle-famille. Bien que le film ne montre pas explicitement d'exemples de violence sexuelle physique, il brosse un tableau sombre de la tension émotionnelle et psychologique que les femmes endurent souvent dans les mariages traditionnels. On attend de la protagoniste qu'elle accomplisse toutes les tâches domestiques sans poser de questions et on lui refuse le contrôle de son propre corps et de ses désirs.

Il y a un message subtil mais clair dans le film sur l'hypothèse tacite de la conformité des femmes dans le mariage, en particulier lorsqu'il s'agit de relations intimes. Le mari, bien qu'il semble aimant et bien intentionné au début, démontre qu'il a droit au travail de sa femme, tant dans la cuisine que dans la chambre à coucher, sans égard pour son autonomie personnelle ou son bien-être affectif.

La nature oppressante de cette attente est évidente dans les scènes qui montrent comment la protagoniste est censée remplir son rôle d'épouse et de gardienne sans aucun espace pour ses propres besoins, son confort ou son consentement. La représentation du travail constant et non reconnu qu'elle accomplit à la maison (qui comprend tout, de la cuisine au nettoyage et aux soins émotionnels) met subtilement en évidence la question plus large de la dynamique conjugale où les voix et les droits des femmes sont étouffés et où le consentement est souvent implicitement ignoré.

Le manque de voix et d'autonomie

Le film critique la façon dont les voix des femmes sont réduites au silence dans les mariages traditionnels, en particulier en ce qui concerne leur autonomie sexuelle. Dans l'une des scènes clés, les difficultés de la protagoniste à avoir une voix dans le foyer se reflètent dans la façon dont ses besoins personnels, y compris ses limites émotionnelles et physiques, sont ignorés par son mari. Bien que le film ne montre pas de violence sexuelle directe, il suggère que le déséquilibre de pouvoir au sein du mariage la prive du droit de prendre des décisions concernant son propre corps.

Cette perte d'autonomie dans les espaces domestiques et intimes peut être considérée comme une forme de viol conjugal, où le consentement de la femme est considéré comme acquis et où ses besoins physiques et émotionnels sont minimisés. Le silence de la protagoniste, à bien des égards, reflète le silence sociétal plus large des voix des femmes lorsqu'il s'agit de leurs droits sexuels et reproductifs.

Contrôle émotionnel et psychologique

L'un des éléments les plus troublants du film est le contrôle émotionnel et psychologique exercé sur la protagoniste, qui sert de toile de fond subtile au travail physique et à l'assujettissement domestique plus évidents auxquels elle est confrontée. Les actions apparemment bénignes et aimantes de son mari sont entrelacées d'un sentiment de propriété sur elle, d'un droit à son corps et à son travail. Cela se

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

manifeste non seulement dans les tâches qu'elle doit accomplir, mais aussi dans la façon dont son espace personnel est envahi, ses désirs ignorés et son confort secondaire par rapport aux besoins de la maison.

La manipulation émotionnelle et le manque de soutien pendant son cycle menstruel mettent en évidence la façon dont son autonomie corporelle est sapée. Cet assujettissement conduit souvent à un sentiment d'être piégée, incapable de s'exprimer ou de protester, ce qui peut faire écho au silence auquel les femmes sont confrontées lorsque leur consentement n'est pas respecté dans le mariage.

La souffrance silencieuse et la résistance

Le parcours de la protagoniste est celui d'une résistance silencieuse, dans laquelle elle reconnaît progressivement l'inégalité inhérente à son mariage. Bien que le viol conjugal ne soit pas directement abordé, le film dépeint la nature étouffante de cette relation – comment le mari, en vertu de son conditionnement social, s'attend à ce qu'elle soit docile, sans égard pour son consentement ou son bien-être. Ses petits actes de défi et de réappropriation de son espace suggèrent un désir d'autonomisation et de reconnaissance de ses droits en tant qu'individu.

Dans La Grande Cuisine Indienne, le viol conjugal n'est pas dépeint dans le sens conventionnel de la violence physique, mais plutôt à travers l'assujettissement émotionnel, psychologique et sociétal que le protagoniste endure. Le film critique subtilement les dynamiques de pouvoir dans le mariage qui privent les femmes de leur autonomie, où leur consentement est souvent présumé plutôt que donné. En mettant en lumière la lutte silencieuse et le fardeau émotionnel de la protagoniste, le film souligne comment le viol conjugal, dans son contexte plus large, peut se manifester sous diverses formes de contrôle, de manipulation et d'oppression émotionnelle, ce qui en fait un commentaire social important sur l'inégalité entre les sexes et l'importance de reconnaître les droits des femmes dans le mariage.

Remettre en question la masculinité traditionnelle

The Great Indian Kitchen peut être considéré comme une critique audacieuse de la masculinité traditionnelle, en particulier si on le compare aux représentations plus typiques des hommes dans les anciens films malayalam. À travers sa narration, le film remet en question les idéaux d'autorité, de droit et de contrôle masculins qui ont longtemps été des éléments de base dans la représentation des hommes dans le cinéma grand public. Contrairement aux figures masculines idéalisées et héroïques des films plus anciens, le film présente une vision nuancée de la masculinité, qui met en évidence les défauts et les conséquences des rôles de genre rigides dans la société.

1. Le rôle masculin traditionnel dans le cinéma malayalam plus ancien

Dans de nombreux films classiques en malayalam, la masculinité est souvent dépeinte d'une manière très traditionnelle et patriarcale. Les hommes de ces films sont généralement dépeints comme des figures fortes, autoritaires et décisives qui sont les chefs de famille, leur domination étant incontestée. Ces hommes sont souvent considérés comme des protecteurs, des soutiens de famille et des guides moraux, les femmes jouant des rôles de soutien et de soumission. Les personnages masculins sont souvent montrés comme étant moralement supérieurs et contrôlant à la fois la maison et les règles de la société.

Par exemple, dans des films comme Chemmeen (1965), Nritashala (1971) et Manichitrathazhu (1993), les hommes sont souvent présentés à la fois comme les décideurs et les piliers moraux de la famille. Ces films suggèrent que l'autorité de la figure masculine est indiscutable et essentielle au bien-

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

être de la famille, tandis que les voix, les désirs et les expériences des femmes sont mis de côté ou ignorés.

2. Défier la masculinité traditionnelle dans la grande cuisine indienne

Dans ce film, le film subvertit la masculinité traditionnelle en présentant le protagoniste masculin comme quelqu'un qui, bien qu'il ne soit pas trop agressif, présente de nombreuses qualités typiques de la masculinité patriarcale. Son personnage commence par sembler doux et attentionné, mais révèle un sentiment de droit et de contrôle sur sa femme, reflétant comment la masculinité toxique peut être masquée par la gentillesse ou des idéaux progressistes.

Le mari dans le film (joué par Suraj Venjaramoodu) symbolise une figure masculine « progressiste » qui croit en l'égalité des sexes mais maintient par inadvertance les rôles traditionnels en attendant de sa femme qu'elle assume toutes les responsabilités domestiques sans les remettre en question. Il suppose qu'elle s'occupera de tout dans la maison, de la cuisine et du ménage à la gestion de la famille, sans reconnaître ni soutenir son travail émotionnel. Sa réticence à partager le fardeau des tâches ménagères, ou même à les reconnaître comme précieuses, souligne à quel point les attentes patriarcales sont enracinées, même chez les hommes apparemment « modernes ». Ses actions remettent en question l'idée que la masculinité ne s'affiche que par le biais d'un pouvoir ou d'une domination manifeste, illustrant plutôt les façons plus subtiles et souvent inaperçues dont les hommes peuvent détenir le pouvoir et le contrôle dans les relations.

La subtilité du contrôle du mari sur sa femme montre que la masculinité traditionnelle n'a pas toujours besoin de se manifester par la force brute ou l'agression manifeste. Au lieu de cela, elle peut être renforcée par des comportements et des attitudes quotidiens, comme s'attendre à ce que les femmes effectuent un travail non reconnu. Le fait qu'il s'attende à ce qu'elle se conforme à ses besoins, sans tenir compte de son autonomie, reflète à quel point les rôles de genre peuvent être enracinés, même dans les ménages progressistes et éduqués.

3. Le droit silencieux du patriarcat

Dans les anciens films malayalam, la masculinité était souvent présentée comme un exercice de pouvoir énergique et actif – les héros prenaient les choses en main, résolvaient les problèmes et sauvaient la situation. Dans *The Great Indian Kitchen*, cependant, la forme de masculinité affichée est plus passive et insidieuse. Le comportement du mari n'est pas ouvertement dominateur, mais plutôt un exemple de la façon dont le patriarcat fonctionne de manière plus subtile et quotidienne. Il n'exige pas la soumission de sa femme ou n'agit pas dans la violence, mais au contraire, sa croyance tacite en son droit à une épouse qui répond à ses besoins reflète le droit profondément enraciné qui fait partie de la masculinité traditionnelle.

C'est dans ce « droit silencieux » que le film remet directement en question la masculinité traditionnelle. Plutôt que de se concentrer sur le protagoniste masculin en tant que figure héroïque, il expose comment même les hommes qui se considèrent comme « bons » peuvent perpétuer des systèmes d'inégalité entre les sexes en omettant d'examiner leurs propres actions. Le film suggère que la masculinité, lorsqu'elle est liée à des normes sociétales dépassées, renforce subtilement l'idée que le rôle des femmes est de servir les hommes et de répondre à leurs besoins, même dans les foyers les plus progressistes.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

4. La rupture des normes masculines

La critique de la masculinité dans le film est la plus évidente dans le voyage du protagoniste vers la résistance. Alors que la femme se rend compte de sa voix et commence à se rebeller contre les devoirs domestiques écrasants qui lui sont imposés, elle est confrontée au travail invisible qui a longtemps été attendu des femmes. Cette rébellion peut être considérée comme un défi direct à l'idéal masculin selon lequel les femmes sont « altruistes » et « sacrificielles » dans leurs rôles. En rejetant les rôles traditionnels et restrictifs qui lui sont assignés, la protagoniste interroge subtilement la masculinité qui exige de tant de sacrifices de la part des femmes.

De plus, son insatisfaction croissante face au comportement de son mari reflète comment les femmes modernes ne peuvent plus se satisfaire de l'acceptation silencieuse des rôles de genre qui sont perpétués par la masculinité traditionnelle. L'acte ultime de rébellion – la protagoniste s'éloignant de la maison – n'est pas seulement un rejet de son assujettissement en tant qu'épouse, mais aussi un rejet de l'idéal masculin oppressant qu'elle a été conditionnée à accepter.

5. La subversion de l'idéal masculin héroïque

Contrairement aux figures masculines héroïques souvent vues dans les films plus anciens, le mari dans *The Great Indian Kitchen* n'est pas un méchant au sens traditionnel du terme. Il n'est ni un tyran abusif, ni une figure plus grande que nature. C'est plutôt un homme ordinaire qui incarne bon nombre des qualités qui ont historiquement été associées à la masculinité : le contrôle, le droit et l'attente. Ses défauts ne sont pas évidents, mais ils sont dommageables. Le film remet ainsi en question l'idée que la masculinité doit être synonyme d'héroïsme ou de supériorité morale. La passivité du mari et son incapacité à examiner de manière critique sa propre position dans le mariage sapent la notion traditionnelle du héros masculin qui « sauve » sa famille et sa communauté. En cela, le « héros » du film n'est pas l'homme, mais la femme qui s'élève au-dessus des contraintes que lui impose la société et recherche l'autonomie.

Représentation des rôles des femmes

Vieux films malayalam dominés par les hommes : Dans de nombreux films malayalam plus anciens, les femmes étaient souvent représentées dans des rôles stéréotypés qui renforçaient les normes de genre traditionnelles. Les personnages féminins étaient généralement dépeints comme des figures sacrificielles dont le but principal était de servir la famille, de faire respecter la moralité et de maintenir l'ordre social. Qu'il s'agisse de l'épouse, de la mère ou de la fille idéale, ces femmes étaient souvent confinées dans des espaces domestiques et avaient rarement un pouvoir d'action ou une autonomie en dehors de leurs devoirs familiaux.

Par exemple, dans des films comme Chemmeen (1965), Nritashala (1971) et Manichitrathazhu (1993), les femmes ont souvent été dépeintes comme des points d'ancrage moraux et émotionnels, mais leurs intrigues tournaient autour d'elles étant opprimées, se sacrifiant pour les autres ou étant victimes de circonstances sociétales. Les hommes dans ces films avaient souvent plus de liberté, à la fois socialement et émotionnellement, et étaient généralement les décideurs de la famille.

The Great Indian Kitchen : En contraste frappant, critique la notion même des rôles prescrits des femmes dans la société. La protagoniste de ce film, une jeune mariée, doit assumer tout le fardeau des travaux domestiques, de la cuisine au nettoyage en passant par les soins à son mari et à sa belle-famille. Cependant, le film ne romance pas cela. Au lieu de cela, il expose la réalité épuisante et

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

émotionnellement épuisante de ces attentes. Le film place la lutte personnelle de la protagoniste au centre du récit, faisant entendre sa voix dans une société où ces voix ont traditionnellement été réprimées.

À travers le parcours de la protagoniste, le film attire l'attention sur le manque d'autonomie que les femmes ressentent souvent dans les sphères publique et privée. Sa rébellion est subtile mais puissante, symbolisant une forme de résistance silencieuse contre la domesticité étouffante qui a été normalisée depuis des générations.

Le concept de mariage et d'assujettissement féminin

Dans de nombreux films malayalam plus anciens, le mariage était dépeint comme une institution sacrée, mettant l'accent sur l'harmonie familiale et l'obéissance aux figures patriarcales. Les femmes de ces films étaient souvent dépeintes comme des épouses dévouées qui avaient peu ou pas leur mot à dire dans les décisions prises lors de leur mariage. Tout conflit dans le mariage était souvent présenté comme la conséquence de l'incapacité d'une femme à se conformer aux attentes de son mari ou de sa famille.

Par exemple, dans des films comme *Oru CBI Diary Kurippu* (1988), les hommes sont les personnages centraux qui résolvent les problèmes ou agissent de manière décisive, tandis que les femmes jouent des rôles plus passifs, soutenant ou s'adaptant souvent silencieusement aux circonstances. Même dans les films où les femmes étaient protagonistes, comme dans *Chidambaram* (1985) ou *Kaalal Pada* (1979), elles ont été confrontées à d'importantes pressions sociétales, le message ultime renforçant souvent l'idée que le bonheur ou l'autonomie d'une femme devrait être secondaire par rapport aux devoirs familiaux.

La grande cuisine indienne : *La grande cuisine indienne*, cependant, remet en question la représentation traditionnelle du mariage. La protagoniste du film, bien qu'elle entre dans le mariage avec espoir, se retrouve rapidement piégée dans un cycle sans fin de tâches domestiques et de travail émotionnel. Son mari, qui semble initialement progressiste, finit par devenir un symbole de la façon dont même les hommes bien intentionnés perpétuent la dynamique de genre d'une relation inégale. Son incompréhension et son hypothèse qu'elle devrait se conformer à ses attentes démontrent à quel point ces normes patriarcales sont profondément enracinées.

Le film ne présente pas le mariage comme une institution idyllique, mais plutôt comme une dynamique complexe, parfois oppressante. La prise de conscience de la protagoniste qu'elle mérite le respect, l'autonomie et une voix au sein du mariage est une forme de libération personnelle. Contrairement aux rôles passifs des femmes dans les films plus anciens, *The Great Indian Kitchen* montre la lutte d'une femme pour récupérer son individualité au sein d'une institution contraignante.

Subtilité des thèmes féministes

Dans le cinéma malayalam plus ancien, les thèmes féministes, s'ils étaient présents, n'étaient souvent pas directement explorés ou étaient dépeints d'une manière qui adoucissait la critique des structures patriarcales. Même les films qui avaient des personnages féminins forts, comme *Meesa Madhavan* (2002) ou *Kalyanaraman* (2002), avaient tendance à présenter les femmes soit comme un soulagement comique, soit comme des symboles de vertu et de souffrance, plutôt que comme des individus autonomes en quête d'agentivité. Des questions telles que l'autonomie sexuelle, le

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

consentement et l'oppression systémique de genre n'ont pas été ouvertement abordées, et l'expérience féminine a souvent été passée sous silence au profit de récits masculins.

La grande cuisine indienne : *La grande cuisine indienne* aborde beaucoup plus directement les thèmes féministes. Le voyage de la protagoniste vers la réalisation de soi est présenté comme une critique des normes patriarcales, en particulier celles qui entourent le rôle des femmes au foyer. Le film utilise des moments subtils et quotidiens pour refléter des problèmes sociétaux plus larges, notamment le concept de menstruation en tant que « tabou », le travail invisible des tâches ménagères et le coût émotionnel d'être confiné à la domesticité. Le film n'hésite pas à montrer à quel point ces rôles sont profondément enracinés, et il critique le manque de reconnaissance ou d'appréciation pour les femmes qui portent le fardeau de ce travail.

Le courant féministe sous-jacent du film est plus ouvertement politique que les anciens films malayalam, qui avaient tendance à être soit silencieux sur la question, soit à reléguer les questions féminines à l'arrière-plan de récits centrés sur les hommes.

La fin : Libération contre Soumission

Vieux films malayalam dominés par les hommes : Dans de nombreux films malayalam plus anciens, même lorsque les personnages féminins ont eu des difficultés, ils se sont souvent terminés par un retour au statu quo. Que ce soit par la rédemption morale ou le « sacrifice » éventuel de la femme, ces films ont souvent renforcé les rôles traditionnels des sexes comme moyen de résoudre les conflits. La femme, à la fin du film, est soit « sauvée », soit réconciliée avec le système patriarcal.

La grande cuisine indienne : La fin de *La grande cuisine indienne* est une critique subtile mais puissante de ces fins traditionnelles. Au lieu d'une grande résolution où tout est remis en ordre, le film offre un moment de résistance silencieux et poignant. La protagoniste, ayant subi une conscience de soi douloureuse mais nécessaire, rejette les normes suffocantes qui lui sont imposées, marquant une rupture avec le récit traditionnel de la soumission. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une « victoire » ouverte, son petit acte de défi est symbolique d'un mouvement plus large vers l'indépendance et l'autonomie des femmes.

Conclusion

La conclusion de *The Great Indian Kitchen* est une déclaration puissante et poignante sur l'inégalité entre les sexes, l'agentivité personnelle et la lutte pour l'autonomisation. Tout au long du film, la protagoniste, interprétée par Nimisha Sajayan, endure les réalités étouffantes de la vie domestique, où elle doit remplir en silence les corvées et les responsabilités sans fin que son mari et sa belle-famille lui imposent. Au fur et à mesure que le film progresse, sa prise de conscience croissante de son oppression l'entraîne à un moment de rébellion silencieuse.

Dans les scènes finales, la décision du protagoniste de quitter la maison est un acte de défi subtil mais puissant. Cette décision n'a pas pour but de chercher une « victoire » ou une vengeance ouverte, mais plutôt une revendication de son autonomie et de sa voix. En choisissant de s'éloigner de l'espace domestique qui l'a confinée, elle rejette les rôles que la société et son mariage lui ont imposés. Le film se termine sur une note ouverte, sans résolution dramatique, mais le petit acte de résistance de la protagoniste suggère l'espoir d'un changement – une croyance que les femmes peuvent et doivent affirmer leur indépendance, même face à des normes patriarcales profondément enracinées.

The Great Indian Kitchen laisse les spectateurs réfléchir sur le travail invisible que les femmes accomplissent dans les foyers traditionnels, ainsi que sur le coût émotionnel et psychologique que cela

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

prend. La conclusion du film n'est pas de fournir toutes les réponses, mais d'offrir un aperçu de l'émancipation, suggérant que le voyage vers la réalisation de soi et l'égalité est en cours. La rébellion silencieuse de la protagoniste sert de métaphore au changement sociétal plus large nécessaire pour remettre en question les rôles de genre dépassés et accorder aux femmes la liberté de vivre selon leurs propres conditions. En fin de compte, le film sert à la fois de critique des attentes sociétales et de célébration de la résilience et de l'action des femmes qui refusent d'être réduites au silence.

RÉSUMÉ

La Grande Cuisine Indienne (2021) est un drame malayalam qui explore les rôles et les attentes profondément enracinés des sexes au sein d'un foyer indien traditionnel, en particulier dans le mariage. Le film suit l'histoire d'une jeune femme (jouée par Nimisha Sajayan) qui se marie dans une famille avec des vues rigides et dépassées sur le rôle des femmes au foyer.

Au début du film, la protagoniste emménage dans la maison de son mari, où elle se rend rapidement compte que sa vie va tourner autour de l'accomplissement des devoirs attendus d'elle en tant qu'épouse. Ces tâches comprennent la cuisine, le nettoyage et les soins à sa belle-famille, sans se soucier de ses propres besoins, désirs ou bien-être. Malgré l'attitude apparemment gentille et bien intentionnée de son mari, il s'attend à ce qu'elle assume sans poser de questions les responsabilités écrasantes de la vie domestique. Le déséquilibre entre leurs rôles dans le mariage devient plus apparent lorsqu'elle est soumise au travail émotionnel et physique non reconnu du ménage.

Book Reference

1. **Chakravarty, Sumita S.**
   National Identity in Indian Popular Cinema, 1947-1987. University of Texas Press, 1993.
2. **Ghosh, Shohini.**
   "The Troubled Existence of Sex and Sexuality in Contemporary India."
   In *Sexuality Studies*, edited by Sanjay Srivastava, Oxford University Press, 2013, pp. 119–137.
3. **Banerjee, Sikata.**
   Warriors in Politics: Hindu Nationalism, Violence, and the Shiv Sena in India. Westview Press, 2000.
4. **Butler, Judith.**
   Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 1990.
5. **Mazumdar, Ranjani.**
   Bombay Cinema: An Archive of the City. University of Minnesota Press, 2007.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

7. LE CINEMA CONTEMPORAIN ET SES DERNIERES TENDANCES

Shalini Devi
Assistant Professor in French,
Nehru College of Aeronautics,
9629602611 - Shalinidevishalu1992@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16573338.

L'Introduction

Le cinéma français contemporain fait référence aux films français produits à la fin du 20e et au début du 21e siècle. Il se caractérise par sa diversité, son innovation et la façon dont il reflète les changements sociaux, politiques et culturels.

Cette période de la réalisation cinématographique a vu l'accent mis sur les histoires personnelles, le commentaire social et un mélange de divers genres qui remettent en question les récits traditionnels. Des cinéastes tels qu'Agnès Varda, François Ozon et Abdellatif Kechiche, entre autres, ont joué un rôle central dans la définition de ses contours.

Evolution et influences sur le cinéma français contemporain

L'évolution du cinéma français contemporain a été influencée par divers facteurs au fil des ans, ce qui en a fait un élément dynamique de l'**industrie cinématographique** mondiale. De l'impact de la **Nouvelle Vague française** dans les années 1960 à l'intégration de la technologie numérique, le cinéma français n'a cessé de s'adapter pour s'adapter à l'évolution des temps.

La **Nouvelle Vague française** est un mouvement charnière qui remet en question les techniques cinématographiques traditionnelles grâce à son utilisation innovante de l'éclairage naturel, du tournage en extérieur et de l'enregistrement sonore direct. Des réalisateurs tels que Jean-Luc Godard et François Truffaut ont ouvert la voie aux générations suivantes pour explorer de nouvelles expressions artistiques.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Ces dernières années, la mondialisation et l'essor des médias numériques ont encore façonné le cinéma français contemporain. Cela a permis aux cinéastes d'expérimenter avec la forme et le contenu, et d'aborder un plus large éventail de questions, de l'immigration et de l'identité au genre et à la sexualité.

Le film *Blue Is the Warmest Colour* (2013) d'Abdellatif Kechiche est un excellent exemple de l'accent mis par le cinéma français contemporain sur les récits émotionnels complexes et les études de personnages intimes.

Une tendance importante du cinéma français contemporain est l'accent mis sur les récits multiculturels, reflétant la diversité de la société française. Des films comme *La Haine* (1995) de Mathieu Kassovitz et *Banlieue 13* (2004) de Pierre Morel mettent en lumière les tensions sociales et les dynamiques multiculturelles de la vie urbaine française. Ces films ont contribué à susciter des discussions sur la race, la classe et la politique urbaine en France, mettant en évidence le pouvoir du cinéma en tant que moyen de commentaire social.

Thèmes et techniques dans le cinéma français contemporain

Le cinéma français contemporain, riche de ses thèmes et de ses techniques cinématographiques innovantes, reflète la profondeur et la créativité des cinéastes français. Il s'agit d'un amalgame de narration traditionnelle tissée avec les fils des sensibilités modernes, des avancées technologiques et d'un œil aiguisé pour raconter les complexités des émotions humaines et des problèmes sociétaux.

Techniques du cinéma français contemporain

Le cinéma français contemporain est réputé pour son mélange éclectique de techniques cinématographiques allant de l'expérimental au classique, soulignant sa diversité et sa capacité d'adaptation. Les cinéastes utilisent une variété d'outils cinématographiques pour améliorer la narration, créer une ambiance et apporter leur vision au public.

Certaines des techniques notables incluent:

La caméra à l'épaule permet une représentation plus intime et réaliste de la vie des personnages.

Utilisation de l'éclairage naturel pour renforcer l'authenticité et créer une ambiance.

De longues prises et un montage minimal pour préserver le flux naturel des scènes et des performances.

Utilisation novatrice du son et de la musique pour souligner les paysages émotionnels et les dynamiques narratives.

Utilisation de la narration non linéaire pour explorer la complexité des récits et du développement des personnages.

Cinéma direct: Technique souvent utilisée dans les documentaires français contemporains, privilégiant l'observation plutôt que l'interaction, offrant un regard brut et sans filtre sur les sujets.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Thèmes du cinéma français contemporain

Le paysage thématique du cinéma français contemporain est aussi varié que ses contextes sociaux, politiques et culturels. Il explore un éventail de questions allant de la plus personnelle à la plus largement politique, reflétant la multiplicité de la société française et au-delà.

Les principaux thèmes sont les suivants :

Identité et découverte de soi

Commentaire social et politique

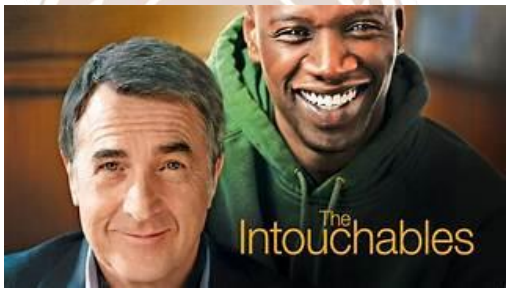
Amour, sexualité et relations

Immigration et multiculturalisme

Droits de l'homme et justice sociale

Cette diversité thématique permet au public d'explorer des questions complexes à travers le prisme du cinéma.

Plongée en profondeur : Le thème de l'immigration et du multiculturalisme est particulièrement important, car les cinéastes se penchent sur des histoires de déplacement, d'identité et d'intégration culturelle. Des films comme *La Haine* (1995) et *Intouchables* (2011) explorent ces questions, offrant un aperçu des défis et des enrichissements apportés par le tissu multiculturel de la France.



Représentation du genre et de l'identité

La représentation du genre et de l'identité dans le cinéma français contemporain est marquée par des représentations nuancées et évolutives. Les cinéastes abordent ces thèmes avec un mélange de sensibilité, d'introspection et d'audace, défiant les normes et les attentes traditionnelles. La fluidité des genres, les thèmes LGBTQ+ et l'exploration de l'identité sont au cœur de nombreux récits, offrant aux spectateurs un miroir réfléchissant sur des questions d'importance dans la société contemporaine.

La fluidité de genre fait référence au concept selon lequel le genre n'est pas fixe et peut changer au fil du temps et du contexte, allant au-delà de la binarité traditionnelle masculine et féminine pour inclure un plus large éventail d'identités de genre.

Exemple : *Portrait de la jeune fille en feu* (2019), réalisé par Céline Sciamma, est une exploration puissante de l'intimité féminine, de l'amour et de la fluidité des rôles de genre au 18e siècle, mais faisant écho à des thèmes contemporains.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Archétypes de personnages dynamiques dans les films français

Le cinéma français contemporain est réputé pour ses archétypes de personnages dynamiques, de la jeunesse désabusée et de l'artiste introspectif à l'immigrant provocateur et au rôle principal féminin résilient. Ces personnages, à travers leurs luttes, leurs triomphes et leurs parcours personnels, offrent un aperçu de la condition humaine et des problèmes sociétaux. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains archétypes de personnages dynamiques que l'on trouve couramment dans les films français : **La jeunesse désabusée** - Des personnages qui naviguent dans la désillusion de la société, réfléchissant souvent sur des identités personnelles et collectives. **L'artiste introspectif** - Individus qui explorent l'expression de soi, la créativité et, souvent, la lutte de l'artiste dans la société. **L'immigrant provocateur** - Histoires de résilience et de quête d'identité, d'appartenance et d'acceptation dans une nouvelle terre. **Le rôle principal féminin résilient** - Portraits de force, de complexité et de diversité, remettant en question les rôles et les récits traditionnels des sexes.

Le rôle principal féminin résilient, en particulier, est devenu un incontournable du cinéma français contemporain, reflétant des mouvements mondiaux plus larges en faveur de l'égalité des sexes et de l'émancipation. Des films tels que *La Vie d'Adèle* (2013) et L'Avenir (2016) mettent en scène des protagonistes féminines complexes confrontées à des défis personnels, professionnels et sociétaux, ce qui marque un changement vers une représentation plus inclusive et diversifiée des femmes à l'écran.

L'espace et l'être dans le cinéma français contemporain

Le cinéma français contemporain explore la relation entre l'espace, le lieu et l'identité avec une profondeur et une sensibilité unique. Grâce à une sélection minutieuse des lieux et des décors, les cinéastes sont en mesure de transmettre des récits complexes sur l'identité, l'appartenance et l'expérience humaine dans le cadre sociétal de la France moderne. Cette exploration n'est pas seulement une toile de fond, mais un personnage en soi, influençant et reflétant le voyage intérieur et extérieur des personnages.

Le rôle de l'emplacement et du cadre

Dans le cinéma français contemporain, le rôle du lieu et du décor va au-delà du simple décor. Ces éléments sont tissés de manière complexe dans le récit, servant souvent de miroir ou de contraste avec l'état interne des personnages. Les décors clés comprennent des paysages urbains animés, des zones rurales sereines et la quintessence des banlieues françaises, chacune offrant une toile de fond distincte qui façonne la narration. Ce choix de lieu peut renforcer la profondeur thématique du film, faisant du décor un dispositif narratif essentiel.

Exemple : Le film *Amélie Poulain (*2001) utilise le quartier animé de Montmartre à Paris non seulement comme décor, mais aussi comme personnage qui complète la nature fantasque et imaginative du protagoniste, enrichissant le récit de son charme et de son atmosphère unique.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Les cinéastes utilisent diverses techniques cinématographiques pour souligner l'importance du lieu, notamment la cinématographie, l'éclairage et la conception sonore, afin de créer une ambiance ou une atmosphère spécifique qui soutient l'intrigue.

L'espace, le lieu et l'identité dans les films français modernes

L'espace et le lieu jouent un rôle central dans la construction identitaire dans le cinéma français moderne. À travers l'interaction des personnages avec leur environnement, les cinéastes se penchent sur les questions d'appartenance, d'identité culturelle et de l'impact des changements sociétaux sur l'individu. Ces thèmes sont explorés à travers:

Des récits se déroulant dans des quartiers multiculturels, reflétant la diversité de la France contemporaine. Des histoires de déplacement et d'appartenance, mettant en lumière les expériences des immigrants. Représentations des divisions rurales et urbaines, explorant les contrastes et les liens entre ces espaces.

Espace et lieu: Dans le contexte du cinéma, « espace » fait référence à l'environnement physique dans lequel le film se déroule, tandis que « lieu » désigne les attributs émotionnels et symboliques attribués à ces espaces par les personnages et les récits.

Plongée en profondeur : Le film *La Haine* (1995) illustre comment les espaces urbains, en particulier les banlieues de Paris, ne sont pas seulement des décors, mais font partie intégrante de l'identité des personnages. Le film examine de manière critique les questions de race, de classe et d'exclusion urbaine, révélant comment l'espace et le lieu sont profondément liés à l'identité sociopolitique et à l'expérience personnelle. Il souligne le rôle puissant de la cinématographie dans l'articulation de ces thèmes, en utilisant des visuels en noir et blanc pour accentuer le grain et la tension du paysage urbain.

Conclusion:

Le cinéma français contemporain évolue de manière passionnante et diverse, influencé par les tendances mondiales, les nouvelles technologies et un paysage culturel en constante évolution. Alors

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

que les cinéastes français continuent d'explorer de nouveaux récits, de nouveaux formats et de s'engager auprès d'un public mondial par le biais de plateformes numériques, le cinéma français reste un élément dynamique et innovant de l'industrie cinématographique mondiale.

Book Reference

1. Vincendeau, Ginette. *Contemporary French Cinema: An Introduction*. 2nd ed., Bloomsbury Academic, 2015.
2. Powrie, Phil, and Keith Reader. *French Cinema: A Student's Guide*. Oxford University Press, 2002.
3. Ezra, Elizabeth. *European Cinema*. Oxford University Press, 2004.
4. Austin, Guy. *Contemporary French Cinema: An Introduction*. Manchester University Press, 2008.
5. Tarr, Carrie. *Reframing Difference: Beur and Banlieue Filmmaking in France*. Manchester University Press, 2005.
6. Higbee, Will. *Post-Beur Cinema: North African Émigré and Maghrebi-French Filmmaking in France since 2000*. Edinburgh University Press, 2013.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

8. LE CINEMA REDEFINI : EXPLORATION DES THEMES ET DES TENDANCES CONTEMPORAINS

Melbin P. Jossy
Student, II B. Sc Costume Design & Fashion
Nehru Arts and Science College
6282941640 - pjossym@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16573573.

L'Abstract

Le cinéma a toujours été le reflet des transformations culturelles, des améliorations technologiques et de l'évolution des goûts des consommateurs. Ces dernières années, le cinéma contemporain s'est transformé en un forum dynamique pour aborder les problèmes actuels tout en incorporant de nouvelles approches narratives. Cet article se penche sur les tendances cinématographiques modernes et les changements thématiques qui façonnent l'industrie aujourd'hui.

L'essor du cinéma contemporain

Le cinéma contemporain représente l'esprit de l'époque, offrant de nouvelles perspectives et de nouveaux thèmes qui plaisent aux spectateurs actuels. Elle se distingue par sa volonté d'innover, de défier les conventions et de s'attaquer aux problèmes de société urgents.

Inclusivité et représentation

L'un des thèmes les plus importants du cinéma moderne est l'accent mis sur la diversité. Les films d'aujourd'hui présentent des voix et des expériences variées, allant des populations sous-représentées aux protagonistes non traditionnels. Les cinéastes brisent les stéréotypes, qu'il s'agisse de protagonistes féminines fortes ou d'histoires sur des cultures diverses. Cette transition est illustrée par des titres tels que « Everything Everywhere All At Once et Moonlight » qui ont reçu un succès critique et commercial.

Étude de cas : Clair de lune

Moonlight de Barry Jenkins est une illustration émouvante de la façon dont le cinéma contemporain valorise l'inclusion. L'étude de la race, de la sexualité et de l'identité dans le film a trouvé un écho mondial, ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur film.

En se concentrant sur un protagoniste noir et homosexuel, le film a perturbé les tropes traditionnels et ouvert la voie à une narration plus inclusive.

Récits de justice sociale

Les films contemporains mettent de plus en plus l'accent sur la justice sociale, utilisant ce médium pour aborder des thèmes tels que l'inégalité raciale, le changement climatique et la corruption gouvernementale. Les documentaires et les fictions, tels qu'Une vérité qui dérange et Le procès des sept de Chicago, sont des instruments importants de sensibilisation et de plaidoyer.

Perspective mondiale : le cinéma en tant qu'activisme

En Inde, des films comme Article 15 abordent des problèmes structurels tels que la caste oppression, tandis que des films sud-coréens comme Parasite critiquent l'injustice économique. Ces histoires ont un attrait international, démontrant que le cinéma peut être à la fois un miroir et un catalyseur du changement.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Sensibilisation à la santé mentale

La santé mentale est devenue un problème courant dans le cinéma contemporain, reflétant l'accent mis par la société sur le bien-être émotionnel. Des films tels que « The Perks of Being a Wallflower et Silver Linings Playbook" abordent les questions de santé mentale avec sensibilité, en encourageant l'empathie et en éliminant la stigmatisation.

Impact sur l'audience

Le cinéma contemporain normalise les conversations sur les problèmes de santé mentale en les dépeignant de manière authentique. Les téléspectateurs trouvent souvent du soulagement et de l'affirmation dans ces histoires, ce qui les rend à la fois puissantes et pertinentes.

Les innovations technologiques remodèlent le cinéma

Une grande partie de l'évolution du cinéma contemporain peut être attribuée aux progrès technologiques qui ont créé de nouvelles opportunités de créativité et d'interaction avec le public.

Réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR)

Les technologies VR et AR redéfinissent la narration en offrant des expériences immersives. Carne y Arena permet au public de s'immerger dans l'histoire, en brouillant les barrières entre le spectateur et le participant. Cette tendance teste les limites de la façon dont les contes sont consommés et vécus.

L'avenir de l'immersion

Les possibilités de la VR et de la RA dans le cinéma vont au-delà du plaisir. Pensez aux documentaires dans lesquels les spectateurs peuvent « se promener » à travers des événements historiques, ou aux films environnementaux dans lesquels le public peut voir directement les écosystèmes menacés. Ces percées ont le potentiel de modifier radicalement la façon dont nous interagissons avec les contes.

Effets visuels de haute qualité

Les cinéastes contemporains utilisent des images de synthèse et des effets visuels avancés pour donner vie à des mondes et à des personnages fantastiques. Des franchises telles qu'Avatar et Marvel Cinématique Univers démontrent comment la technologie améliore la narration, rendant l'improbable réel.

Dans les coulisses

Les progrès de la capture de mouvement et des outils VFX pilotés par l'IA ont rationalisé le processus de production. Des films comme Le Roi Lion (2019) ont utilisé des techniques de « production virtuelle », mêlant prises de vues réelles et images de synthèse pour créer des expériences visuellement époustouflantes.

Plateformes de streaming et accessibilité

L'essor des plateformes de streaming a démocratisé l'accès au cinéma, permettant aux consommateurs du monde entier de profiter d'un contenu diversifié dans le confort de leur foyer. Netflix, Hulu et Amazon Prime Vidéo propose une sélection variée de blockbusters, de films indépendants et de cinéma international pour répondre à un large éventail de goûts et d'inclinations.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Modèles de version hybride

La pandémie a accéléré l'adoption de modèles de sortie hybrides, où les films sont présentés en avant-première à la fois dans les salles et sur les plateformes de streaming. Cette approche offre de la flexibilité, garantissant que le public peut choisir la manière dont il consomme le contenu.

Thèmes tendance du cinéma contemporain

Les cinéastes contemporains sont doués pour trouver et explorer des problèmes qui séduisent le public d'aujourd'hui. Ces thèmes populaires représentent intérêts et préoccupations de la société.

Changement climatique et durabilité

Alors que les défis environnementaux prennent l'ampleur dans le monde entier, les films sur le changement climatique et la durabilité gagnent en popularité. Des documentaires comme « Before the Flood » et des œuvres de fiction comme « Don't Look Up » captive le public en combinant divertissement et activisme.

Le cinéma comme plaidoyer

Le film environnemental travaille fréquemment avec des militants et des scientifiques pour garantir son authenticité et son impact. Par exemple, met l'accent sur les conséquences géopolitiques du changement climatique, incitant les spectateurs à réfléchir à la situation dans son ensemble.

Technologie et intelligence artificielle

À mesure que la technologie s'intègre de plus en plus dans la vie quotidienne, les films abordant ses conséquences positives et négatives ont piqué la curiosité du public. Ses films et Ex Machina sont des films qui explorent les subtilités des liens entre l'homme et la technologie, créant des conversations qui suscitent la réflexion.

Réflexion culturelle

Le cinéma sur le thème de l'IA reflète souvent les angoisses et les espoirs de la société. Pour par exemple, la franchise Matrix interroge la nature de la réalité, alors que WALL-E critique la dépendance de l'humanité à l'égard de la technologie.

Histoires de passage à l'âge adulte

Les histoires de passage à l'âge adulte continuent de captiver le public, exprimant les épreuves et les réalisations universelles de la croissance. Des films tels que « Lady Bird » et « Call Me by Your Name » offrent des aperçus intimes du développement personnel, de l'identité et de la découverte de soi.

Evolution du genre

Les films modernes sur le passage à l'âge adulte abordent souvent les questions de santé mentale, de sexualité et d'identité culturelle, ce qui les rend plus pertinents pour les divers publics d'aujourd'hui.

Narration post-pandémique

Genre La pandémie de COVID-19 a déclenché une vague de films qui abordent des questions telles que l'isolement, la résilience et la connexion humaine. Des films comme « Locked Down » et

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

« Songbird » représentent les expériences communes d'une catastrophe mondiale, offrant au public réconfort et compréhension.

Narration interactive

L'augmentation de la participation du public

Une nouvelle tendance dans le cinéma moderne est la narration interactive, dans laquelle le public a la possibilité de façonner l'intrigue. Le potentiel de ce format a été démontré par des projets tels que Black Mirror : Bandersnatch, qui permettent aux spectateurs de choisir les personnages et le parcours. Cela produit une expérience visuelle distinctive et personnalisée qui augmente l'intérêt.

Élargir les possibilités

On s'attend à ce que la narration interactive se développe davantage à mesure que la technologie se développe, intégrant peut-être des fonctionnalités telles que des arcs narratifs à chemins multiples ou la réponse du public en temps réel. Cette méthode crée un média hybride qui s'adresse à un large éventail de téléspectateurs en obscurcissant la distinction entre le cinéma traditionnel et les jeux vidéo.

Défis et perspectives

Bien que le film interactif ait de nombreuses applications potentielles intéressantes, il présente également des inconvénients. Il faut beaucoup de travail logistique et créatif pour créer plusieurs histoires. Mais à mesure que les cinéastes continuent de perfectionner ces méthodes, la narration interactive a le potentiel de jouer un rôle important dans l'industrie cinématographique.

Défis et opportunités

L'évolution du cinéma contemporain présente des défis et des opportunités uniques. Si l'abondance de plateformes de streaming et de technologies de pointe a diversifié le contenu, elle a également intensifié la concurrence. Les cinéastes doivent trouver l'équilibre entre l'expression créative et les demandes du marché, en veillant à ce que leur travail se démarque.

Changements économiques

Le passage au streaming a eu un impact sur les revenus du box-office, obligeant les cinémas traditionnels à innover. Certains théâtres proposent désormais des expériences de luxe, telles que des services de restauration et des projections privées, pour attirer le public.

Cependant, ces défis sont aussi des opportunités de croissance. En adoptant des méthodes de narration innovantes et en abordant des thèmes pertinents, le cinéma contemporain a le potentiel d'atteindre de nouveaux sommets et de redéfinir son rôle dans la société.

L'avenir du cinéma contemporain

L'avenir du cinéma réside dans sa capacité à s'adapter et à innover. À mesure que le public devient plus exigeant, l'industrie doit continuer à privilégier une narration authentique, une représentation diversifiée et un engagement significatif. Les technologies émergentes, telles que la réalisation de films pilotée par l'IA et les projections holographiques, promettent de transformer davantage l'expérience cinématographique.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

IA et réalisation de films

Les outils d'IA sont de plus en plus utilisés en préproduction, de l'écriture du scénario au casting. Ces technologies rationalisent les processus, permettant aux cinéastes de se concentrer sur la créativité.

Narration holographique

L'holographie offre le potentiel de récits à 360 degrés, où le public peut vivre des histoires sous plusieurs angles. Cette technologie pourrait redéfinir la façon dont nous percevons et interagissons avec les films.

En fin de compte, le cœur du cinéma contemporain reste ses histoires. Qu'il s'agisse de visuels révolutionnaires ou d'études de personnages intimes, les films continueront de refléter et de façonner le monde, inspirant le public à penser, ressentir et se connecter.

Conclusion

Le cinéma contemporain témoigne du pouvoir de la narration dans un monde en constante évolution. En adoptant des thèmes tendance et en tirant parti des avancées technologiques, il offre au public non seulement du divertissement, mais aussi un miroir des espoirs, des craintes et des aspirations de la société. La nature transformatrice du cinéma a transcendé les barrières, offrant une expérience partagée qui relie diverses cultures et communautés.

Les cinéastes modernes ont relevé le défi de créer des récits qui inspirent la réflexion, évoquent l'émotion et provoquent le changement. Qu'il s'agisse de s'attaquer à des problèmes urgents comme le changement climatique ou de briser les stigmates sociétaux, le cinéma contemporain s'est positionné comme plus qu'un simple divertissement, c'est une force de progrès. Les histoires racontées à l'écran aujourd'hui façonnent les dialogues culturels de demain, laissant un héritage que les générations futures considéreront comme une époque déterminante de l'histoire du cinéma.

Alors que nous nous trouvons à la croisée de l'innovation et de la tradition, la voie à suivre pour le cinéma est pavée de possibilités illimitées. L'intégration de technologies émergentes comme la RV et l'IA garantit que la narration continuera d'évoluer, tandis que l'accent mis sur l'authenticité et la représentation fonde ces progrès sur la connexion humaine. L'essor de la narration interactive promet de redéfinir l'engagement, en offrant au public une nouvelle façon de se connecter aux récits.

Dans ce paysage en constante évolution, le cinéma contemporain réaffirme sa pertinence intemporelle, prouvant que peu importe comment le monde change, le pouvoir d'une bonne histoire reste éternel. Alors que les cinéastes repoussent les limites de la créativité et de la technologie, le médium cinématographique continuera sans aucun doute à captiver, inspirer et unir le public pour les générations à venir.

References:

Books & Academic Sources :

1. Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). Film Art: An Introduction. McGraw-Hill Education.
2. Monaco, J. (2009). How to Read a Film: Movies, Media, and Beyond. Oxford University Press.
3. Prince, S. (2021). Movies and Meaning: An Introduction to Film. Pearson.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Industry Reports & Online Sources:

1. Motion Picture Association (MPA). (2023). Theatrical and Home Entertainment Market Environment Report (THEME). www.motionpictures.org
2. Statista. (2023). Global Film Industry Trends & Statistics. www.statista.com
3. Netflix, Amazon Prime & Streaming Industry Reports on audience behavior. (2023).
4. Variety & The Hollywood Reporter articles on evolving cinema trends. www.variety.com | www.hollywoodreporter.com

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

9. LES INTOUCHABLES

1.P S Adisree *2. M Aparna*

II B. Sc. Food science and nutrition
9188781685 - 94006 96928
adisreeps@gmail.com - aparnaabhayu24@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16573600.

Les Intouchables une histoire réconfortante d'amitié improbable

Sorti en 2011, Intouchables est une comédie dramatique française réalisée par Olivier Nakache et Éric Toledano. Le film s'inspire de l'histoire vraie de Philippe Pozzo di Borgo et de son aide-soignant Abdel Sellou, telle que racontée dans les mémoires de Philippe, A Second Wind. Il est devenu l'un des films les plus appréciés de France, résonnant auprès du public du monde entier pour son humour, son humanité et sa narration sincère.

Aperçu de l'intrigue

L'histoire tourne autour de Philippe, un riche aristocrate qui devient tétraplégique après un accident de parapente, et de Driss, un jeune homme de la banlieue parisienne avec un casier judiciaire. Driss postule d'abord pour le poste d'aide-soignant afin d'obtenir des allocations chômage, mais Philippe, attiré par l'honnêteté et l'attitude irrévérencieuse de Driss, décide de l'embaucher.

Ce qui suit est un voyage de transformation mutuelle. Driss aide Philippe à embrasser la vie avec joie et spontanéité, tandis que Philippe fournit à Driss la stabilité, un but et une nouvelle vision de la vie. Leurs personnalités contrastées donnent lieu à des moments à la fois humoristiques et touchants, mettant en valeur la beauté de l'être humain.

Impact culturel

Le film a fait sensation au box-office, rapportant plus de 426 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l'un des films non anglophones les plus rentables de tous les temps. Ses thèmes universels et sa profondeur émotionnelle ont captivé le public de toutes les cultures.

Il a également suscité des discussions sur la représentation des personnes handicapées dans les médias et a inspiré plusieurs remakes, dont l'adaptation américaine de 2017, The Upside.

THOZHA

Thozha : un remake tamoul de 'THE INTOUCHABLES'

Aperçu de l'intrigue

Thozha (Oopiri en télougou) est une histoire réconfortante sur l'amitié improbable entre Vikramaditya (Nagarjuna Akkineni), un riche tétraplégique, et Seenu (Karthi), un jeune homme insouciant embauché comme son gardien. Malgré leurs personnalités et leurs circonstances de vie contrastées, le duo forme un lien qui transforme leur vie. Vikramaditya apprend à redécouvrir la joie et l'aventure malgré sa condition, tandis que Seenu devient un individu responsable avec un but. L'histoire tourne autour de leurs expériences partagées, de leur croissance personnelle et du pouvoir de guérison de l'amitié.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Impact culturel

Thozha a été célébrée pour avoir brisé les stéréotypes sur le handicap et promu l'inclusion. Il dépeint un personnage handicapé avec dignité, le montrant comme quelqu'un qui recherche la joie et l'indépendance plutôt que la sympathie. Cette approche progressiste a trouvé un écho auprès du public, encourageant les conversations sur la prestation de soins, l'amitié et la résilience mentale. Le film a également franchi les barrières culturelles avec sa sortie bilingue, s'adressant à la fois au public tamoul et télougou.

Pourquoi c'est important

Thozha se distingue par sa représentation sensible du handicap sans recourir au mélodrame.Les valeurs fondamentales de l'histoire - l'amitié, la croissance et le dépassement de l'adversité - sont universelles et intemporelles.La cinématographie, la musique et les décors internationaux du film ont ajouté une couche de sophistication à sa narration.Il a inspiré les téléspectateurs à chérir les relations, à relever les défis de la vie et à se concentrer sur la croissance personnelle.

Thèmes:

Le film explore le pouvoir transformateur de l'amitié et l'importance des liens humains par rapport à la richesse matérielle.Le parcours de Vikramaditya reflète la résilience de l'esprit humain et la recherche du bonheur malgré les défis de la vie.L'arc de Seenu décrit comment la responsabilité et la compassion peuvent conduire à la rédemption et à la croissance personnelles.Le film comble le fossé entre les riches et les défavorisés, mettant en valeur l'empathie comme une valeur universelle.

Différences entre la réalisation de films français et indiens

Les industries cinématographiques du monde entier reflètent les cultures, les valeurs et les traditions artistiques de leurs régions. Les cinémas français et indien, bien qu'influents, sont nettement différents dans leurs approches de la narration, des thèmes, des styles de production et de l'engagement du public.

Le cinéma français penche souvent vers le réalisme, la subtilité et l'introspection. Il privilégie des récits nuancés et axés sur les personnages et explore des émotions humaines complexes, des problèmes sociétaux et des questions philosophiques. Les films sont souvent ouverts, laissant l'interprétation au public.Exemple : Intouchables plonge dans une amitié simple et sincère tout en abordant des problèmes sociaux sans mélodrame.

Le cinéma indien, en particulier les films grand public de Bollywood et régionaux, adopte un style plus dramatique et chargé d'émotion. Les histoires sont souvent plus grandes que nature et tournent autour de thèmes universels comme l'amour, la famille et la moralité. Les films indiens incorporent fréquemment des éléments fantastiques et visent à susciter de fortes réponses émotionnelles.Exemple : Thozha adapte Intouchables avec plus d'humour, de mélodrame et de grandeur pour répondre aux besoins du public indien.

Les cinéastes français privilégient les visuels subtils et astucieux et la production minimaliste. L'éclairage, les palettes de couleurs et le travail de la caméra sont discrets, reflétant souvent le réalisme et l'émotion brute. Les longs plans-séquence, l'éclairage naturel et les gros plans intimes sont courants.

Les films indiens privilégient souvent une cinématographie vibrante, avec des visuels colorés, des décors grandioses et des costumes élaborés. Les technologies avancées telles que les images de

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

synthèse et les caméras stylisées sont fréquemment utilisées pour les séquences d'action, les numéros de danse ou les scènes à spectacles.

La musique dans les films français est généralement subtile et utilisée avec parcimonie pour améliorer l'ambiance. Les musiques de fond reposent souvent sur des pièces instrumentales, s'alignant sur le ton du film.

La musique fait partie intégrante du cinéma indien, avec souvent des séquences élaborées de chants et de danses. Ces chansons ne sont pas seulement un outil de narration, mais aussi une partie importante de l'attrait du film, mélangeant divers genres comme la romance, la célébration et le chagrin.

Les personnages du cinéma français sont à plusieurs niveaux, imparfaits et réalistes. Leurs motivations sont souvent ambiguës et l'accent est mis sur leur profondeur psychologique plutôt que sur leurs actions externes.

Les personnages du cinéma indien sont plus archétypaux, incarnant souvent des idéaux d'héroïsme, de sacrifice ou de moralité. Les protagonistes sont généralement bien définis comme des héros ou des méchants, avec moins d'accent sur l'ambiguïté morale.

Les films français sont généralement plus courts, avec un rythme plus lent et délibéré. Ils se concentrent sur l'ambiance, le dialogue et la réflexion, évitant souvent les sous-intrigues ou les diversions inutiles.

Les films indiens, en particulier les films grand public, sont plus longs, dépassant souvent 2 à 3 heures. Ils comprennent plusieurs intrigues secondaires, des interludes comiques et des scènes étendues pour répondre à un large public.

Les films français reflètent les nuances subtiles de la culture française, y compris sa philosophie, son art et ses thèmes existentiels. Les récits célèbrent souvent l'individualité et critiquent les normes sociétales.

Les films indiens mettent en valeur la diversité des cultures, des traditions et des valeurs du pays. Ils célèbrent souvent les liens familiaux, la fierté culturelle et la communauté, ce qui les rend profondément enracinés dans l'éthos indien.

Conclusion:

Les cinémas français et indien proposent des approches cinématographiques contrastées, reflétant leurs identités culturelles uniques. Alors que le cinéma français valorise la subtilité, le réalisme et la profondeur intellectuelle, le cinéma indien embrasse une narration vibrante, une intensité émotionnelle et une extravagance culturelle.

Voici une liste des **références bibliographiques en format MLA** pour les œuvres mentionnées dans ton texte :

Book Reference :

1. **Pozzo di Borgo, Philippe.** *A Second Wind: The True Story that Inspired the Motion Picture The Intouchables*. Translated by Will Hobson, Simon & Schuster, 2012.

   (Mémoires de Philippe Pozzo di Borgo, base du film "Intouchables")

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

2. **Nakache, Olivier, and Éric Toledano, directors.** *Intouchables*. Gaumont, 2011.

   (Film français original sur lequel est basé "Thozha")

3. **Vamshi Paidipally, director.** *Thozha*. PVP Cinema, 2016.

   (Remake tamoul du film français "Intouchables", également sorti en télougou sous le titre Oopiri)

4. **Burger, Neil, director.** *The Upside*. STX Films, 2017.

   (Adaptation américaine du film "Intouchables")

5. **Deshpande, Anirudh.** *The Cultural History of Indian Cinema*. Oxford University Press, 2020.

   (Référence utile pour les différences culturelles et esthétiques du cinéma indien.)

6. **Hayward, Susan.** *French National Cinema*. 2nd ed., Routledge, 2005.

   (Analyse approfondie du style et des caractéristiques du cinéma français.)

Si tu veux que je te crée une **bibliographie complète au format MLA avec alignement suspendu** pour copier-coller directement dans un devoir, je peux aussi te la formater. Dis-moi!

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

10. MA LADY JANE UNE SÉRIE FANTASTIQUE AVEC UNE TOUCHE D'HISTOIRE

Name: By Anagha.R. R
Designation: IIst BCA-BA
Nehru Arts and Science Collège
Mobile Number :8590083178
E-mail : anaghakochi7@gmail.com - DOI 10.5281/zenodo.16573614.

L'INTRODUCTION

Dans une Angleterre alternative du XVIe siècle, Lady Jane Grey est contrainte par sa mère d'épouser Lord Guildford Dudley. Jane, en tant que cousine d'Édouard VI, est en ligne pour le trône. Le monde de « My Lady Jane » est habité par des Éthanes, des humains qui peuvent prendre forme animale, ainsi que par des humains ordinaires, connus sous le nom de Vérité.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LADY JANE GREY

Lady Jane Grey (1536/7 - 12 février 1554), également connue sous le nom de Lady Jane Dudley après son mariage et sous le nom de « Nine Days Queen », était une noble anglaise qui a été proclamée reine d'Angleterre et d'Irlande le 10 juillet 1553 et a régné jusqu'à ce qu'elle soit déposée par sa cousine, Marie I, le 19 juillet 1553.

Elle est devenue reine d'une manière intéressante, après que son mariage avec Lord Dudley, fils du ministre en chef du roi Édouard VI, l'ait rapprochée de la foule. Le testament du roi Édouard VI désignait Jane et ses héritiers mâles comme successeurs au trône en raison de son caractère protestant et de son engagement envers son Église réformée d'Angleterre. Le testament a écarté ses deux demi-sœurs, plus précisément Mary, qui était catholique. Le Conseil privé d'Angleterre (un corps de conseillers du Royaume) et d'autres personnes notables honorent ses souhaits dans un premier temps.

Inutile de dire qu'un émoi s'est produit parmi les partisans, beaucoup croyant que Marie est la reine légitime. Lady Jane Grey est devenue la reine d'Angleterre le 10 juillet. Cependant, le Conseil privé s'en débarrassa le 19 juillet. Elle a ensuite été retenue prisonnière à la Tour d'Angleterre, condamnée pour trahison et, après que son père se soit rebellé contre la reine Marie, exécutée par décapitation aux côtés de son mari à seulement 16 ou 17 ans. Quelle fin terrible pour une courte vie.

EN QUOI LA SÉRIE EST-ELLE DIFFÉRENTE

D'emblée, la série elle-même est un doigt d'honneur à la fin tragique de Lady Jane. Le spectacle se comporte de telle manière qu'au lieu d'être décapitée et d'être dépeinte comme une demoiselle en détresse, Lady Jane prend les rênes et se sauve de son mauvais destin avec une touche de fantaisie mélangée.

Développement du personnage et concentration

Les personnages du roman sont bien développés, My Lady Jane offrant un aperçu des pensées et des luttes personnelles de Lady Jane Grey, Gifford et Édouard VI, qui sont toutes explorées à travers la narration et le dialogue intérieur.

Une série doit ajuster l'objectif pour s'adapter au support visuel, ce qui peut réduire les monologues internes et mettre en évidence l'action, le dialogue et les conflits externes. Les personnages

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

secondaires ou les sous-intrigues secondaires du livre peuvent être développés ou modifiés pour s'adapter au format épisodique.

Ton et humour

Le livre est connu pour son ton ludique, ses dialogues pleins d'esprit et son approche humoristique de l'histoire, se moquant souvent des événements historiques ou faisant des références modernes de manière anachronique.

Une série devrait trouver un équilibre entre l'humour et le drame. Bien qu'il conserve sa nature excentrique et humoristique, il est parfois nécessaire d'atténuer certaines des blagues les plus modernes, brisant le quatrième mur, pour maintenir une immersion historique, en fonction du public visé.

Visuels et éléments fantastiques

Le livre comporte beaucoup d'éléments fantastiques, comme le changement de forme, qui joue un grand rôle dans l'intrigue. Ces éléments magiques sont une partie importante du récit, mais sont laissés à l'imagination.

Une adaptation télévisée devrait représenter visuellement ces éléments magiques. L'aspect métamorphe serait un effet visuel central, impliquant des images de synthèse ou des effets pratiques pour mettre en valeur des personnages se transformant en animaux.

Ajustements du rythme et de l'intrigue :

L'intrigue du livre est un mélange d'événements historiques et de rebondissements fantastiques, avec un accent clair sur la romance entre Jane et Gifford. Le rythme permet une introspection plus profonde des personnages et un développement plus lent et plus détaillé de l'intrigue.

Une émission de télévision aurait besoin de condenser certains points de l'intrigue pour gagner du temps et susciter l'intérêt du public. Les épisodes comprennent des cliffhangers et des rebondissements plus orientés vers l'action. L'adaptation rationalise également certaines intrigues secondaires pour rendre la série plus rapide et visuellement attrayante.

Exactitude historique vs fantaisie

Bien que le livre soit vaguement basé sur des événements historiques, il s'écarte considérablement de l'histoire réelle, en particulier en ce qui concerne la mort de Lady Jane et le comportement de certains personnages. Les événements et les personnages du livre sont très romancés. Une série s'en tient plus aux éléments fantastiques, en mettant l'accent sur l'aspect historique alternatif, elle prend plus de libertés pour intensifier le drame, se penchant davantage sur la romance ou l'intrigue politique. La divergence historique serait probablement toujours présente, mais la façon dont elle est gérée pourrait varier.

Relations entre les personnages

Dans le roman, la romance de Lady Jane et Gifford est au centre de l'attention, avec beaucoup de développement sur leur relation personnelle et leur croissance individuelle, ainsi que sur le propre rôle d'Edward dans l'histoire.

Une adaptation télévisée se concentre sur l'alchimie romantique d'une manière plus visuelle, mais la série développe certaines relations (par exemple, les interactions de Jane avec les membres de

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

la famille ou d'autres personnages de la cour) qui sont explorées plus subtilement dans le livre. Le rythme de la relation change également pour garder le public engagé épisode par épisode.

Fin et résolution

La fin du roman offre une conclusion fantastique et heureuse pour Lady Jane et ses amis, offrant une conclusion satisfaisante de leurs histoires. La série se termine sur un cliffhanger, laissant place à une exploration plus approfondie du monde et de ses personnages. Mais cela n'arrivera pas de sitôt puisque la série a été annulée.

LES COULISSES

L'équipe en coulisses de My Lady Jane fonctionne sur le pouvoir des femmes, y compris la créatrice, showrunner et coproductrice exécutive de la série Gemma Burgess, sa collègue showrunner Meredith Glyn et le réalisateur Jamie Babbit. Lors d'une visite de plateau, qui a eu lieu à Londres, au Royaume-Uni, en décembre 2022, en plein tournage actif, le trio s'est entretenu avec un décor élaboré et chaud décrivant un événement que Lady Jane Grey n'a pas eu droit à un événement dont Lady Jane Grey n'a pas eu les moyens au cours de sa courte vie et de son règne encore plus court : une célébration du couronnement.

« Elle n'a jamais été couronnée, c'est pourquoi elle n'apparaît pas toujours sur les listes [de l'histoire royale] », révèle Burgess. "Donc, c'est un peu l'équivalent d'un bal de couronnement et tout est sur le point de s'effondrer. Nous voulions donc rendre le ballon aussi beau et excessif que possible, puis le détruire ! Burgess dit que des moments comme ceux-ci et la série dans son ensemble dépeindront Lady Jane Grey comme une jeune femme pleinement réalisée et moins comme un personnage historique peu connu et trouble. My Lady Jane abordera encore certains points historiques importants, comme la querelle en cours entre protestants et catholiques. Cependant, même cet aspect a son propre penchant fantaisiste. Dans ce monde, c'est l'ethian (les métamorphes qui sont mal vus par le régime actuel) contre les vérité.

LES ÉTOILES BRILLANTES DU SPECTACLE

Lady Jane

Lady Jane est le personnage principal de cette histoire. La nouvelle venue Emily Bader qualifie son personnage de « l'une des personnes les plus stupides et intelligentes que vous rencontrerez jamais ». Bader précise : « Elle sait tout sur les gens et le monde, mais elle sait très peu de choses sur ce que signifie être une personne et faire partie du monde... elle doit trouver son identité et son pouvoir en tant que femme à une époque, même lorsque vous étiez la reine d'Angleterre, ce pouvoir vous était constamment retiré ou vous deviez vous battre pour l'obtenir. Et donc je pense qu'elle découvre comment garder son pouvoir tout en découvrant ce que c'est que d'être une femme avec de l'amour et de la féminité et toutes ces choses qui parfois ne vont pas de pair.

Bader applaudit à la fois les scénaristes et les créateurs de la série pour avoir donné une seconde chance à Jane, dans un sens. « C'était une jeune fille qui a été forcée à occuper un poste à cause de sa position, de son rang et de son intelligence, puis tuée pour cela. Je pense que cela donne à Jane, qui n'a jamais vraiment eu la chance d'avoir une vie ou de prendre des décisions de son propre chef, du pouvoir et de l'identité.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Guilford Dudley

À l'opposé de Bader se trouve Edward Bluemel dans le rôle de Guilford Dudley, un jeune homme aux prises avec ses propres secrets. Alors que la version livre de Guilford présente un côté poétique, Bluemel dit que sa version du personnage est plus une question de plaisanterie et d'un génie qu'il garde secret.

« Il y a certainement une intelligence en lui et il aime vraiment lire et il est très intelligent, mais c'est une autre chose qui a été en quelque sorte cachée », dit Bluemel. "Cela ne fait pas du tout partie du personnage qu'il dépeint au public, mais vous en avez des lueurs. Nous apprenons très, très tôt qu'il parle latin et puis il y a quelques autres moments où soudain il y a une sorte d'éclair d'intelligence qui révèle exactement qui il est vraiment.

HISTOIRE VS SÉRIES

Comme dit plus tôt, la série, bien que basée sur Lady Jane Gray, dépeint une histoire avec « et si » à l'esprit, donc avec cela, nous pouvons sauter à quel point exactement la série s'est éloignée de l'histoire. *La représentation de Lady Jane Grey* : Dans le livre, Lady Jane est dépeinte comme un personnage fort et plein de ressources qui peut se transformer en cheval, un trait magique qui est absent de son homologue historique. Ce changement apporte une tournure fantastique et la fait passer de la figure tragique de l'histoire à une figure plus puissante. *Le rôle de la magie* : Le livre introduit un système magique, où les personnages peuvent se transformer en animaux, ce qui est entièrement fictif. L'historique Lady Jane Grey n'avait pas de tels pouvoirs. *Histoire alternative* : L'histoire réécrit les événements qui ont conduit à l'accession au trône de Lady Jane Grey et à sa chute tragique, permettant une vision plus optimiste et humoristique de sa vie. Dans le roman, les intrigues politiques et les conflits sont traités avec un ton plus léger et des éléments fantastiques. *Romance et humour* : La relation entre Lady Jane et Gifford (son intérêt amoureux) est un élément central du livre. Leur relation est ludique et remplie d'humour, un contraste frappant avec la nature sombre et tragique des personnages de la vie réelle.

MY LADY JANE LIVRE VS SÉRIE

La série est basée sur le livre « My Lady Jane », un roman pour jeunes adultes de Cynthia Hand, Brodi Ashton et Jodi Meadows. « My Lady Jane » a été adapté d'un livre à une série, et bien que les deux partagent la même histoire de base, ils diffèrent à plusieurs égards.

Le livre fournit un récit détaillé et fantaisiste avec des informations approfondies sur les personnages et des apartés narratifs humoristiques, tandis que la série condense le récit pour une expérience visuellement dynamique en utilisant des effets visuels avancés et des lieux historiques. La série traduit l'humour du livre à travers des performances et des dialogues, et maintient un rythme plus rapide pour garder les téléspectateurs engagés. Le livre et la série offrent tous deux des points de vue uniques sur l'histoire, le livre offrant des récits internes plus riches et la série donnant vie aux éléments fantastiques visuellement.

EVOLUTION DE LA CONTEMPÉRAMENT CEINEMA AVEC MA DAME JANE

Les thèmes et les choix créatifs d'histoires comme My Lady Jane sont liés aux tendances observées dans le cinéma moderne et le divertissement à l'échelle mondiale.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

1. Mélange des genres (fantastique et histoire)

L'évolution du cinéma au cours des dernières décennies a vu une tendance croissante au mélange des genres. Les films et les séries n'adhèrent plus strictement à un seul genre, mais mélangent le drame historique avec le fantastique, la science-fiction, la romance, etc. Cela est évident dans des films et des séries comme Game of Thrones, The Witcher et The Man in the High Castle.

My Lady Jane mélange des événements historiques avec des éléments fantastiques comme la métamorphose et la magie. Une adaptation de l'histoire capitalise sur cette fusion, permettant au public de faire l'expérience d'une version fantaisiste de l'histoire qui divertit tout en abordant les thèmes du pouvoir, du destin et de l'identité. À l'échelle mondiale, les cinéastes adoptent ce mélange de fiction historique et d'éléments fantastiques, ce qui permet une liberté créative et s'adresse à des publics divers.

2. Attrait international à travers des perspectives culturelles diverses

Le cinéma contemporain reflète de plus en plus un monde globalisé, avec des films et des séries télévisées produits pour un public international. Cela se voit dans la façon dont les films et les séries intègrent diverses cultures, langues et perspectives mondiales (par exemple, Parasite de Corée du Sud, Tigre et Tigre, Dragon caché de Chine et Money Heist d'Espagne).

La série s'inscrit dans un cadre mondial, reflétant la façon dont les récits historiques, comme la monarchie anglaise, sont racontés à partir de multiples perspectives culturelles. Par exemple, l'adaptation introduit des personnages ou des décors internationaux qui transcendent le récit euro centrique typique, se connectant avec le public du monde entier à travers des thèmes universels d'amour, de pouvoir et de rébellion.

3. Protagonistes féminines fortes

L'un des changements les plus importants du cinéma mondial contemporain a été l'émergence de personnages féminins forts qui dirigent le récit. Des personnages comme Katniss Everdeen dans The Hunger Games, Daenerys Targaryen dans Game of Thrones et Rey dans Star Wars mettent en scène des femmes qui sont au cœur de l'intrigue et incarnent le pouvoir, la résilience et le leadership.

Lady Jane Grey est dépeinte comme une protagoniste intelligente et pleine de ressources qui défie les attentes de la société, elle contribue à la tendance croissante à donner du pouvoir aux personnages féminins au cinéma. L'accent mis sur la croissance personnelle de Jane et son combat pour l'agentivité dans une société patriarcale s'aligne sur l'évolution des représentations des femmes dans les médias contemporains du monde entier.

4. Humour et accessibilité

Le public moderne apprécie les films et les séries qui équilibrent des thèmes complexes et sérieux avec de l'humour, ce qui les rend plus accessibles et divertissants. Des émissions comme Les Gardiens de la Galaxie de Marvel et des films comme Pirates des Caraïbes adoptent ce mélange.

La série combine l'humour avec ses éléments fantastiques et historiques, et ce ton léger est quelque chose qui plaît à un large public. En équilibrant l'humour avec des moments plus dramatiques, il s'adresse à un large éventail de publics mondiaux, ce qui le rend à la fois divertissant et accessible.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

5. La fantaisie en tant que force culturelle mondiale

Le fantastique en tant que genre s'est considérablement développé dans le cinéma mondial. Le succès de films comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Avatar a mis en évidence l'attrait du genre dans diverses cultures. La fantasy offre un espace pour explorer des problèmes sociétaux complexes tout en engageant le public avec des mondes imaginaires.

En incorporant des éléments fantastiques comme des créatures métamorphes et magiques, My Lady Jane s'inscrit dans la tendance mondiale plus large d'utiliser la fantasy pour aborder les questions d'identité, de politique et d'amour. L'histoire de l'histoire trouve un écho auprès d'un public mondial en offrant une évasion universelle tout en commentant subtilement des problèmes du monde réel.

6. Évolution des plateformes de distribution

L'essor des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney+ a transformé la façon dont les films et les séries sont produits et distribués. Ces plateformes ont également modifié les types de contenu créés, encourageant les histoires qui mélangent les genres, explorent diverses cultures et créent un attrait mondial.

LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE

La technologie a joué un rôle important dans la réalisation de My Lady Jane, en particulier en donnant vie à ses éléments fantastiques. Voici quelques aspects clés, *Effets visuels :* La série met en scène des Ethians, des personnages qui peuvent se transformer en animaux. Des effets visuels avancés et des images de synthèse ont été utilisés pour créer ces transformations, ce qui leur a donné un aspect réaliste et transparent. *Conception de production* **:** Le chef décorateur, Will Hughes-Jones, qui a également travaillé sur « Bridgerton », a utilisé des lieux historiques comme le château de Douvres et le palais de Hampton Court, mélangeant des décors médiévaux du monde réel avec des intérieurs construits en studio. Cette approche hybride a créé un monde à la fois authentique et fantastique de l'ère Tudor. *Cinématographie :* La directrice de la photographie, Maja Zamojda, a utilisé une technologie de caméra de pointe pour capturer la grandeur et les éléments magiques de l'histoire. Cela comprenait l'utilisation de drones pour les prises de vue aériennes et des techniques d'éclairage avancées pour améliorer la narration visuelle. *Conception sonore* **:** La série a utilisé une technologie de conception sonore moderne pour créer des expériences audios immersives, y compris les sons d'Ethians en transformation et l'atmosphère animée des décors historiques. *Montage :* Un logiciel de montage avancé a permis aux cinéastes d'intégrer de manière transparente les éléments fantastiques au récit historique, garantissant une expérience de visionnage fluide et engageante.

LA CONCLUSION:

Lady Jane est une icône inspirante pour les filles de tous âges grâce à ses traits et ses actions remarquables. Sa résilience face à l'adversité montre aux jeunes filles l'importance de rester fortes et déterminées même lorsque les choses deviennent difficiles. Son intelligence et son éducation mettent en évidence la valeur de la connaissance et de l'esprit, prouvant que le cerveau est tout aussi crucial que la bravoure. Le courage de Lady Jane de défendre ce en quoi elle croit, même si cela signifie aller à l'encontre de la norme, apprend aux filles à être audacieuses et affirmées. Sa compassion et son empathie envers les autres soulignent l'importance de la gentillesse et de la compréhension, ce qui fait d'elle un personnage attachant et bien équilibré.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Embrassant son caractère unique, elle encourage les filles à célébrer leur individualité et à être fières de qui elles sont. Grâce à ses actions et à ses choix exemplaires, Lady Jane devient un modèle intemporel, montrant aux filles du monde entier qu'elles peuvent être des leaders fortes, intelligentes et compatissantes. Comme l'a dit l'actrice jouant pour Lady Jane, Emily Balder, « elle (Lady Jane) découvre comment garder son pouvoir tout en découvrant ce que c'est que d'être une femme avec de l'amour et de la féminité et toutes ces choses qui ne vont parfois pas de pair. »

REFERENCES

1. The Novel: Hand, Cynthia, Brodi Ashton, and Jodi Meadows. My Lady Jane. HarperTeen, 2016.
2. The Series: My Lady Jane. Created by Gemma Burgess, performances by Emily Bader and Edward Bluemel, directed by Jamie Babbit, Amazon Prime Video, 2024.
3. Historical Reference: "Lady Jane Grey." Encyclopedia Britannica, 2023, www.britannica.com/biography/Lady-Jane-Grey. Accessed 20 July 2025.
4. Behind-the-Scenes Interview: Rice, Lynette. "'My Lady Jane' Bosses Explain How They Gave England's Nine Days Queen a 'Do-Over.'" Deadline, 27 June 2024, deadline.com/2024/06/my-lady-jane-interview-emily-bader-amazon-1235948742/. Accessed 20 July 2025.
5. Production Design & Technology Insight: Bacon, Thomas. "How My Lady Jane's Production Designer Created a Fantasy Tudor England." Screen Rant, 28 June 2024, screenrant.com/my-lady-jane-set-design-interview-will-hughes-jones/. Accessed 20 July 2025.
6. Contemporary Cinema References: Schager, Nick. "The Rise of the Fantasy-Historical Genre." The Daily Beast, 15 July 2023, www.thedailybeast.com/fantasy-historical-tv-rise. Accessed 20 July 2025.
7. Global Streaming & Representation Trends: Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press, 2006.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

11. REINVENTER L'IDENTITE ET L'APPARTENANCE : MIGRATION, MULTICULTURALISME ET JEUNESSE DANS LE CINEMA FRANÇAIS CONTEMPORAIN (2010-AUJOURD'HUI)

Name: Mr. D. Balaji
Designation: Assistant Professor in French
Department of Languages
Nehru Arts & Science College, Coimbatore
Mobile : +91 77086 83192
Email: nascbalaji@gmail.com - DOI 10.5281/zenodo.16573637.

L'Abstrait

Cet article explore comment le cinéma français contemporain de 2010 à aujourd'hui réinvente les notions d'identité et d'appartenance à travers le prisme de la jeunesse façonnée par la migration et les réalités multiculturelles. Dans le contexte de l'héritage postcolonial de la France et de l'intensification des débats sociopolitiques sur l'immigration et l'intégration, le cinéma est apparu comme un espace critique pour articuler des expériences complexes de jeunes confrontés à des identités fragmentées. L'étude adopte une approche théorique, s'appuyant sur la théorie postcoloniale, l'hybridité culturelle et les politiques identitaires, pour analyser comment les récits cinématographiques reflètent les tensions entre assimilation, marginalisation et résistance. L'article examine des films clés qui dépeignent de jeunes protagonistes – souvent des enfants d'immigrants – aux prises avec des questions d'identité nationale, de loyauté culturelle et d'inclusion sociétale. Il soutient que les films français contemporains ne se contentent pas de dépeindre le multiculturalisme, mais interrogent de manière critique les structures mêmes qui définissent et limitent l'appartenance. À travers le symbolisme spatial, les perspectives genrées et l'esthétique de la vie urbaine, ces films offrent des critiques puissantes et des représentations nuancées de l'agentivité des jeunes et de la formation de l'identité. En fin de compte, cette étude contribue à comprendre comment le cinéma fonctionne à la fois comme miroir et médiateur du paysage multiculturel en pleine évolution de la France.

Mots-clés : Cinéma français contemporain, migration, multiculturalisme, identité, appartenance, jeunesse, théorie postcoloniale, banlieue, représentation, hybridité culturelle.

Introduction

Le cinéma a longtemps servi de miroir des réalités sociales, de véhicule de négociation idéologique et d'artefact culturel puissant qui façonne et reflète l'imaginaire collectif. Dans le contexte de la société française contemporaine, où l'identité nationale est continuellement remodelée par l'immigration, les héritages postcoloniaux et les réalités du multiculturalisme, le cinéma français est devenu une plate-forme de plus en plus vitale pour articuler des notions d'appartenance contestées, en particulier parmi les populations de jeunes façonnées par les expériences migratoires. Depuis 2010, les cinéastes français se sont de plus en plus tournés vers les complexités auxquelles sont confrontés les immigrants de deuxième génération, les communautés diasporiques et la jeunesse urbaine naviguant sur le terrain tendu de l'identité au sein d'une nation qui défend ostensiblement les valeurs républicaines universalistes tout en luttant contre les inégalités socio-ethniques persistantes. Cette étude examine comment le cinéma français contemporain réinvente les concepts d'identité et d'appartenance à travers

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

une lentille théorique, en se concentrant spécifiquement sur les représentations de la migration, du multiculturalisme et de la jeunesse.

La France, avec son histoire coloniale complexe et son engagement de longue date en faveur d'un modèle républicain laïc de citoyenneté, présente souvent un paradoxe lorsqu'il s'agit de multiculturalisme. Contrairement aux cadres multiculturels anglo-américains qui permettent une visibilité ethnique dans la sphère publique, la France a traditionnellement adopté une approche daltonienne, dans laquelle tous les citoyens sont théoriquement égaux sous la République, indépendamment de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (Keaton, 2006). Cependant, dans la pratique, ce modèle a conduit à la marginalisation des minorités visibles, en particulier celles d'origine africaine, maghrébine et caribéenne. Les *banlieues*, c'est-à-dire des zones suburbaines qui abritent souvent des populations immigrées, sont devenues des espaces d'exclusion à la fois littéraux et symboliques, marqués par un taux de chômage élevé, des infrastructures médiocres et une surveillance policière excessive (Dikeç, 2007). Depuis les années 1990, mais de plus en plus dans les années 2010, le cinéma français s'est emparé de ces dynamiques spatiales et sociales, proposant des récits qui représentent et résistent à la fois aux discours hégémoniques autour de l'immigration, de l'intégration et de la francité.

La théorie postcoloniale offre un point d'entrée utile pour comprendre les stratégies de représentation employées dans ces films. Les héritages de la domination coloniale – à la fois matériels et épistémologiques – continuent d'informer la façon dont les populations d'origine immigrante sont perçues et traitées dans la France contemporaine. La notion d'hybridité et de « troisième espace » de Homi K. Bhabha (1994) souligne la manière dont les identités culturelles ne sont pas figées mais constamment négociées dans des espaces d'interaction et de tension. Les jeunes personnages de films français tels que *La Désintégration* (2011), *Bande de filles* (2014) et *Les Misérables* (2019) incarnent cette hybridité ; ils sont souvent pris entre les traditions culturelles héritées, les attentes sociétales d'assimilation et les quêtes personnelles de définition de soi. Leurs identités sont construites à l'intersection de l'ethnicité, de la classe, du genre et de la géographie – des dimensions qui sont explorées de manière complexe à travers le langage cinématographique.

La banlieue, en particulier, est apparue comme un motif récurrent dans ces récits. Il n'est plus seulement une toile de fond, il devient un personnage en soi, évoquant les thèmes de l'enfermement, de la résistance et de la résilience. Des chercheurs tels que Higbee (2007) et Tarr (2005) ont fait valoir que le genre du film de banlieue permet d'interroger les représentations dominantes de l'altérité et offre un contre-récit aux représentations dominantes qui criminalisent ou exotisent souvent ces espaces. Dans *Les Misérables*, réalisé par Ladj Ly, la dynamique spatiale de la banlieue de Montfermeil est méticuleusement capturée pour souligner les tensions entre la police et la jeunesse, la négligence institutionnelle et la rage qui couve et qui culmine dans les troubles sociaux. Le film n'offre pas de simples dichotomies, mais brosse plutôt un portrait moralement complexe d'une société au bord du gouffre.

La jeunesse, en tant que catégorie sociale et cinématographique, devient centrale dans ces explorations. Les adolescents et les jeunes adultes sont des figures particulièrement convaincantes à travers lesquelles examiner l'identité, car ils occupent une étape liminaire de la vie où les questions de soi, d'appartenance et d'avenir sont vivement ressenties. De plus, les jeunes issus de l'immigration sont souvent confrontés à un fardeau supplémentaire : ils doivent concilier les attentes culturelles de leur famille avec les normes de la société française dans son ensemble, une société qui les considère souvent

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

avec suspicion ou comme des étrangers perpétuels (Silverstein, 2008). Le cinéma devient ainsi un lieu d'extériorisation et d'exploration de ces conflits identitaires. Par exemple, dans *Bande de filles* (2014), la réalisatrice Céline Sciamma suit la vie de Marieme, une jeune fille noire de la banlieue parisienne, alors qu'elle tente de se forger sa propre identité au milieu des structures familiales patriarcales, des hiérarchies sociales racialisées et de la quête de liberté personnelle. Les techniques visuelles et narratives du film mettent en avant la performativité de l'identité, illustrant comment les vêtements, le langage et les relations avec les pairs sont utilisés pour affirmer l'agentivité.

Dans ces textes cinématographiques, le multiculturalisme n'est pas simplement une condition descriptive, mais un terrain idéologique contesté. Les films critiquent souvent l'incapacité de l'État français à s'adapter à la pluralité culturelle tout en mettant en évidence les façons créatives dont les jeunes naviguent et transforment le paysage culturel. Plutôt que de proposer des récits simplistes de « melting-pot », ils exposent les obstacles structurels à la pleine inclusion et le coût émotionnel de l'appartenance liminale. La conceptualisation de Hall (1990) de l'identité comme une « production » plutôt que comme une essence fixe est particulièrement pertinente ici. L'identité est montrée comme étant dynamique, façonnée par des forces historiques, des contraintes institutionnelles et l'action individuelle. Les personnages de ces films oscillent souvent entre différents registres culturels, se déplaçant sans transition entre les langues, les codes et les affiliations – une incarnation cinématographique du sujet hybride de Bhabha.

De plus, le rôle du genre ne peut être négligé dans ces discussions. Alors que de nombreuses études sur le cinéma de banlieue française se sont concentrées sur les expériences masculines – dépeignant souvent des réponses hypermasculines à la marginalisation sociale – les films récents se sont de plus en plus concentrés sur les perspectives féminines. Ces récits mettent en lumière l'intersection du genre et de l'ethnicité, révélant comment les jeunes femmes font face à des défis uniques dans la négociation de leur identité. Par exemple, dans *Divines* (2016), réalisé par Houda Benyamina, la protagoniste Dounia résiste à la fois aux normes patriarcales et aux contraintes socio-économiques, cherchant à s'émanciper par le risque et la rébellion. Son parcours est emblématique d'un courant plus large du cinéma français contemporain où les jeunes femmes issues de milieux marginalisés ne sont plus des victimes passives mais des actrices actives, réclamant une reconnaissance à leur manière.

L'esthétique de ces films joue également un rôle essentiel dans la transmission de leurs thèmes. Les choix cinématographiques, tels que le travail de la caméra à l'épaule, l'éclairage naturel et le son diégétique, contribuent à un sentiment d'immédiateté et de réalisme. Les réalisateurs utilisent souvent des techniques empruntées au cinéma documentaire pour brouiller les frontières entre fiction et réalité, renforçant ainsi l'authenticité des récits. Les rythmes de montage, le cadrage spatial et les récits centrés sur les personnages entraînent les spectateurs dans les mondes psychologiques des protagonistes, favorisant l'empathie et la compréhension. Ces choix stylistiques ne sont pas seulement des décisions artistiques, mais sont profondément politiques, visant à remettre en question les régimes visuels dominants et à offrir des représentations alternatives.

Il est important de noter que ces films reflètent également des changements plus larges dans le paysage culturel français. L'essor des cinéastes de deuxième et troisième génération issus de l'immigration a conduit à des perspectives plus nuancées et plus initiées sur les questions de race, de classe et d'identité. Leurs œuvres perturbent les dynamiques de pouvoir traditionnelles dans la narration et revendiquent le droit de raconter de l'intérieur. Cette démocratisation de la production culturelle est importante dans un environnement médiatique où les voix minoritaires ont toujours été marginalisées

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ou stéréotypées. Comme l'affirme Naficy (2001) dans le contexte du cinéma accentué, ces films présentent souvent une « double conscience » – une conscience des positions dominantes et subalternes – qui leur permet de critiquer et de subvertir les idéologies dominantes.

De plus, le climat politique des années 2010 en France, marqué par les débats sur la laïcité, la montée des populismes d'extrême droite, les attentats terroristes et les mouvements sociaux, a profondément influencé les thèmes explorés au cinéma. Les cinéastes réagissent et s'engagent avec ces courants sociopolitiques, intégrant souvent leurs critiques dans des histoires personnelles axées sur les personnages. Ce faisant, ils révèlent les dimensions humaines de l'inégalité structurelle et incitent les spectateurs à reconsidérer leurs hypothèses sur la nation, l'identité et l'inclusion.

Cette étude adopte une approche théorique pour analyser comment ces représentations cinématographiques contribuent aux débats en cours sur l'identité et l'appartenance en France. Plutôt que de mener des études empiriques d'audience ou des analyses du box-office, l'accent est mis sur des lectures textuelles et contextuelles proches des films sélectionnés. S'appuyant sur la théorie postcoloniale, les études culturelles et la théorie du cinéma, l'article examine comment les structures narratives, le développement des personnages, la représentation spatiale et l'esthétique cinématographique sont mobilisés pour explorer les expériences vécues par les jeunes dans la France multiculturelle. L'objectif n'est pas de produire une étude exhaustive de tous les films pertinents, mais de mettre en évidence des exemples clés qui illustrent les tendances thématiques et stylistiques de l'époque.

En fin de compte, cette recherche soutient que le cinéma français contemporain à partir de 2010 fait plus que refléter les changements sociétaux – il participe activement à réimaginer ce que signifie appartenir à une France diverse, postcoloniale et de plus en plus mondialisée. En mettant l'accent sur la jeunesse, ces films mettent en avant-plan l'avenir de l'identité française, une identité qui n'est pas liée à des définitions nationalistes rigides mais ouverte à la pluralité, à l'hybridité et à la transformation. Ils obligent le public à se confronter aux exclusions ancrées dans l'imaginaire national et à envisager des récits d'appartenance plus inclusifs. Ce faisant, ils repoussent les frontières du cinéma français et remettent en question les cadres normatifs qui ont historiquement régi les représentations de la race, de la culture et de la citoyenneté.

Cadre théorique

Cette étude utilise un cadre théorique interdisciplinaire pour explorer comment le cinéma français contemporain réinvente l'identité et l'appartenance à travers les thèmes de la migration, du multiculturalisme et de la jeunesse. Au cœur de celle-ci se trouve **la théorie postcoloniale**, qui fournit les outils analytiques permettant d'interroger les effets persistants de l'histoire coloniale sur les représentations contemporaines de la race, de la culture et de l'identité nationale. Les enchevêtrements coloniaux de la France, en particulier avec l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, continuent de façonner sa conscience nationale et ses tensions sociétales. La théorie postcoloniale nous permet d'examiner comment le cinéma capture ces héritages et la manière dont ils influencent les expériences vécues par les jeunes marginalisés. Le concept influent de Homi K. Bhabha (1994) de « troisième **espace »** est au cœur de ce cadre, suggérant que l'identité culturelle n'est pas une essence fixe, mais plutôt négociée dans un espace intermédiaire où se forment des identités hybrides. Dans cet espace, les binaires traditionnels – tels que colonisateur/colonisé, français/autre, autochtone/immigrant – sont déstabilisés, donnant naissance à de nouvelles expressions fluides de soi. Des films français comme *La*

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Désintégration ou *Divines* reflètent cette hybridité à travers des personnages qui sont à la fois des initiés et des marginaux, naviguant entre de multiples appartenances culturelles dans une société qui impose souvent des définitions rigides de la « francité ».

La théorie de l'identité enrichit cette analyse en mettant l'accent sur la nature dynamique et construite de l'identité. Plutôt que de considérer l'identité comme un attribut statique lié à la race, à l'ethnicité ou à la nationalité, cette étude adopte une compréhension plus fluide, influencée par le contexte historique, les structures sociales et l'action personnelle. Stuart Hall (1990) soutient que l'identité est « produite » par la représentation, le discours et les relations de pouvoir, ce qui en fait un lieu de transformation continue. Dans les films analysés, les jeunes personnages incarnent cette multiplicité alors qu'ils sont aux prises avec des normes culturelles et des attentes sociétales contradictoires. Leurs identités sont façonnées non seulement par leur héritage et leurs origines familiales, mais aussi par leur engagement auprès des institutions françaises – écoles, forces de l'ordre, médias – et leurs interactions au sein des communautés de pairs. Cela s'aligne sur la **conceptualisation de Hall de l'identité culturelle** comme un positionnement plutôt qu'une possession, formée par la différence et l'exclusion. Ainsi, l'identité dans le cinéma français n'est pas seulement personnelle, elle est politique, façonnée par les débats nationaux sur l'immigration, la laïcité et l'intégration.

L'hybridité culturelle et le multiculturalisme**, en particulier tels qu'ils sont théorisés par Bhabha, constituent un élément essentiel de ce cadre**. Dans le contexte des idéaux universalistes de la France, l'hybridité offre un puissant contre-récit. L'engagement de l'État français en faveur d'une identité nationale unique a toujours résisté à la reconnaissance publique des différences ethniques ou culturelles, considérant souvent le multiculturalisme comme une menace pour la cohésion. Cependant, les réalités vécues par de nombreux jeunes, en particulier ceux issus de l'immigration, sont intrinsèquement hybrides. Des films comme *Bande de filles* et *Les Misérables* mettent en valeur cette hybridité à la fois thématiquement et esthétiquement, soulignant comment les jeunes fusionnent la langue, la mode, la musique et les valeurs de multiples traditions pour créer de nouvelles formes culturelles. Cette expression hybride remet en question le modèle assimilationniste de l'État et affirme la légitimité des identités plurielles.

Le cadre s'inspire également des **études sur la jeunesse et le cinéma**, qui se concentrent sur l'adolescence en tant que période de formation identitaire intense et de turbulences émotionnelles. Les jeunes sont souvent à l'avant-garde du changement social, et leur représentation cinématographique révèle des tensions sociétales plus larges. Dans le cinéma français, les jeunes, en particulier ceux des banlieues, sont dépeints non seulement comme des victimes de l'exclusion, mais aussi comme des acteurs de la négociation de leur place dans la société. Leur représentation donne un aperçu des intersections de l'âge, de la classe, de la race et du genre. Les films jeunesse permettent aux réalisateurs de mettre en avant la voix d'une génération aux prises avec la désillusion, l'aspiration et la résistance.

Enfin, l'**analyse de la représentation et du discours**, éclairée par des théoriciens comme Michel Foucault et Stuart Hall, est essentielle pour comprendre comment ces identités sont construites, contrôlées et résistées. La représentation n'est jamais neutre ; Il est façonné par le pouvoir et l'idéologie. Foucault (1972) a souligné que le discours régit ce qui peut être dit, par qui et avec quelle autorité. Le cinéma, en tant que médium discursif, participe à la production de connaissances sur les communautés marginalisées. Les films à l'étude ne se contentent pas de dresser le portrait de jeunes issus de l'immigration, ils façonnent activement le discours à leur sujet. À travers les choix narratifs, le style visuel et le développement des personnages, ces films offrent des contre-représentations qui remettent

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

en question les stéréotypes médiatiques dominants sur la criminalité, la radicalisation ou l'arriération culturelle. Ce faisant, ils deviennent des lieux de résistance, revendiquant le droit d'être vus, entendus et imaginés différemment.

Migrations et multiculturalisme dans la société française et le cinéma

Le tissu social contemporain de la France est profondément influencé par sa longue histoire de colonisation, de migration de main-d'œuvre et d'échanges culturels avec des régions d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. Suite à la décolonisation du milieu du XXe siècle, d'importantes vagues de migrants sont arrivées en France métropolitaine, notamment en provenance d'Afrique du Nord et subsaharienne, à la recherche d'un emploi et d'une meilleure qualité de vie. Au fil du temps, ces communautés de migrants se sont enracinées, ce qui a donné lieu à l'émergence d'une société française multiculturelle. Cependant, l'idéologie universaliste de l'État – fondée sur les idéaux républicains de *liberté*, d'*égalité* et de *fraternité* – s'est constamment heurtée aux réalités vécues de la diversité culturelle. Contrairement aux pays anglo-saxons qui adoptent officiellement des modèles multiculturels, la France a historiquement résisté à la reconnaissance publique des identités ethniques ou religieuses, adhérant plutôt à un modèle d'assimilation qui exige que les immigrés et leurs descendants se conforment à une notion singulière de l'identité française (Laborde, 2008 ; Keaton, 2006).

Cette tension entre les idéaux assimilationnistes de l'État et la composition multiculturelle de sa société a créé des défis complexes pour l'intégration. Les minorités ethniques, en particulier les jeunes d'origine nord-africaine, ouest-africaine et moyen-orientale, sont souvent confrontées à la discrimination systémique, à la marginalisation socioéconomique et à l'invisibilité culturelle (Silverstein, 2008). Les *banlieues* sont devenues le symbole de cette marginalisation. Construites à l'origine pour loger les populations ouvrières, ces zones accueillent aujourd'hui de manière disproportionnée des communautés d'immigrants et souffrent de sous-investissement, de chômage et d'une surveillance policière accrue. Les médias et le discours politique dépeignent souvent ces quartiers comme des foyers de violence, de radicalisation et de délinquance, renforçant les stéréotypes négatifs et creusant les fractures sociales (Dikeç, 2007).

Le cinéma français a réagi et participé à ce discours évolutif sur la migration et le multiculturalisme. Alors que les films précédents reléguaient souvent les personnages migrants à des rôles périphériques ou stéréotypés, le cinéma de l'après-1990 et surtout de l'après-2010 a de plus en plus mis en avant les expériences des immigrants de deuxièmes et troisièmes générations. Ces films offrent un contre-récit qui remet en question les représentations dominantes et humanise au contraire des personnages aux prises avec des identités culturelles doubles ou multiples. Des œuvres comme *La Haine* (1995) jettent les bases de ce qu'on appellera le *cinéma de banlieue*, un genre qui critique la ségrégation urbaine et l'aliénation sociopolitique. Des films plus récents comme *Les Misérables* (2019), *Divines* (2016) et *Bande de filles* (2014) s'appuient sur cet héritage, mettant en lumière non seulement les luttes, mais aussi la résilience, la créativité et l'autonomie des jeunes issus de communautés marginalisées.

Ces textes cinématographiques font plus que refléter les réalités sociales, ils interrogent également les structures de pouvoir et d'exclusion qui les définissent. En dépeignant les jeunes d'origine migrante comme des individus complexes et aux multiples facettes plutôt que comme des symboles monolithiques d'échec ou de menace, ces films prônent une compréhension plus inclusive de ce que signifie être français. De plus, bon nombre de ces récits explorent les tensions de l'hybridité culturelle, dans laquelle de jeunes personnages naviguent entre les attentes de leur héritage et les exigences d'une

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

société qui leur refuse souvent leur pleine appartenance. Cette tension est un thème central dans les sociétés multiculturelles et constitue une riche source d'exploration et de critique cinématographiques.

Cinema, therefore, becomes both a site of resistance and a tool of representation. Through film, directors and screenwriters—many of whom come from migrant backgrounds themselves—reclaim the power to tell their own stories. In doing so, they contribute to reshaping the French national narrative, challenging the myth of cultural homogeneity, and making visible the voices and lives of those often excluded from mainstream discourse. As France continues to grapple with the meaning of national identity in an increasingly diverse society, cinema remains a powerful platform for negotiating, contesting, and celebrating multiculturalism.

Le cinéma français contemporain (2010-aujourd'hui) : un aperçu

Depuis 2010, le cinéma français contemporain a connu une transformation notable dans son orientation thématique, ses choix esthétiques et ses stratégies de représentation. Alors que l'industrie continue de produire des récits grand public imprégnés de romance, de comédie et de drame historique, un courant significatif et influent de la réalisation cinématographique a émergé qui se concentre sur le réalisme social, la critique postcoloniale et les expériences des communautés marginalisées. Ces films offrent un regard critique sur la nature évolutive de l'identité française dans le contexte de la mondialisation, de l'immigration et des tensions sociopolitiques actuelles. Cette période est marquée par l'essor du *cinéma de banlieue et des* œuvres socialement engagées qui mettent en avant la vie des jeunes des classes populaires, en particulier celles issues de l'immigration. Cette nouvelle vague reflète à la fois les angoisses et les aspirations d'une génération façonnée par l'hybridité culturelle et l'inégalité structurelle.

Les années 2010 ont vu la visibilité croissante de cinéastes issus de l'immigration et des minorités qui ont apporté authenticité et nuance à des histoires longtemps dominées par des perspectives extérieures. Des réalisateurs tels que Céline Sciamma (*Bande de filles*, 2014), Houda Benyamina (*Divines*, 2016) et Ladj Ly (*Les Misérables*, 2019) ont été salués par la critique pour leurs portraits audacieux de la jeunesse urbaine contemporaine naviguant dans les questions d'identité, d'appartenance et de résistance. Leurs films s'écartent des récits stéréotypés de la criminalité et du dysfonctionnement souvent associés aux *banlieues* et mettent plutôt en lumière la complexité et la vitalité de ces communautés. Ces œuvres allient un réalisme de style documentaire à un fort développement des personnages, en utilisant des caméras à l'épaule, un éclairage naturel et des prises de vue sur place pour accroître l'immédiateté des expériences vécues.

Ce changement de perspective s'aligne sur des débats culturels et politiques plus larges en France, y compris la lutte pour réconcilier les idéaux républicains d'universalisme avec les réalités de la diversité ethnique et culturelle. La montée du populisme de droite, les attentats de Charlie Hebdo et les débats en cours sur la *laïcité* ont créé un climat de suspicion et d'exclusion, en particulier envers les communautés musulmanes. En réponse, les cinéastes contemporains ont cherché à humaniser ceux qui sont souvent dépeints comme « Autres » dans le discours dominant, remettant en question les récits hégémoniques par le biais de la narration cinématographique.

Sur le plan esthétique, le cinéma français contemporain est devenu plus diversifié et expérimental, brouillant souvent les frontières entre les genres. Le réalisme social est souvent entrelacé avec des éléments de thriller, de mélodrame ou même de réalisme magique, offrant aux spectateurs des récits émotionnellement résonnants qui provoquent toujours une réflexion politique et sociale. De plus,

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ces films s'inscrivent souvent dans les tendances cinématographiques mondiales tout en maintenant un contexte sociopolitique distinctement français, permettant à la fois la spécificité locale et la pertinence internationale. Il est important de noter que beaucoup de ces films ont rencontré le succès au-delà des frontières françaises, remportant des éloges dans des festivals internationaux tels que Cannes, Berlin et Toronto, ce qui souligne encore leur importance culturelle et critique.

En somme, le cinéma français contemporain de 2010 à nos jours représente une ère dynamique et politiquement consciente du cinéma qui reflète les complexités d'une société postcoloniale diversifiée. En mettant en avant les voix marginalisées et en explorant les thèmes de l'identité, de l'inégalité et de la résistance, ces films contribuent de manière significative aux conversations nationales et mondiales en cours sur la justice, la représentation et la transformation culturelle.

Les jeunes à la croisée des chemins : thèmes de l'identité et de l'appartenance

Dans le cinéma français contemporain, la jeunesse issue de l'immigration et de la classe ouvrière est souvent dépeinte à l'intersection de forces culturelles, sociales et idéologiques multiples, souvent conflictuelles. Ces jeunes protagonistes se trouvent à la croisée des chemins, négociant entre les traditions familiales, les attentes de l'État et leurs désirs personnels. Cette orientation thématique reflète le paysage sociopolitique plus large de la France, où les immigrants de deuxième et de troisième génération continuent de se débattre avec des questions d'appartenance et d'identité nationale dans une société qui favorise l'assimilation tout en excluant fréquemment ceux qui ont l'air ou semblent « différents ». Les films des années 2010 et au-delà sont ainsi devenus des textes culturels cruciaux qui explorent comment les jeunes naviguent dans cette tension entre identité et aliénation.

La lutte pour l'appartenance est souvent dépeinte à travers des expériences profondément personnelles et localisées. Dans *Bande de filles* (2014) de Céline Sciamma, la protagoniste Marieme est une adolescente noire vivant en banlieue parisienne qui est forcée de concilier les attentes de la société, les normes de genre restrictives de sa famille et son propre sens émergent de l'agentivité. Son adoption de différents personnages – étudiante, fille, membre d'un gang – met en évidence la nature performative de l'identité, suggérant qu'elle est fluide, dépendante du contexte et façonnée par des structures de pouvoir (Hall, 1990). De même, dans *Divines* (2016) de Houda Benyamina, Dounia, une adolescente d'origine maghrébine, cherche à s'émanciper par la réussite matérielle et le défi des normes sociales, révélant les profondes frustrations et ambitions des jeunes marginalisés.

Le thème de l' *entre-deux* est au cœur de ces récits. Les personnages ne sont ni totalement assimilés à la culture française dominante, ni entièrement ancrés dans leurs origines ethniques ou religieuses. Cela fait écho au concept d'hybridité et de « troisième espace » de Homi Bhabha (1994), où l'identité n'est pas définie par la pureté ou la singularité, mais par la négociation et la contradiction. Ces jeunes personnages habitent un « troisième espace » culturel, naviguant entre de multiples allégeances et construisant des identités qui défient les définitions essentialistes. C'est particulièrement évident dans *Les Misérables* (2019), où des jeunes d'origine africaine et arabe sont confrontés à la violence institutionnelle tout en luttant pour maintenir leur dignité et leur solidarité dans un paysage urbain fracturé.

Dans beaucoup de ces films, les institutions telles que les écoles, la police et les médias sont dépeintes comme des mécanismes de surveillance et d'exclusion plutôt que de soutien. Le système éducatif français, par exemple, est souvent dépeint comme ne répondant pas aux besoins uniques de diverses populations étudiantes, renforçant plutôt le récit dominant de l'universalisme qui nie la

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

spécificité culturelle (Keaton, 2006). Les interactions entre les jeunes et les forces de l'ordre, dépeintes dans La *Haine* (1995) et *Les Misérables* (2019), révèlent la profonde méfiance et les relations conflictuelles qui façonnent les réalités quotidiennes de nombreux adolescents marginalisés. Ces représentations reflètent les obstacles systémiques qui empêchent les jeunes de participer pleinement à la vie civique française, malgré leur citoyenneté légale.

De plus, le cinéma jeunesse explore souvent la façon dont les jeunes résistent à la marginalisation. Que ce soit par le style, la parole, l'art ou l'amitié, ces personnages se taillent des espaces d'appartenance et d'autonomie. Leur résilience, leur créativité et leur défiance ne sont pas dépeintes comme de la déviance, mais comme des réponses légitimes à l'oppression structurelle. Ce faisant, les films français contemporains remettent en question les récits dominants et donnent la parole à ceux qui sont souvent rendus invisibles ou sans voix dans le discours public.

Représentation de l'espace et marginalité urbaine

Dans le cinéma français contemporain, **l'espace n'est pas seulement une toile de fond** mais un terrain profondément politique et symbolique. Cela n'est nulle part plus évident que dans la représentation des *banlieues*, des périphéries urbaines souvent habitées par des populations immigrées et ouvrières. Ces espaces, géographiquement adjacents mais socialement éloignés du centre de Paris et d'autres centres urbains, sont devenus un motif cinématographique clé pour explorer les thèmes de la **marginalisation, de l'exclusion et de la résistance**. La représentation visuelle et narrative des *banlieues dans des* films comme *La Haine* (1995), *Divines* (2016) et *Les Misérables* (2019) contribue de manière significative à la façon dont le public comprend la dynamique socio-spatiale des inégalités en France.

La *banlieue* a longtemps symbolisé « l'Autre » intérieur de la France. Développées à l'origine comme des projets de logement modernistes pour les travailleurs de l'industrie, ces banlieues se sont détériorées pour devenir des zones négligées marquées par **un taux de chômage élevé, une police racialisée et une délabrement des infrastructures**. Selon Dikeç (2007), ces zones sont souvent représentées comme **des « badlands de la République »,** des espaces de déviance plutôt que de citoyenneté. Le cinéma français a joué un rôle central dans le renforcement ou la résistance à ce récit. Les premières représentations médiatiques ont souvent présenté la *banlieue* comme un lieu de danger et de dysfonctionnement. Cependant, le cinéma post-2010, en particulier de cinéastes ayant une expérience vécue de ces espaces, s'est déplacé vers des représentations plus nuancées et empathiques.

Des films tels que *Les Misérables* (2019) de Ladj Ly présentent la *banlieue* comme un **écosystème social complexe**, où coexistent communauté, tension et survie. Le film, tourné dans la banlieue de Montfermeil où se déroule en partie le roman de Victor Hugo, utilise des images de drones et des caméras à l'épaule pour capturer à la fois la densité physique et l'intensité émotionnelle de la vie urbaine. Ici, l'espace devient un personnage à part entière, un champ de bataille entre la surveillance policière et la résistance communautaire. Le film n'idéalise pas la *banlieue*, mais résiste aux représentations réductrices en montrant comment la négligence spatiale et la police racialisée génèrent des cycles de violence et de rébellion (Higbee, 2007).

Dans *Divines*, la réalisatrice Houda Benyamina utilise des espaces urbains confinés et granuleux pour refléter la claustrophobie vécue par les protagonistes. Les toits, les bâtiments abandonnés et les ruelles étroites servent de voies d'évacuation à la fois littérales et métaphoriques. Ces choix spatiaux mettent en évidence la façon dont les jeunes marginalisés se réapproprient l'espace

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

urbain, affirmant leur capacité d'agir même dans des environnements contraignants. De même, Bande de filles de Céline Sciamma utilise le centre commercial, le couloir de l'école et les paysages urbains nocturnes comme des scènes de performance et de contestation de l'identité. Ces films révèlent comment **l'espace urbain n'est pas seulement vécu, mais aussi combattu** – un thème qui résonne avec l'idée de Lefebvre (1991) du « droit à la ville », où les marginalisés exigent visibilité et participation à la formation de leur environnement.

L'accent mis sur l'inégalité spatiale dans le cinéma français souligne l'**interdépendance de la géographie, de la race et de la classe**. L'espace est à la fois produit socialement et politiquement chargé ; Il détermine l'accès aux opportunités, à la sécurité et au capital culturel. La *banlieue* devient alors plus qu'un lieu physique, c'est un symbole d'**abandon structurel et de résistance culturelle**. En rendant visible la réalité vécue de ces espaces marginalisés, le cinéma français contemporain met le spectateur au défi de faire face aux injustices spatiales persistantes au sein de la République.

Dimensions genrées de la migration et de l'identité

Alors que le cinéma français contemporain explore de plus en plus les thèmes de la migration et de l'identité, il est essentiel de reconnaître que ces expériences sont profondément façonnées par **le genre**. L'intersection du genre, de la race, de la classe et de la migration forme une lentille critique à travers laquelle les complexités de l'identité et de l'appartenance sont représentées à l'écran. Les femmes et les filles issues de l'immigration sont confrontées à **des défis uniques** : elles sont souvent prises en étau entre les normes familiales patriarcales, les attentes culturelles restrictives et la marginalisation sociétale du pays d'accueil. Le cinéma français d'après 2010 a réagi en se déplaçant des récits de banlieue généralement dominés par les hommes vers des histoires centrées **sur la subjectivité**, la lutte et l'autonomisation des femmes.

Bande de filles (2014) de *Céline Sciamma* offre un exemple frappant de la façon dont le genre façonne la formation de l'identité de genre chez les jeunes d'ascendance africaine de la banlieue parisienne. La protagoniste, Marieme, navigue entre les pressions d'une structure familiale stricte, d'un système scolaire indifférent et d'une sphère publique dominée par les hommes. Dans sa quête d'autonomie, Marieme adopte de multiples personnages, changeant de vêtements, de discours et d'affiliations, illustrant l'idée de Judith Butler (1990) sur la **performativité du genre**. Sa transformation n'est pas superficielle, mais un acte profondément politique qui critique la façon dont le corps et les choix des jeunes femmes sont régulés par les attentes familiales et sociétales.

De même, dans *Divines* (2016), réalisé par Houda Benyamina, Dounia, une adolescente audacieuse et rebelle, s'engage sur la voie de la résistance contre les difficultés économiques et le contrôle patriarcal. En tant que fille issue d'un milieu nord-africain pauvre, Dounia fait l'expérience d'une marginalité aggravée. Cependant, elle n'est pas dépeinte comme une victime passive. Au lieu de cela, le film célèbre son ambition, son esprit et son désir de pouvoir, même s'il critique les possibilités limitées qui s'offrent à elle. Le style énergique du film – montage rapide, photographie de rue et gros plans intenses – reflète l'agitation et l'affirmation de Dounia, la positionnant comme une figure d' **agence plutôt que de déviance** (Bouzid, 2018).

Le prisme genré du cinéma français s'étend également à la représentation de l'identité religieuse. Des films tels que *Le Ciel Attendra* (2016) explorent comment les jeunes filles musulmanes sont ciblées par des idéologies extrémistes, soulevant des questions complexes sur le contrôle, la vulnérabilité et l'autonomie. Ces récits mettent en évidence la double contrainte à laquelle sont confrontées les jeunes

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

femmes musulmanes : d'une part, elles sont soumises à des stéréotypes islamophobes dans la société dominante et, d'autre part, elles peuvent faire l'objet de surveillance ou de pressions au sein de leurs communautés. Le résultat est une exploration cinématographique de la **façon dont l'identité féminine est contrôlée sur plusieurs fronts**, et comment le cinéma peut fournir un espace pour que ces tensions soient déballées.

En donnant voix et visibilité à ces expériences genrées, le cinéma français contemporain bouleverse les récits dominants qui négligent ou simplifient souvent la vie des femmes migrantes. Ces films mettent en évidence la façon dont le genre non seulement médiatise l'expérience de la migration, mais joue également un rôle central dans la formation de la résistance, de l'autodéfinition et de l'appartenance culturelle. Ce faisant, ils offrent des représentations plus inclusives et intersectionnelles de la société française moderne, mettant les spectateurs au défi de réimaginer quelles histoires méritent d'être racontées et comment.

Résistance, action et réappropriation des récits ***(500 mots avec citations et références)***

L'un des développements les plus fascinants du cinéma français contemporain est son adoption de la **résistance et de l'agentivité** comme thèmes centraux dans les récits sur la jeunesse, la migration et la marginalité. Loin de dépeindre les personnages comme des victimes passives de l'exclusion structurelle, les films récents dépeignent les jeunes, en particulier ceux issus de l'immigration et de la classe ouvrière, comme **des agents actifs** qui défient les idéologies dominantes, se réapproprient l'espace et redéfinissent leurs identités. Ces actes de résistance se manifestent souvent non pas par l'activisme politique manifeste, mais par des choix quotidiens, des expressions créatives et le refus de se conformer à des rôles imposés. À travers le cinéma, ces personnages revendiquent la paternité de leurs histoires et démantèlent les représentations monolithiques perpétuées par l'État, les médias et même les récits cinématographiques traditionnels.

Les Misérables *(2019) de Ladj Ly* incarne cette forme de résistance cinématographique. Inspiré par des brutalités policières réelles dans la banlieue parisienne, le film présente un **récit réaliste et immersif des tensions sociales** entre les jeunes marginalisés et les institutions de l'État. Ce qui distingue le film, c'est son refus de proposer des méchants ou des héros faciles. Au lieu de cela, il se concentre sur le point de vue de jeunes personnages comme Issa, dont la rébellion contre l'oppression policière n'est pas née de l'idéologie mais de l'humiliation quotidienne et de la violence systémique. Le film culmine dans une confrontation explosive, où la jeunesse affirme sa présence par la défiance, faisant écho à l'affirmation de Frantz Fanon (1963) selon laquelle « l'homme colonisé trouve sa liberté dans et par la violence ». Bien qu'il n'approuve pas sans critique la violence, le film la présente comme l'expression d'une injustice accumulée et une demande d'être vu et entendu.

La résistance prend aussi des formes plus subtiles, plus intimes. Dans *Bande de filles* (2014), la décision de Marieme de rejeter à la fois la vie familiale oppressante et les structures de travail exploitantes signifie un puissant acte d'auto-libération. Son silence dans la scène finale n'est pas un signe de défaite mais un **retrait stratégique** – un refus de se conformer à une identité qu'elle n'a pas choisie. De même, *Divines* (2016) met l'accent sur l'importance de l'amitié, de la solidarité et de l'ambition féminines dans un monde qui offre peu de voies vers le succès. Dounia et Maimouna, à travers leur lien et leur agitation, défient les stéréotypes genrés de la passivité, présentant à la place une vision de **la résistance féministe** née de la sororité et de la survie.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

De plus, le cinéma français contemporain est de plus en plus devenu un espace où **les créateurs marginalisés revendiquent le contrôle narratif**. Des réalisateurs comme Houda Benyamina et Ladj Ly ne se contentent pas de dépeindre les communautés de l'extérieur ; Ils parlent de l'intérieur, offrant des perspectives d'initiés qui perturbent les discours dominants. Cela s'aligne sur la compréhension de Stuart Hall (1997) de **la représentation comme un lieu de lutte**, où le sens n'est pas fixe mais contesté. À travers les choix de casting, la langue (souvent un mélange de français, d'arabe, d'argot), la musique et la narration visuelle, ces cinéastes réaffirment l'agence culturelle et défient les normes hégémoniques.

Le cinéma, dans ce contexte, devient un **outil d'émancipation**. Il permet de documenter la résistance sous ses nombreuses formes, que ce soit par la défiance corporelle, la parole, la réappropriation spatiale ou l'expression créative. Ces films ne cherchent pas simplement à s'inscrire dans les récits français dominants ; Ils visent à **les transformer**. En donnant la parole aux personnes réduites au silence, en centrant les vies marginalisées et en offrant des visions alternatives d'appartenance et de dignité, le cinéma français contemporain contribue à un projet plus large de décolonisation culturelle et de narration démocratique.

Conclusion

Depuis 2010, le cinéma français contemporain est devenu un espace culturel puissant où les thèmes de **la migration, de l'identité, du multiculturalisme et de la jeunesse** sont abordés avec de plus en plus de profondeur et de nuance. Alors que la France est aux prises avec son héritage postcolonial, sa diversité croissante et ses inégalités persistantes, le cinéma est apparu à la fois comme un **miroir et un moyen de résistance**, remettant en question les récits dominants et créant un espace pour les voix sous-représentées. L'accent mis sur les jeunes, en particulier ceux issus de l'immigration et de la classe ouvrière, révèle comment l'identité et l'appartenance ne sont pas des catégories statiques, mais des négociations évolutives façonnées par la race, le sexe, la classe et la géographie.

À travers des lentilles théoriques telles que la théorie postcoloniale, l'hybridité culturelle, la théorie de l'identité et les études de représentation, cet article a démontré comment des films comme *Les Misérables*, *Bande de filles* et *Divines* perturbent les discours hégémoniques et offrent des visions alternatives de la société française. Ces récits dépeignent les jeunes non pas comme des victimes des circonstances, mais comme des agents de changement, résistant à l'exclusion, se réappropriant l'espace et affirmant leur droit à l'appartenance. Les voix féminines en particulier ont gagné en visibilité, illustrant les **dimensions genrées de la migration** et élargissant le vocabulaire cinématographique de la résistance et de l'émancipation.

En fin de compte, ces films font plus que représenter des vies marginales – ils réimaginent les frontières de l'identité nationale française elle-même. En mettant l'accent sur la complexité plutôt que sur le cliché et sur l'humanité plutôt que sur le stéréotype, le cinéma français contemporain contribue à une prise en compte culturelle plus large. Il s'interroge sur qui définit la francité, sur les histoires qui comptent et sur la manière dont l'appartenance se construit. Ce faisant, il ouvre la porte à un récit plus inclusif et plus juste de la France moderne, un récit qui reconnaît la diversité non pas comme une menace, mais comme un fondement.

References

- Benyamina, H. (Director). (2016). *Divines* [Motion picture]. Netflix.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

- Bouzid, D. (2018). Gender, race, and agency in French *banlieue* films: Reimagining the female adolescent. *French Cultural Studies*, 29(3), 229–243. https://doi.org/10.1177/0957155818761931
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Dikeç, M. (2007). *Badlands of the Republic: Space, Politics and Urban Policy*. Blackwell.
- Fanon, F. (1963). *The Wretched of the Earth* (C. Farrington, Trans.). Grove Press.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Pantheon Books.
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (pp. 222–237). Lawrence & Wishart.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.
- Higbee, W. (2007). Beyond the (B)anlieue: Destabilising the 'urban film' in French cinema. *Studies in French Cinema*, 7(1), 21–35. https://doi.org/10.1386/sfc.7.1.21_1
- Keaton, T. D. (2006). *Muslim Girls and the Other France: Race, Identity Politics, and Social Exclusion*. Indiana University Press.
- Laborde, C. (2008). *Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy*. Oxford University Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
- Ly, L. (Director). (2019). *Les Misérables* [Motion picture]. Amazon Studios.
- Naficy, H. (2001). *An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking*. Princeton University Press.
- Sciamma, C. (Director). (2014). *Bande de filles* [Motion picture]. Pyramide Distribution.
- Silverstein, P. A. (2008). *Algeria in France: Transpolitics, Race, and Nation*. Indiana University Press.
- Tarr, C. (2005). *Reframing Difference: Beur and Banlieue Filmmaking in France*. Manchester University Press.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

12. SERIES COREENNES VS SERIES ANGLAISES

Arya S
II BCA A
Nehru Arts and science college, Coimbatore
Mobile number: 7356816858
aryasushanth6@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16573671.

L'Introduction

Les séries télévisées de différents pays ont des styles, des techniques de narration et des influences culturelles uniques. Les séries coréennes (K-dramas) et les séries anglaises (principalement des États-Unis et du Royaume-Uni) sont deux des types de drames les plus populaires dans le monde. Bien que les deux aient captivé le public du monde entier, ils diffèrent sur des aspects tels que la structure de la narration, le format des épisodes, les thèmes, la qualité de la production et la représentation culturelle. Cette comparaison met en évidence les principales différences et similitudes entre ces deux types de séries.

Structure narrative et développement de l'intrigue

Séries coréennes : Suivent souvent un format concis, basé sur la saison, avec un début, un milieu et une fin clairs. Ils ont tendance à se concentrer sur le développement du personnage, la profondeur émotionnelle et la dynamique relationnelle complexe, incorporant souvent des éléments de romance, de famille et de commentaire social.

Séries anglaises : Présentez un plus large éventail de structures narratives, des formats épisodiques avec des histoires autonomes aux récits sérialisés avec des intrigues continues s'étendant sur plusieurs saisons. Ils peuvent privilégier des intrigues complexes, du suspense, de l'action ou des distributions d'ensemble avec des arcs de personnages divers.

K-drama : Crash Landing on You (2019) - Une histoire d'amour structurée entre une héritière sud-coréenne et un soldat nord-coréen, avec un début et une fin définie. Série anglaise, Breaking Bad (2008-2013) – Un drame policier de longue haleine avec plusieurs arcs et le développement des personnages sur plusieurs saisons.

Thèmes et représentation culturelle

Séries coréennes : Explorez fréquemment les thèmes de l'amour, des liens familiaux, des attentes sociétales et de la croissance personnelle dans le contexte de la culture et des valeurs coréennes. Ils mettent souvent en valeur les coutumes traditionnelles, les relations hiérarchiques et la poursuite des rêves contre les pressions sociétales.

Série anglaise : Reflète un éventail plus large d'origines culturelles et de problèmes sociétaux, abordant des sujets tels que l'identité, la politique, la criminalité et la moralité. Ils peuvent présenter une représentation diversifiée en termes de race, d'ethnie, de sexe et d'orientation sexuelle, s'adressant ainsi à un public mondial.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

k-drama : Goblin (2016) – Une romance fantastique centrée sur le destin et le destin, avec une profondeur émotionnelle. Série anglaise, Game of Thrones (2011-2019) – Une fantaisie médiévale avec des conflits politiques et personnels complexes.

Style de production et esthétique visuelle

Séries coréennes : Connues pour leurs valeurs de production élevées, leur cinématographie sophistiquée et leur souci du détail dans la conception des costumes et la décoration des décors. Ils utilisent souvent un style visuel distinct en mettant l'accent sur l'esthétique, l'expression émotionnelle et l'imagerie évocatrice.

Séries anglaises : Le style de production varie considérablement, allant des productions à gros budget avec des effets spéciaux élaborés aux projets indépendants avec une approche plus minimaliste. Ils peuvent privilégier le réalisme, l'esthétique granuleuse ou les techniques visuelles expérimentales en fonction du genre et du public cible.

K-drama : Vincenzo (2021) – Un drame policier visuellement élégant avec une cinématographie solide. Série anglaise, Stranger Things (2016-) – Haute qualité de production, CGI détaillés et effets spéciaux.

Interprétation du jeu d'acteur et des personnages

Séries coréennes : Mettez l'accent sur l'expressivité émotionnelle, les performances nuancées et la forte alchimie entre les acteurs. Ils mettent souvent en scène un mélange de stars établies et de talents émergents, en mettant l'accent sur la représentation de personnages auxquels on peut s'identifier et la création de liens avec le public.

Série anglaise : Présentez un large éventail de styles d'acteur, de la méthode d'interprétation au timing comique en passant par l'intensité dramatique. Ils peuvent présenter des acteurs de renom aux carrières établies, ainsi que de nouveaux arrivants qui apportent de nouvelles perspectives à leurs rôles.

k-drama : itae won Class (2020) – Développement fort du caractère avec des thèmes de résilience et de croissance personnelle. Série anglais, Sherlock (2010-2017) – Une série centrée sur les personnages avec une représentation profonde et évolutive de Sherlock Holmes.

Impact mondial et popularité

Séries coréennes : Elles ont acquis une immense popularité mondiale grâce au couloir de la « vague coréenne », captivant le public avec leur narration unique, leur attrait culturel et leurs acteurs charismatiques. Ils ont atteint un nombre important de téléspectateurs sur les plateformes de streaming et ont donné naissance à des adaptations et des remakes internationaux.

Séries anglaises : Elles occupent depuis longtemps une position dominante sur le marché mondial de la télévision, avec des émissions et des franchises emblématiques qui ont atteint un statut culte. Ils continuent d'attirer un large public dans le monde entier grâce à la diversité de leurs genres, à leurs valeurs de production élevées et à leurs stars de l'histoire.

K-drama : Squid Game (2021) – Un phénomène mondial, battant des records Netflix. Série anglaise : Friends (1994-2004) – L'une des émissions de télévision occidentales les plus populaires au monde.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Audience et engagement des téléspectateurs

Séries coréennes : Populaires auprès du jeune public, en particulier des adolescents et des jeunes adultes. La base de fans fidèles s'engage activement sur les médias sociaux, créant des mèmes et des discussions. Les fans suivent souvent les acteurs au-delà de la série, soutenant leur carrière dans la musique ou le cinéma.

Série anglaise : Attrait démographique plus large, des jeunes adultes aux générations plus âgées. Des fandoms forts, avec des conventions et des discussions en ligne pour les grandes franchises (Marvel, Star Wars). Les téléspectateurs apprécient la narration axée sur les personnages et l'engagement à long terme dans les séries.

Narration et thèmes

Séries coréennes : Se concentrent souvent sur la romance, la famille, les drames historiques et les fans. Ont généralement une intrigue unique et bien structurée qui s'étend sur 16 à 20 épisodes. L'accent est mis sur la profondeur émotionnelle, le développement du personnage et la moralité. Les thèmes du destin, de la hiérarchie sociale et de la croissance personnelle sont communs.

Séries anglaises : Couvre un plus large éventail de genres, notamment le crime, le thriller, la science-fiction et les sitcoms. Peut-être épisodique (émissions procédurales comme CSI ou Friends) ou de longue durée (comme Breaking Bad). Présentent souvent des récits et des intrigues secondaires complexes et à plusieurs niveaux. Les thèmes tournent souvent autour de l'individualisme, du réalisme et des questions sociales.

Controverses et censure

Séries coréennes : Soumises à des réglementations strictes en matière de diffusion, limitant le contenu explicite et la violence. Évite souvent les sujets politiques lourds, se concentrant davantage sur des thèmes sociétaux et émotionnels. Certaines inexactitudes historiques et représentations irréalistes ont suscité des controverses.

Séries anglaises : Plus de liberté dans le contenu, repoussant souvent les limites en termes de violence, de sexe et de langage. Les commentaires politiques et sociaux peuvent susciter des débats et des réactions négatives (The Handmaid's Tale). Les annulations dues à de mauvaises audiences ou à une controverse sont plus fréquentes que dans les K-dramas.

Développement du personnage et tropes romantiques

Série coréenne: Les personnages principaux connaissent souvent une croissance personnelle significative tout au long de la série. Les triangles amoureux, les liens d'enfance et les relations « riches contre pauvres » sont des tropes courants. Une romance lente, avec un minimum d'affection physique dans les épisodes précédents. Les rôles principaux féminins sont souvent forts mais vulnérables, tandis que les rôles principaux masculins sont dépeints comme protecteurs et charismatiques.

Série anglaise: Les personnages sont souvent confrontés à des dilemmes moraux et à des luttes psychologiques. Les relations amoureuses peuvent être imprévisibles, avec des ruptures, des liaisons et des couples non conventionnels. Plus direct et explicite dans la représentation des relations et de l'intimité. Les rôles de genre sont plus fluides.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Audience et engagement des téléspectateurs

Série coréenne : Populaire auprès du jeune public, en particulier les adolescents et les jeunes adultes. La base de fans fidèles s'engage activement sur les réseaux sociaux, créant des mèmes et des discussions. Les fans suivent souvent les acteurs au-delà de la série, soutenant leur carrière dans la musique ou le cinéma.

Série anglaise : Un attrait démographique plus large, des jeunes adultes aux générations plus âgées Des fandoms forts, avec des conventions et des discussions en ligne pour les grandes franchises (Marvel, Star Wars). Les téléspectateurs apprécient la narration axée sur les personnages et les engagements à long terme dans les séries

Conclusion

Les séries coréennes et les séries anglaises offrent toutes deux des expériences de divertissement captivantes, chacune avec ses propres points forts. Les séries coréennes excellent par leur profondeur émotionnelle, leurs récits axés sur les personnages et leur représentation culturelle, tandis que les séries anglaises présentent un plus large éventail de genres, de thèmes variés et de styles de production variés. Le choix entre les deux dépend en fin de compte des préférences individuelles et des origines culturelles, mais les deux formats contribuent à la richesse et à la diversité du paysage télévisuel mondial.

Livres et références

Certainement ! Voici quelques livres et références académiques qui approfondissent la comparaison entre les séries télévisées coréennes et anglaises :

Livres

1. **The Korean Wave:** Korean Media Go Global » de Younker (2013) : Ce livre explore la prolifération mondiale des médias coréens, y compris les fictions télévisées, et examine leur impact culturel et leur réception par rapport aux médias occidentaux.
2. **New Korean Wave :** Transnational Cultural Power in the Age of Social Media » de Dal Yong jinn (2016) : Ce travail analyse l'influence des drames coréens à travers les plateformes numériques et les oppose aux séries télévisées occidentales en termes de production, de distribution et d'engagement du public.

Articles académiques

1. **Entre fantaisie et réalisme :** une analyse comparative des fictions télévisées coréennes et occidentales » par Stephen Epstein (2019) : Cet article examine la classification et la réception des fictions coréennes et leur interaction avec le public, en mettant en évidence les changements dans la production et les attentes du public
2. Une étude comparative des séries télévisées indiennes et des drames coréens dans le contexte des influences socioculturelles, du style de narration et des perceptions du public » par Anjali Sharma (2024) : Bien qu'elle se concentre sur les drames indiens et coréens, cette étude donne un aperçu des récits socioculturels et des perceptions du public qui peuvent être étendus à une comparaison avec les séries télévisées occidentales.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

3. L'utilisation de l'anglais dans les fictions télévisées coréennes pour signaler une identité moderne » par Bernd Meyer et Eva Kim (2022) : Cette recherche explore comment l'anglais est utilisé dans les drames coréens pour transmettre la modernité et comment cela contraste avec l'utilisation de la langue dans les séries télévisées occidentales. Ces ressources offrent des analyses et des discussions complètes qui peuvent améliorer votre compréhension des similitudes et des différences entre les séries télévisées coréennes et anglaises.

Websites for further Insights

1. https://www.reddit.com/r/netflix/comments/u0nhel/how_kdramas_changed_my_view_on_western_shows/
2. What is the most striking difference between Korean dramas and Western TV Epstein, Stephen. "Between Fantasy and Realism: Comparative Analysis of Korean and Western TV Dramas." Asian Media Studies Journal, vol. 12, no. 2, 2019, pp. 122–139.
3. Sharma, Anjali. "A Comparative Study of Indian TV Series and Korean Dramas in the Context of Socio-Cultural Influences, Narrative Style, and Audience Perceptions." South Asian Media Journal, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 88–104.
4. Meyer, Bernd, and Eva Kim. "The Use of English in Korean TV Dramas to Signal Modern Identity." Language and Popular Culture Studies, vol. 18, no. 3, 2022, pp. 203–219.
5. shows?: https://www.reddit.com/r/KDRAMA/comments/glegct/what_is_the_most_striking_difference_between/

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

13. UN SPECTACLE CINEMATOGRAPHIQUE DE REVOLUTION, DE FRATERNITE ET DE PATRIOTISME

1. Sreesanth K., 2. Sreejani S., 3. Mrudula Suresh

II B.Sc. Food Science and Nutrition
Nehru Arts and Science College
7306920842, 8590714213, 8129091577
Gmail: ssksree707@gmail.com, sreejani202@gmail.com, mrudulasuresh79@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16574010.

L'Abstract

L'article explore *RRR* (2022), une épopée cinématographique réalisée par S.S. Rajamouli, qui redéfinit les standards du cinéma indien à travers une fusion audacieuse de fiction historique, de patriotisme, et de mythologie. En s'inspirant librement des figures révolutionnaires Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem, le film propose une relecture fictive et symbolique de la lutte contre l'oppression coloniale britannique. À travers une narration spectaculaire, des visuels grandioses, une musique envoûtante et des performances puissantes, *RRR* célèbre les valeurs de fraternité, de rébellion et de sacrifice. L'article analyse les thèmes principaux du film, sa réalisation technique, son impact culturel mondial et son héritage en tant que jalon du cinéma indien contemporain.

Les mots-clés

Révolution, Colonialisme, Cinématographie, Amitié, Fraternité

L'Introduction

Dans le vaste paysage du cinéma indien, peu de films ont eu un impact aussi explosif et répandu que RRR (Rise Roar Revolt), réalisé par S.S. Rajamouli. Sorti en 2022, RRR n'est pas seulement un film, c'est une expérience, des montagnes russes visuelles et émotionnelles qui repoussent les limites de la narration, de l'échelle et de l'ambition cinématographique. Combinant fiction historique et action à indice d'octane élevé, thèmes culturels profondément enracinés et performances stellaires, le film a gravé sa place dans l'histoire du cinéma indien et mondial.

RRR se déroule dans l'Inde occupée par les Britanniques dans les années 1920, mais plutôt que de raconter une histoire strictement historique, Rajamouli tisse un récit fictif autour de deux combattants de la liberté indiens réels, Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem. Bien que ces deux héros ne se soient jamais rencontrés dans l'histoire, Rajamouli imagine ce qui se passerait s'ils le faisaient, explorant les thèmes de la révolution, de l'amitié, de la trahison et du sacrifice.

Le film est une production Tollywood (en langue télougou), mais est sorti simultanément dans plusieurs langues indiennes et dans le monde entier, brisant ainsi les barrières linguistiques et culturelles. Il met en vedette N.T. Rama Rao Jr. (Jr NTR) dans le rôle de Komaram Bheem et Ram Charan dans le rôle d'Alluri Sitarama Raju, avec Alia Bhatt, Ajay Devgn, Olivia Morris et Ray Stevenson dans les rôles secondaires.

Aperçu de l'intrigue

Le récit commence avec l'enlèvement par le Raj britannique d'une jeune fille tribale, Malli, de la tribu Gond de Bheem. Bheem se lance dans une mission pour la sauver, s'aventurant au cœur de la ville contrôlée par les Britanniques. Dans le même temps, Raju, un officier loyal de la police britannique, est en mission secrète, cachant une identité révolutionnaire derrière la façade d'un exécuteur colonial.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Les deux protagonistes se croisent dans une séquence intense et dramatique – sauver un garçon de l'explosion d'un train – qui cimente une amitié profonde et loyale. Ce qui suit est une histoire fascinante d'identité, de devoir et de trahison, alors que les deux hommes doivent finalement faire face à leurs véritables objectifs et réconcilier leur allégeance l'un à l'autre avec leurs objectifs plus grands.

Thèmes et symbolisme

Fraternité et trahison: À la base, RRR est une histoire d'amitié testée par des secrets. Le lien entre Bheem et Raju est profondément émotionnel, et la tension qui découle de leurs missions conflictuelles est à l'origine d'une grande partie du poids émotionnel du récit.

Oppression coloniale: L'Empire britannique est dépeint comme brutalement oppressif, avec des personnages comme le gouverneur Scott Buxton (joué par Ray Stevenson) incarnant la cruauté et l'arrogance du régime colonial. Le film n'hésite pas à montrer les effets déshumanisants de l'impérialisme, ce qui renforce l'empathie du public pour les héros indiens.

Mythologie et symbolisme: Rajamouli insuffle à l'histoire la mythologie hindoue et des références culturelles indiennes. Raju est dépeint avec des éléments qui rappellent le Seigneur Rama, en particulier dans le point culminant, tandis que Bheem est parallèle au Seigneur Hanuman, le fidèle dévot. Le film utilise ce symbolisme pour élever leurs personnages au-delà de l'ordinaire et enraciner leur héroïsme dans un dessein divin.

Nationalisme et révolution: RRR célèbre l'esprit de rébellion, de soulèvement contre l'injustice et la domination étrangère. Il idéalise l'idée du martyre et de la révolution, invoquant la passion du mouvement de liberté de l'Inde tout en élaborant son propre récit mythique.

Réalisation et cinématographie

S.S. Rajamouli, connu pour ses récits plus vrais que nature (notamment dans la série Baahubali), livre peut-être son œuvre la plus ambitieuse à ce jour. RRR mélange des cascades pratiques, des images de synthèse et des chorégraphies d'action traditionnelles de manière spectaculaire. Le film est visuellement opulent, des poursuites dans la jungle et des séquences de combat urbain aux explosions massives et aux images symboliques. Le sens aigu du rythme de Rajamouli garantit que, malgré la durée de près de 3 heures, l'histoire reste captivante.

La photographie de K.K. Senthil Kumar capture à la fois des moments émotionnels intimes et des séquences d'action grandioses et vastes avec la même finesse. Son travail dans RRR contribue à maintenir l'énergie du film et à immerger le spectateur dans son monde.

Musique et conception sonore

La musique, composée par M.M. Keeravani, joue un rôle central dans les arcs émotionnels et narratifs du film. Des chansons comme « Naatu Naatu », « Dosti » et « Komuram Bheemudo » améliorent non seulement la narration, mais sont également devenues des phénomènes culturels à part entière. « Naatu Naatu », en particulier, a été acclamé dans le monde entier et a même remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2023, un exploit sans précédent pour une chanson indienne.

La musique de fond complète parfaitement les visuels, intensifiant le drame et les enjeux émotionnels, tandis que la conception sonore garantit que chaque rugissement, explosion et cri de liberté résonne avec puissance.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

Performances

Ram Charan et Jr NTR livrent des performances qui définissent leur carrière. Ram Charan dépeint Raju avec un mélange de stoïcisme et de feu réprimé, mettant en scène un homme déchiré entre sa mission et ses émotions. Jr NTR, dans le rôle de Bheem, équilibre la puissance brute et la vulnérabilité, en particulier dans les scènes avec la fille kidnappée et pendant sa torture.

Alia Bhatt, bien que dans un rôle plus petit, ajoute de la grâce et de l'émotion aux moments les plus calmes du film, tandis que le segment de flashback d'Ajay Devgn est crucial pour comprendre les motivations de Raju. Les acteurs britanniques incarnent de manière convaincante les antagonistes, renforçant ainsi les enjeux du film.

Impact culturel et mondial

RRR a eu un impact culturel massif, non seulement en Inde mais dans le monde entier. Il a rapporté plus de 1 200 crores de roupies dans le monde et est devenu l'un des films indiens les plus rentables de tous les temps. Le film a été salué par les cinéastes, les critiques et le public du monde entier pour sa narration, ses prouesses techniques et sa profondeur émotionnelle.

En Occident, RRR a été projeté dans de grands festivals de cinéma, dont Tribeca et Beyond Fest, et a remporté plusieurs prix internationaux. Il a contribué à mettre le cinéma du sud de l'Inde sous les feux de la rampe internationale, remettant en question l'idée que Bollywood représente à lui seul le cinéma indien.

Héritage et influence

RRR a établi une nouvelle référence pour le cinéma d'action indien. Il a prouvé que le cinéma régional peut avoir un attrait universel lorsqu'il est enraciné dans une narration forte et des visuels grandioses. Le succès du film a inspiré de nombreuses discussions sur le potentiel mondial des films indiens, en particulier dans les langues autres que l'anglais.

Plus important encore, RRR a ravivé la fierté nationale parmi le public. Il célèbre non seulement la lutte pour la liberté, mais aussi la force de l'unité et de l'amitié, ce qui en fait plus qu'un simple blockbuster, c'est un jalon culturel.

Conclusion

RRR est une masterclass en matière de réalisation de films - une épopée défiant les genres qui mélange action, drame, émotion et mythe dans une déclaration cinématographique puissante. C'est l'histoire de deux hommes, de leur amour pour leur peuple et du prix de la liberté. Avec des visuels inoubliables, des performances magnétiques et une partition palpitante, RRR est destiné à rester dans les mémoires comme l'un des plus grands films indiens du 21e siècle.

Book Reference

1. Gokulsing, K. Moti, and Wimal Dissanayake. *Routledge Handbook of Indian Cinemas*. Routledge, 2013.
2. Kabir, Nasreen Munni. *Bollywood: The Indian Cinema Story*. Channel 4 Books, 2001.
3. Ramnath, Nandini. “RRR Movie Review: The Revolution Will Be Choreographed.” *Scroll.in*, 25Mar.2022,scroll.in/reel/1019981/rrr-movie-review-the-revolution-will-be-choreographed.
4. *Academy of Motion Picture Arts and Sciences*. “2023 Oscar Winners.” Oscars.org, www.oscars.org/oscars/ceremonies/2023.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

14. 'बजरंगी भाईजान' सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में रुझान

1. Akshara A. P - aksharaap12121@gmail.com - 7510893381
2. Siniya. S - siniyashaji16@gmail.com - 8129779214
3. Meera S. P - www.ammumeera.in@gmail.com - 7356503667

DOI 10.5281/zenodo.16574067.

Abstract:

'Bajrangi Bhaijaan' (2015) is a Hindi film that has gained extraordinary popularity not only in India but also globally. The film presents human values, religious and cultural diversities and cross-border relations with great sensitivity. This paper analyses the film's plot, characters, social messages and its impact on global audiences. Through this, it becomes clear how a local film can establish a dialogue in global culture and provide a transnational identity to cinema.

Key Words: Bajrangi Bhaijaan, global cinema, cultural trends, transnational cinema, humanitarianism, cross-border dialogue, Indian cinema.

सारांश:

'बजरंगी भाईजान' (2015) एक ऐसी हिंदी फिल्म है जिसने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी असाधारण लोकप्रियता प्राप्त की। यह फिल्म मानवीय मूल्यों, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं तथा सीमा-पार संबंधों को अत्यंत संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। यह शोध-पत्र फिल्म के कथानक, पात्रों, सामाजिक संदेशों और वैश्विक दर्शकों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक स्थानीय फिल्म वैश्विक संस्कृति में संवाद स्थापित कर सकती है और सिनेमा को ट्रांसनेशनल पहचान प्रदान कर सकती है।

मुख्य शब्द:

बजरंगी भाईजान, वैश्विक सिनेमा, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, ट्रांसनेशनल सिनेमा, मानवतावाद, सीमा-पार संवाद, भारतीय सिनेमा।

प्रस्तावना:

वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में सिनेमा महज मनोरंजन का साधन न रहकर एक सांस्कृतिक सेतु बन चुका है। विशेषकर भारतीय सिनेमा अब केवल भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के दर्शकों को जोड़ रहा है। 2015 में कबीर खान द्वारा निर्देशित *'बजरंगी भाईजान'* इसी प्रवृत्ति का सशक्त उदाहरण है। इस फिल्म में सलमान ख़ान, हर्षाली मल्होत्रा और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों ने वैश्विक दर्शकों के साथ मानवीय संवेदना का गहरा संवाद स्थापित किया।

वैश्विक सिनेमा और भारतीय समाज का अंतर्संबंध

21वीं सदी में भारतीय सिनेमा का फलक काफी विस्तृत हो चुका है। जहाँ एक ओर मसाला फिल्मों ने व्यावसायिक सफलता अर्जित की है, वहीं दूसरी ओर *बजरंगी भाईजान* जैसी फिल्में सामाजिक और भावनात्मक मूल्यों के माध्यम से विश्व सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। यह फिल्म भारत और पाकिस्तान जैसे दो ऐतिहासिक रूप से विभाजित राष्ट्रों के बीच मानवीय संवाद की पहल करती है, जो सिनेमा के माध्यम से सीमाओं को पार करने की शक्ति को दर्शाता है।

विश्व सिनेमा की प्रवृत्तियाँ,

विशेषकर ट्रांसनेशनल सिनेमा, इस ओर संकेत करती हैं कि फिल्में अब केवल स्थानीय दर्शकों के लिए नहीं बनतीं, बल्कि उनके विचार, संवेदनाएँ और प्रस्तुतियाँ वैश्विक समुदाय तक पहुंचती हैं।

फिल्म की विषयवस्तु और वैश्विक जुड़ाव:

'बजरंगी भाईजान' एक मूक पाकिस्तानी बच्ची मुन्नी और भारतीय युवक पवन कुमार चतुर्वेदी (बजरंगी) की कहानी है, जो अपनी धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथानक सीमाओं, संघर्षों और राजनीतिक विरोधाभासों के बीच आशा, प्रेम और सौहार्द की बात

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

करता है। यह वैश्विक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता, करुणा और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को चित्रित करता है, जो हर देश और समाज के लिए प्रासंगिक हैं।

ट्रसनेशनल सिनेमा के संदर्भ में विश्लेषण:

ट्रांसनेशनल सिनेमा का तात्पर्य उन फिल्मों से है जो किसी एक देश की सीमाओं में न बंधकर वैश्विक दर्शकों को संबोधित करती हैं। *बजरंगी भाईजान* एक प्रमुख उदाहरण है, जो भारत-पाकिस्तान जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की पृष्ठभूमि में एक मानवीय कथा प्रस्तुत करती है। फिल्म की शूटिंग भारत के साथ-साथ पाकिस्तान की सीमाओं के पास और कश्मीर जैसे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुई है। यह स्थानिक विविधता फिल्म को सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करती है और इसे विभिन्न देशों के दर्शकों से जोड़ती है।

महिला पात्रों की भूमिका

यद्यपि फिल्म का मुख्य ध्यान पवन और मुन्नी पर केंद्रित है, फिर भी महिला पात्रों को भी सम्मानजनक स्थान दिया गया है। मुन्नी की माँ, रसिका (करीना कपूर), और अन्य महिला पात्र फिल्म में *करुणा, साहस,* और *नारी शक्ति* का प्रतिनिधित्व करती हैं।

रसिका का चरित्र एक शिक्षिका का है, जो *स्वतंत्र सोच* और *नैतिक समर्थन* की मिसाल है, जो नायक को अपने कार्य में आगे बढ़ने का बल देती है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक:

इस फिल्म में हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषाओं का सुंदर समावेश है, जो इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सांस्कृतिक समीकरणों से जोड़ता है।

- फिल्म का लोकप्रिय गीत "भर दो झोली मेरी" एक सूफियाना भाव को दर्शाता है जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करता है।
- साथ ही इसमें *इमोशनल नैरेटिव, ह्यूमर,* और *एक्शन* जैसे वैश्विक सिनेमा के घटक भी सम्मिलित हैं। 'बजरंगी भाईजान' का सबसे बड़ा योगदान इसकी *इंटरकल्चरल नैरेटिव* है। फिल्म में भारतीय और पाकिस्तानी सभ्यताओं, भाषाओं, खानपान, रीति-रिवाजों, वेशभूषा और संगीत का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है।
- फिल्म में *कठोर राष्ट्रवाद* के स्थान पर *सांस्कृतिक सह-अस्तित्व* और *संवेदनशील राष्ट्रभक्ति* को दर्शाया गया है।
- यह फिल्म *संघर्ष* की बजाय *संवाद* को प्राथमिकता देती है, जो वैश्विक राजनीतिक विमर्शों में एक सकारात्मक हस्तक्षेप है।
- दर्शक, चाहे भारत में हों या पाकिस्तान, या फिर पश्चिमी देशों में–इस फिल्म से इमोशनल कनेक्ट महसूस करते हैं।

धार्मिक सहिष्णुता और सेक्युलरिज्म का उदाहरण

फिल्म में धार्मिक प्रतीकों का अत्यंत संवेदनशील और सकारात्मक उपयोग किया गया है:

- नायक पवन एक कट्टर हनुमान भक्त है, परंतु जब वह मुस्लिम देश पाकिस्तान पहुँचता है, तब वह पूरी आस्था और सम्मान के साथ स्थानीय संस्कृति का आदर करता है।
- मस्जिद, सूफी दरगाह, और हिन्दू मंदिर जैसे स्थानों का चित्रण *धार्मिक समरसता* का प्रतीक है। यह सन्देश देता है कि धर्म मानवता से ऊपर नहीं है, और सच्चा धर्म वही है जो सेवा, प्रेम और दया सिखाता है।

वैश्विक स्तर पर सफलता:

फिल्म ने चीन, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में अच्छा बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन किया।

- *चीन* में इसकी सफलता दर्शाती है कि भारत की मानवीय कहानियाँ एशियाई और गैर-भारतीय दर्शकों के लिए भी प्रासंगिक हैं।
- इसे *Asia Pacific Screen Awards* और *National Film Award* जैसे सम्मान प्राप्त हुए, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय मान्यता को प्रमाणित करते हैं।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

मानवतावादी दृष्टिकोण:

बजरंगी भाईजान की मूल आत्मा *मानवता* है। पवन और मुन्नी के रिश्ते में धर्म, जाति, राष्ट्रीयता का कोई बंधन नहीं है। यह वैश्विक मानवतावादी दृष्टिकोण को सशक्त बनाता है।

- फिल्म राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों को बिना नकारात्मक ढंग से चित्रित किए, सह-अस्तित्व और संवाद की बात करती है।
- नवाज़ुद्दीन का पत्रकार का किरदार सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, जो वैश्विक पत्रकारिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाता है।

फिल्म की वैश्विक लोकप्रियता का कारण

1. **सरल कथा** – फिल्म की कहानी किसी भी दर्शक के लिए बोधगम्य है।
2. **भावनात्मक अपील** – मानवता, मासूमियत, और दया की थीम हर संस्कृति में सराही जाती है।
3. **लोकप्रिय संगीत** – फिल्म के गाने जैसे "तू जो मिला" और "भर दो झोली मेरी" भावनात्मक गहराई को वैश्विक भाषा में व्यक्त करते हैं।
4. **दृश्य सौंदर्य** – भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता को फिल्मांकन में जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, वह विश्व दर्शकों के लिए आकर्षक है।
5. **प्रौद्योगिकी का उपयोग** – फिल्म का प्रचार डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हुआ, जिससे इसकी पहुंच वैश्विक स्तर तक हुई।

डिजिटल और सोशल मीडिया की भूमिका:

फिल्म का प्रचार और इसके लोकप्रिय गाने सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुए, जिससे यह ट्रांसनेशनल डिजिटल संस्कृति का हिस्सा बन गई। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी माध्यमों पर इसकी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति ने इसे और भी व्यापक बनाया।

फिल्म का शांति एवं कूटनीति में योगदान

'बजरंगी भाईजान' को केवल एक व्यावसायिक फिल्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह फिल्म **लोक कूटनीति (People's Diplomacy)** का एक साधन बन गई, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में।

- जब राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण होते हैं, तब सांस्कृतिक माध्यम ही पुल का कार्य करते हैं।
- फिल्म ने पाकिस्तान में सकारात्मक प्रतिक्रिया पाई, और वहाँ के लोगों ने सलमान ख़ान के अभिनय और फिल्म के संदेश को सराहा।

इस प्रकार, फिल्म *अहिंसात्मक संचार* और *जन-जन के बीच समझ* के लिए एक मिसाल बन गई।

निष्कर्ष:

'बजरंगी भाईजान' केवल एक मनोरंजन प्रधान फिल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दूत है, जो दो देशों, दो धर्मों, दो संस्कृतियों को जोड़ती है। यह फिल्म ट्रांसनेशनल सिनेमा के सिद्धांतों का पालन करते हुए वैश्विक दर्शकों के मन को छूती है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सिनेमा अब राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर *सार्वभौमिक मूल्यों* को प्रस्तुत करने वाला माध्यम बन चुका है। वैश्विक संस्कृति के इस युग में 'बजरंगी भाईजान' जैसी फिल्में सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करती हैं और विश्व शांति में योगदान देती हैं।

कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि फिल्म एक *आदर्शवादी दृष्टिकोण* प्रस्तुत करती है, और वास्तविक राजनीति या इतिहास के जटिल पहलुओं को नजरअंदाज करती है। परंतु यह भी सत्य है कि सिनेमा का कार्य केवल यथार्थ चित्रण नहीं, बल्कि **संभावनाओं की कल्पना करना भी होता है**। 'बजरंगी भाईजान' एक *उम्मीद* की कहानी है – और यही इसकी शक्ति है।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

संदर्भ ग्रंथ:

1. खान, कबीर. *बजरंगी भाईजान* (फिल्म), 2015।
2. Gokulsing, K. Moti and Wimal Dissanayake. *Routledge Handbook of Indian Cinemas*. Routledge, 2013.
3. Mishra, Vijay. *Bollywood Cinema: Temples of Desire*. Routledge, 2002.
4. "BajrangiBhaijaan." IMDb, https://www.imdb.com/title/tt3863552/
5. "Transnational Cinema in India." Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Transnational_cinema_in_India
6. Anjali Gera Roy. *The Magic of Bollywood: At Home and Abroad*. SAGE Publications, 2012.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

15. दलित सिनेमा की भूमिका : सामाजिक परिवर्तन और न्याय की मांग

Research Scholar, Department of Hindi,
Government Arts and Science College, Calicut
E mail: aparnachu2015@gmail.com - Mob: 80782 88750
DOI 10.5281/zenodo.16574316.

Research abstract

There is no end to human curiosity, cinema was invented as a result of this curiosity. Cinema first originated in western countries, later it arrived in India. Cinema, from being the main means of entertainment for humans, is now capable of openly showing social education, realism and social dynamics. Contemporary cinema has made such films by including every aspect of society, which has reflected the life struggle and problem of all people like gender equality, feminism, marginalized-Dalit, tribal. Dalit cinema has always demanded its share of justice from the society, for which they have had to struggle a lot. Not everyone can understand the pain and rebellion of Dalits. But Dalit cinema has measured the problems of Dalits deeply and has also presented their every problem and its solution.

Key words: Various problems of Dalit life in cinema, emotional side of marginalized life, struggle of Dalit life in contemporary cinema, fight against caste discrimination: direction of Dalit cinema

प्रस्तावना

सिनेमा के आविष्कार के बारे में बात किया जायें तो इसका शुरूआत 1890 के दशक में हुआ था। यह औद्योगिक क्रांति के बाद आया, जैसे टेलीफोन, फोनोग्राफ और ऑटोमोबाइल आदि की तरह, यह एक तकनीकी उपकरण था जो एक बड़े उद्योग का आधार बन गया। यह मनोरंजन का एक नया रूप और एक नया कलात्मक माध्यम भी था। सिनेमा के अस्तित्व के पहले दशक के दौरान, आविष्कारकों ने फिल्में बनाने और दिखाने के लिए मशीनों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इसी से ही सिनेमा आज की आधुनिक रूप धारण कर पाई। सिनेमा एक अनोखा तरीका है जिससे हम समाज के तमाम लोगों को उन बातों की जानकारी दे सकते हैं, जिससे वे अनजान है। सिनेमा जीवन की आईना है जिसे देखकर लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुजन समाज को और उनके समाजिक तथा आर्थिक जीवन की दशा को व्यक्त करने में सिनेमा सक्षम रही है। दलित सिनेमा की बात किया जाये तो यह भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए पर पड़े समुदायों की वास्तविकताओं को उजागर करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। भारत में सिनेमा या फिल्म बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हुई थी।

भारत की पहली फीचर फिल्म 1913 के 'राजा हरिश्चंद्र' है। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित, इस मूक कृति ने न केवल भारतीय सिनेमा को गति दी, बल्कि राजा हरिश्चंद्र की अटूट अखंडता की कहानी भी प्रदर्शित की। हिन्दी सिनेमा में बदलाव का दौर तब शुरू हुई जब 1931 में पहली अमूक फिल्म "आलम आरा" रिलीज हुए इसके निर्देशक आर्देशीर ईरानी थे। यह हिन्दी की ही नहीं भारत की भी पहली अमूक फिल्म थी जिसमें गाने भी थे। "आलम आरा" की आवाज़ और गाने, हिन्दी फिल्म इतिहास में एक नया पड़ाव था। धीरे- धीरे सब कुछ बदल गई और आज वे त्रि.डी, एच.डी फिल्म के ज़माना तक पहुँच गयी।

समकालीन सिनेमा के संदर्भ में

समकालीन सिनेमा की आवाज सामाजिक न्याय और समानता की मांग करता है। समकालीन सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और न्याय की दिशा में एक प्रभावी साधन बन चुका है। विशेष रूप से भारतीय सिनेमा में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और सामाजिक असमानताओं पर आधारित विषयों को पहले से अधिक स्पष्ट और साहसिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यधारा की फिल्मों के अलावा, स्वतंत्र और क्षेत्रीय सिनेमा ने सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए एक नया विमर्श स्थापित किया है।

समकालीन सिनेमा केवल एक मनोरंजन उद्योग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, LGBTQ अधिकार, और आर्थिक असमानता जैसे विषयों को लेकर भारतीय और वैश्विक सिनेमा में नई सोच विकसित हो रही है। यह सिनेमा न केवल समाज को जागरूक कर रहा है, बल्कि सामाजिक

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

परिवर्तन की दिशा में भी योगदान दे रहा है। भारतीय सिनेमा में समलैंगिकता और LGBTQ समुदाय की स्वीकृति को लेकर भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अलीगढ़ (2016) और शुभ मंगल ज्यादा सावधान (2020), चंडीगढ़ करे आशिकी (2021) जैसी फिल्मों ने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और उनके प्रति सामाजिक स्वीकृति की मांग को प्रमुखता से रखा।

21वीं सदी के सिनेमा ने समाज में मौजूद असमानताओं, भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विभिन्न रूपों को पर्दे पर लाने का काम किया है। जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, LGBTQ अधिकार, आर्थिक विषमता, पर्यावरणीय संकट और मानवाधिकार जैसे विषय अब फिल्मों के केंद्र में आ रहे हैं। मुख्यधारा की फिल्मों के साथ-साथ स्वतंत्र और क्षेत्रीय सिनेमा ने सामाजिक न्याय और समानता को लेकर एक नया विमर्श स्थापित किया है, जो न केवल दर्शकों को जागरूक कर रहा है बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी काम कर रहा है।

भारतीय सिनेमा ने शुरू से ही अपनी समाज के यथार्थ को दृश्य माध्यम के जरिए दुनिया को दिखाई हैं। इसमें भारत के हशिएकृत लोगों का जीवन भी शामिल है अर्थात यह सिनेमा जातिगत भेदभाव, शोषण, सामाजिक असमानता और दलितों के संघर्षों को चित्रित करता है। पारंपरिक मुख्यधारा के सिनेमा में दलित चरित्रों को या तो नगण्य स्थान दिया गया या फिर रूढ़िवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। लेकिन दलित सिनेमा ने इस प्रवृत्ति को बदलते हुए दलित नायकों, उनके संघर्षों और सशक्तिकरण की कहानियों को सामने लाने का कार्य किया है। दलित सिनेमा केवल एक फिल्मी शैली नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का भी हिस्सा है, जो साहित्य, कला और संस्कृति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहा है। यह सिनेमा न केवल दलित समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है, बल्कि व्यापक समाज को भी जातिगत अन्याय और सामाजिक असमानता की वास्तविकताओं से अवगत कराता है। इस प्रकार बहुजन समाज के बारे में आए पहली फिल्म स्वतन्त्रता से पूर्व आई थी। 1936 में आए 'अछूत कन्या' को भारत का पहला दलित सिनेमा कह सकते है।

यह सिनेमा जब रिलीज हुई तब भारत का संविधान नहीं लिखा गया था। दलितों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए बनाया गया दूसरा फिल्म है 'बूट पोलिश' इसे देखने पर यह बात समझ में आती है की दिन रात खून पसीना एक करके काम करने वाले होकर भी जाति में निचला होने के कारण दलित लोग अपने परिवार को पेट भर खाना नहीं खिला पाते। इसके अलावा 'सुजाता', 'विद्या' 'नीचा नगर', 'गुलामी', 'लगान', 'बैन्डिट क्वीन', 'आरक्षण' जैसे कई फिल्में बने हैं जिसे देखने पर भारत में दलितों की दिशा और दशा का पता चलता है। इक्कीसवीं सदी में रिलीज हुई 'फंड्री', 'सैराट', असुरन, मामन्नन, सरपट्टा परम्पराई, 'मसान' और 'आर्टिकल 15', जैसी विभिन्न भाषाओं में बनी कई फिल्मों ने दलित सिनेमा को एक नया आयाम दिया है। यह सिनेमा दर्शकों को दलित समुदाय के दृष्टिकोण से सोचने और सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार दलित सिनेमा भारतीय समाज में हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज को बुलंद करने, उनकी समस्याओं को सामने लाने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

आज के समय में, सिनेमा के नई दिशा और संभावनाएं दलित सिनेमा को न केवल बड़े पर्दे तक सीमित रहने दिया, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया ने भी इसे एक नया मंच दिया है। स्वतंत्र फिल्मकार अब कम संसाधनों में भी दलित मुद्दों को प्रमुखता से दिखा सकते हैं। यह सिनेमा न केवल जातिगत अन्याय के खिलाफ चेतना बढ़ा रहा है, बल्कि एक अधिक समावेशी समाज की दिशा में भी कार्य कर रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र सिनेमा ने दलित सिनेमा को और अधिक सशक्त बनाया है। ये फिल्में समाज में जातिगत भेदभाव के प्रति जागरूकता फैलाने और एक अधिक समावेशी समाज की ओर बढ़ने में सहायक हो रही हैं।

जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में दलित सिनेमा एक प्रभावशाली हथियार साबित हो रहा है। यह न केवल दलितों की वास्तविकता को दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, बल्कि समाज में बदलाव की दिशा भी तय कर रहा है। आने वाले समय में, इस सिनेमा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यह न्याय, समानता और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यधारा के सिनेमा में दलित चरित्रों को अक्सर पीड़ित के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन समकालीन दलित सिनेमा ने इस धारणा को बदलते हुए दलित नायकों को प्रस्तुत किया है। यह सिनेमा न केवल जातिगत उत्पीड़न की आलोचना करता है, बल्कि दलित समुदाय के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

आज दलित सिनेमा सामाजिक जागरूकता और शिक्षा को भी ज्यादा महत्व देते है। सिनेमा जातिगत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, सामाजिक समानता की दिशा में कार्य करता है और न्याय की मांग को बल देता है। आने वाले समय में, यह सिनेमा सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में और भी प्रभावी भूमिका निभा सकते है।

2013 में रिलीज मराठी फिल्म फंड्री एक दलित किशोर की कहानी को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है, जो जातिवादी समाज में अपने अस्तित्व की मांग कर रहा है। 2016 में रिलीज दूसरी मराठी फिल्म है सैराट जिस ने जातिगत भेदभाव और ऑनर किलिंग के मुद्दे को प्रभावी रूप से उठाया और दर्शकों के बीच जातिवादी सोच पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। इस मूवी का हिन्दी रीमेक भी हुआ था। 2019 में रिलीज हिंदी सिनेमा आर्टिकल 15 ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 15 को आधार बनाकर जातिवाद के विरुद्ध एक मजबूत संदेश दिया। इसके अलावा, *कला* (2018) और *जय भीम* (2021) जैसी फिल्मों ने दलित समुदाय के संघर्ष, नेतृत्व और प्रतिरोध की कहानियों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया।

इस प्रकार, समकालीन सिनेमा जातिगत भेदभाव की समस्या को उजागर करने के साथ-साथ दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी सामाजिक पहचान को भी मजबूत कर रहा है।

आज के बदलते दुनिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामाजिक सिनेमा के लिए नया मंच बनाया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, और डिज़्नी+ हॉटस्टार ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों और वेब सीरीज को अधिक स्थान दिया है। अब स्वतंत्र फिल्मकार भी अपनी कहानियों को बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को और अधिक बल मिल रहा है। समकालीन सिनेमा ने जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, LGBTQ अधिकार, आर्थिक विषमता और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दों को दर्शकों तक पहुंचाकर जागरूकता बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में, यह सिनेमा सामाजिक परिवर्तन के लिए और भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।

चयनित फिल्म मूल तत्व

अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित 2019 रिलीज *आर्टिकल 15* भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को उजागर करने वाली एक प्रभावशाली फिल्म है। फिल्म संविधान के अनुच्छेद 15 (Article 15) पर आधारित है, जो जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। इस फिल्म में दर्शाई गई प्रमुख समस्याएँ है -जातिगत भेदभाव और असमानता , पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता, श्रम शोषण और सामाजिक अन्याय आदि। किस प्रकार भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव गहराई से जड़ें जमाए हुए है इसका यथार्थ चित्रण इस फिल्म में दिखाया गया है। ऊँची जातियों द्वारा दलितों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे वे बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। दलित समुदाय के लोगों को अत्यंत कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित रहते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति बदतर बनी रहती है।

फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस प्रशासन जातिगत भेदभाव और अपराधों को नज़रअंदाज करता है। जब तीन दलित लड़कियों का अपहरण और 2 लड़कियों की हत्या होती है तो स्थानीय पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश करते है क्योंकि वे उच्च जाति से थी।

फिल्म जातिगत भेदभाव के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव को भी उजागर करती है। निचली जाति की महिलाओं को अक्सर यौन शोषण और हिंसा का शिकार बनाया जाता है, और न्याय पाने के उनके प्रयासों को दबा दिया जाता है।

जातिवादी मानसिकता और समाज में व्याप्त असंवेदनशीलता को भी फिल्म में दिखाया गया है। किस प्रकार समाज जातिवाद को सामान्य मानता है और इसे चुनौती देने वाले व्यक्तियों का विरोध करता है। पुलिस अधिकारी अयान रंजन (आयुष्मान खुराना) जब इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उन्हें भी समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है। आज भी मनुवादी सोच समाज में मौजूद है ,इस मूवी को देखने पर इस बात पता लगता है। इस मूवी में समस्याओं के साथ- साथ उसका समाधान तथा उम्मीद की एक किरण भी दिखाया है। फिल्म बताती है कि संविधान में अनुच्छेद 15 जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभाव तभी होगा जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जातिगत भेदभाव और अपराधों के खिलाफ कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दलित और पिछड़े समुदायों को उचित शिक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

किए जाने चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। तभी पुलिस और न्यायपालिका भी निष्पक्ष रहकर सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी।

जातिवाद को खत्म करने के लिए समाज में गहरी मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। इस बदलाव के लिए फिल्मों, मीडिया, शिक्षा और सरकारी नीतियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

फिल्म दिखाती है कि कैसे पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। पुलिस को जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए।

"आर्टिकल 15" केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश है जो हमें भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव की गंभीरता को समझने और इसे खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म बताती है कि अगर एक व्यक्ति भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो बदलाव संभव है। जातिवाद के उन्मूलन के लिए शिक्षा, कानूनी सुधार, जागरूकता और सामाजिक एकता की आवश्यकता है, ताकि एक समतावादी और न्यायसंगत समाज का निर्माण किया जा सके।

स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गये नाटक कोर्ट मार्शल का मलयालम मूवी बनेा था मेलविलासम नाम से जो 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी सामाजिक न्याय की तलाश कर रही है। "मेलविलासम" भारतीय सेना के भीतर जातिगत भेदभाव, दलितों के प्रति अन्याय, और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है। यह पूरी फिल्म एक कोर्ट-मार्शल ट्रायल पर केंद्रित है, रामचंद्रन नामक एक दलित सैनिक पर दो अधिकारियों की हत्या का आरोप लगाया जाता है। जांच के दौरान, यह सामने आता है कि रामचंद्रन सिर्फ एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था का शिकार था, जहां जातिगत भेदभाव और ऊंच-नीच की भावना ने उसे आत्मरक्षा के लिए उकसाया।

भारतीय सेना में जातिगत भेदभाव कितने हद तक है इसका गंभीर चित्रण मूवी में किया है। दलित सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाना, उन्हें उच्च जाति के अधिकारियों से अपमान और शोषण सहना पडना आदि कई बातों की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश मूवी के शुरूआत से अंत तक किया है।

विचारणीय बात यह है कि शोषण और अमानवीय व्यवहार भारत की सेना में भी, व्याप्त है जैसे निम्न जाति के होने के कारण रामचंद्रन जैसे दलित सैनिकों को कमतर समझा जाता है और उनके अधिकार छीन लिया जाता हैं। इसी वजह से वे अपने सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष करने पर मजबूर होते हैं।

कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही के दौरान भी, रामचंद्रन को दोषी साबित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसे-जैसे सच्चाई सामने आती है, यह स्पष्ट होता है कि रामचंद्रन एक शोषित व्यक्ति था, न कि एक अपराधी। भारतीय समाज में दलितों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने तक की आज़ादी नहीं होती। जो लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें और अधिक दमन का सामना करना पड़ता है।

इस मूवी में यह संदेश दे रही है कि जातिगत भेदभाव भारतीय संस्थानों, यहां तक कि सेना में भी मौजूद है। न्याय की लड़ाई केवल कानून से ही नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाने से संभव हो सकते है। अगर दलितों को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तो वे हमेशा एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के शिकार बने रहेंगे। सत्ता में बैठे लोग दलितों के संघर्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आते ही व्यवस्था की असलियत उजागर होती है।

"मेलविलासम" इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक कोर्ट-मार्शल ट्रायल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक आलोचना है। जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय की गहरी पड़ताल तथा दलित संघर्ष और उनके साथ होने वाले भेदभाव को बिना किसी झिझक के इसमें प्रस्तुत किया है। 2020 में इस नाटक का हिन्दी मूवी "कोर्ट मार्शल" नाम से रिलीज हुई थी।

इसके अलावा दलित समाज की समस्याओं पर बनी महत्वपूर्ण सिनेमा है-"जनगणमना" जो 2022 में रिलीज एक मलयालम मूवी है जो भारतीय समाज में दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव, शोषण और अत्याचारों को प्रमुख रूप से उजागर करती है। फिल्म एक न्यायिक थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत की गई है और इसमें एक दलित महिला के शोषण की कहानी के माध्यम से समाज में गहरे रूप से समाहित जातिगत असमानताओं और संस्थागत भेदभाव पर प्रकाश डाला गया है।

फिल्म में मुख्य दलित महिला पात्र, एक शिक्षिका है "विध्या", फिल्म में उसकी संघर्ष को दर्शाया गया है। वह समाज में जातिगत भेदभाव और शोषण का शिकार होती है। उच्च जातियों के लोग उसे न केवल सामाजिक रूप से निचला मानते हैं, बल्कि

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

उसका शारीरिक और मानसिक शोषण भी करते हैं। यहां "विध्या" केवल एक दलित शोध छात्रा नहीं है, बल्कि वो सम्पूर्ण दलित समुदाय का प्रतीक बन जाति है जिससे कभी उसका हक वर्ण और जाति के नाम से बार- बार छीन गया हो, फिल्म में "विध्या" आत्महत्या करती है, क्योंकि वो खुद समाज में चलती या रही निकृष्ट मानसिकता से धक चुकी थी। वह अपनी मृत्यु पत्र में ऐसे लिखते है की "my birth was my mistake" क्या दलित जाति में जन्म लेना पाप है? ऐसा सोचना भी क्यों पड रहा है। जातिगत भेदभाव मन में रखकर 'वैदर्शन' जैसे कितने शिक्षक गण हमारे समाज में आज भी मौजूद है, जो खुद विध्या के मूर्ति होते हुए भी बच्चों पर जाति को कारण मानकर फरक करते है। सिनेमा में वैदर्शन विध्या की लिखी हुई कई आर्टिकल्स अपने नाम पर छपवाकर क्रेडिट लेते है। ऐसे वक्त में उन्हें विध्या जैसे लोगों की जाति का ख्याल नहीं आते। सारी समस्या तब होते जब वो अपने हक की कोई बात करते है। यहां विध्या के साथ भी यही हुआ है। उसके साथ भी सारी समस्या तब हुई जब वो अपनी थीसिस की फाइनल सब्मिस्शन की बात रखते। दलित लोगों का शोषण करके ही सवर्ण लोग अपना जारे काम किया करते थे। आज इक्कीसवीं सदी के दौर में भी यह सिलसिला वैसे ही चली आ रही है। लोग जितना सहते है, चुप रहते है, उन्हें और ज्यादा दबाने की कोशिश किया जाता है। यह भेदभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में है बल्कि कार्यस्थल और शैक्षिक संस्थाओं में भी देखा जा सकता है। फिल्म में दिखाया गया है कि पुलिस और न्याय प्रणाली अक्सर दलितों के मामलों में निष्क्रिय होती है। जब दलित महिला के खिलाफ अत्याचार होते हैं, तो पुलिस जांच में पक्षपाती रवैया अपनाती है। यह भी दिखाया जाता है कि जातिवाद का असर कानूनी प्रणाली तक होता है, जो दलितों को न्याय दिलाने में विफल रहती है। फिल्म में यह प्रदर्शित किया गया है कि कैसे दलितों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अत्याचार सहने पड़ते हैं। खासकर दलित महिलाओं को यौन शोषण और शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है, और उन्हें न्याय मिलने में लंबा समय लगता है या फिर वे पूरी तरह से हाशिए पर रहते हैं। फिल्म यह भी दिखाती है कि दलितों को समाज में समान अधिकार नहीं मिलता है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के, उन्हें हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उच्च जाति के लोग दलितों को समाज में नीचा समझते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

यह फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि दलितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी और न्यायिका प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। पुलिस और न्यायालयों को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, और जातिवाद की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाया जाना चाहिए।

जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में गहरी जागरूकता फैलानी होगी। लोगों को यह समझाना होगा कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। दलित महिलाओं को विशेष सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की आवश्यकता है, ताकि वे अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों और हिंसा का विरोध कर सकें और न्याय पा सकें। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की आवश्यकता है। समाज में उच्च जाति और सरकारों को दलित समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करनी चाहिए।

इस प्रकार जातिवाद को खत्म करने के लिए समाज को जातिवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए। फिल्म में यह दिखाया गया है कि जातिवाद के खिलाफ संघर्ष तब ही सफल हो सकता है जब समुदाय के लोग एकजुट होकर परिवर्तन की दिशा में काम करेंगे।

"जनगणमना" एक शक्तिशाली फिल्म है, जो भारतीय समाज में दलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और शोषण को उजागर करती है। यह फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि दलितों को न्याय मिलने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए कानूनी, सामाजिक और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। इस मूवी का संदेश स्पष्ट है, जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमें समाज की मानसिकता बदलनी होगी और दलितों को उनके अधिकारों का पूरा सम्मान देना होगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जाये तो आज फिल्म बदलाव का रास्ता अपनाते हुए अपनी एक नई रूप धरण कर चुकी है। पहले मूक फिल्म से शुरूआत करके आज, वे कई शैली में बदल गई है जैसे कि पारिवारिक, कॉमेडी, थ्रिलर, मनोवैज्ञानिक, हॉरर आदि। इनमें फिल्मे ऐसे भी है जो यथार्थवाद पर बनाया जाता है। दलित सिनेमा भी इसी के अंतर्गत आते है। इसमें भी समाज में हाशिए पर रहनेवाले लोगों की यथार्थ मानसिकता और समाज के अन्य लोगों का उनके तरफ जो मनोदशा है, उसी को व्यक्त किया है। आज भी हमारे समाज में दलितों की समस्या वैसे ही है लेकिन, फरक बस इतना है की जो पहले दलितों को खुले रूप में सहने पड़ते थे वे आज उन्हें प्रत्यक्ष रूप में हर कहीं नहीं देखने को मिलता है। समाज के नियम और कानून ने एक हद तक दलितों का साथ तो दिया ही है, फिर

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

भी सब कुछ इतना सरल भी नहीं है। दलितों की समस्या और उनकी वेदना आज भी समाज में मौजूद है। वर्तमान समाज की दृष्टि से देखा जाये तो बातों को दबाने और रफ दफा करने में यह समाज सक्षम है। जब भी किसी दलित बच्चा या किसी दलित व्यक्ति के साथ हुए नइनसाफ़ी पर बात आते है, तब इन बातों को बिना कानून के नजर में लाए निपटा लेते है। उसके बाद समाज के विशेषधिकारियों द्वारा ऐलान किया जाता है कि कोई भेदभाव है ही नहीं। किसी आरक्षण की भी जरूरत यहां नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. फ़िल्म का इतिहास - वर्जीनिया राइट वेक्समैन
2. फ़िल्म इतिहास एक परिचय - क्रिस्टिन थॉम्पसन डेविड बोर्डवेल

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

16. समसामयिक सिनेमा और नये चलन

सुश्री. अनघा एम, हिंदी टंकक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि

Ms. Anagha M,

Hindi Typist, Directorate of Cashew & Cocoa Development, Kochi

managha35@gmail.com - Mb: 73565 92427

DOI 10.5281/zenodo.16574381.

Research abstract

The landscape of contemporary cinema has been changing rapidly over the past few decades. Earlier, films were screened in theatres, but now digital platforms have given cinema a new identity. With the advent of streaming platforms and technological innovations, viewers can now watch their favourite films anytime and anywhere. In addition, technological innovations, such as virtual reality (VR) and artificial intelligence (AI), are completely changing the perspective of cinema. Contemporary cinema is not only changing from a technological perspective, but it has also become a medium for deep conversations in terms of society, culture, scriptures and identity. Earlier, the subject of cinema mainly revolved around love stories, family dramas and heroes. Now films focus on complex topics such as social issues, political views, mental health and dissent. Sensitive issues such as corruption, casteism, gender, discrimination and inequality are being raised openly in films.

शोध सार

समकालीन सिनेमा का परिदृश्य पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदल रहा है। पहले, फिल्में थिएटरों में प्रदर्शित होती थीं, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफार्मों ने सिनेमा को एक नई पहचान दी है। स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों और तकनीकी नवाचारों के आगमन से अब दर्शक किसी भी समय और कहीं भी अपनी पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं। इसके अलावा, तकनीकी नवाचार, जैसे वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सिनेमा के परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से बदल रहे हैं। समकालीन सिनेमा में न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बदलाव हो रहा है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, शास्त्र और पहचान के संदर्भ में भी गहरी बातचीत का माध्यम बन गया है। पहले सिनेमा का विषय मुख्यत: प्रेम कहानी, पारिवारिक ड्रामा और नायक-नायिका के इर्द-गिर्द घूमता था। अब फिल्में सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक विचारों, मानसिक स्वास्थ्य और असहमति जैसे जटिल विषयों पर केंद्रित होती हैं। फिल्मों में भ्रष्टाचार, जातिवाद, लिंग, भेदभाव और असमानता जैसे संवेदनशील मुद्दों को खुलकर उठाया जा रहा है।

स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों और सिनेमा की नई दिशा

बीते कुछ वर्षों में स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों ने सिनेमा के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले, फिल्मों का प्रमुख रूप से वितरण थिएटरों के माध्यम से होता था, और दर्शकों के पास सीमित विकल्प होते थे। लेकिन आज, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार, और अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं ने फिल्म उद्योग में एक नया मोड़ दिया है। उदाहरण के तौर पर, नेटफ्लिक्स की "गली बॉय" (2019) और अमेज़न प्राइम वीडियो की "तुम्बाड" (2018) जैसी फिल्में दर्शकों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुकी हैं। "गली बॉय" ने मुंबई की हिप हॉप संस्कृति को दर्शाते हुए एक नई सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया, वहीं "तुम्बाड" ने एक अलग शैली में भारत के ग्रामीण जीवन और मिथकों को दर्शाया। कोरोना के समय पर बहुत सारी फिल्में रिलीज स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म द्वारा रिलीज़ हुई थीं।

विकिपीडिया के अनुसार 2024 में अभिनेता प्रभास के 'कल्कि 2898 एडी' को 375 करोड़ रुपये की डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स को मिला है। एक फिल्म का दो प्लेटफार्म पर अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होने का चलन कोई नई बात नहीं है। एक फिल्म के विभिन्न भाषा संस्करणों को कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर वितरित करने की प्रवृत्ति सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं है बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग में विकसित हो रही गतिशीलता का प्रतिबिंब है। यह एक स्पष्ट संकेत है

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

कि उद्योग नए उपभोक्ता व्यवहारों को अपना रहा है, जहां भाषा-विशिष्ट प्राथमिकताएं ओटीटी क्षेत्र में किसी फिल्म की सफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

तकनीकी नवाचार: वर्चुअल रियलिटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल फिल्मों के स्क्रिप्ट लेखन, एडिटिंग, और विशेष प्रभावों के निर्माण में हो रहा है। 'व्हेयर द रोबोट्स ग्रो' पहली एआई एनिमेटेड फीचर फिल्म थी। हुरू जैक्सन की एआई एनिमेटेड एनीमे 'ड्रेडक्लब: वैम्पायर्स वर्डिक्ट' इस साल की शुरुआत में अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हुई थी। निर्माता पैटन का कहना है कि यह सिर्फ एक रचनात्मक प्रयोग से कहीं अधिक है - यह एक व्यावसायिक रणनीति है। "यह सिर्फ एक फिल्म बनाने के बारे में नहीं है - यह नए अवसरों को खोलने के बारे में है।" 'व्हेयर द रोबोट्स ग्रो' का कथानक सरल और चरित्र-केंद्रित है, जो दूर के भविष्य पर आधारित है जब पृथ्वी के बचे लोग मानवता के आगमन की प्रत्याशा में एक नई दुनिया, ओरेकल में खेती करने के लिए रोबोट भेजते हैं। नवीनतम कृषि रोबोट, क्रू, अंतिम मानव बच्चे को ले जाने वाले एक पॉड पर ठोकर खाता है और उसे पीओपी नामक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्गदर्शन में अपने नए पाए गए उद्देश्य को पूरा करना होगा, जो एक प्रकार का रोबोटिक जिमिनी क्रिकेट है। आईराह (IRAH) (2024) भारत की पहली एआई-आधारित फिल्म है, जो देश के फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाती है, जो कहानी कहने और तकनीकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए जटिल और विचारोत्तेजक विषयों से निपटने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है।

वर्चुअल रियलिटी ने फिल्म के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया है। अब दर्शक खुद को फिल्म की दुनिया में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, "*जीरो*" (2018) फिल्म में, जिसमें शाहरुख खान ने एक बौने का किरदार निभाया, विशेष प्रभावों और वीआर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था ताकि दर्शक फिल्म के पात्रों और उनके भावनात्मक संघर्षों को अधिक इमर्सिव तरीके से महसूस कर सकें।

डिजिटल कैमरा, विशेष प्रभाव (वीएफएक्स), और त्री डी तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। "*बाहुबली*" और "*आरआरआर*" जैसी फिल्में अपनी शानदार वीएफएक्स और भव्य निर्माण के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध हुईं।

फिल्मों में नारी पात्रों का सशक्तिकरण

समसामयिक सिनेमा में महिलाओं के पात्रों में भी सकारात्मक बदलाव आया है। पहले की फिल्मों में महिलाओं को मुख्यत: घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखा गया था, लेकिन अब महिलाएँ सशक्त, स्वायत्त और स्वतंत्र विचारों वाली पात्रों के रूप में फिल्म में सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए फिल्म "*तनु वेड्स मनु*" में एक महिला के आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों को चित्रित किया गया, जबकि "*पिंक*" जैसी फिल्म ने महिलाओं के अधिकार और उनके आत्मसम्मान की बात की। इसी प्रकार, "*बधाई हो*" ने पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं में बदलाव को बखूबी दिखाया।

समकालीन सिनेमा में नायक के ही नहीं नायिका की भी जीवन से जुड़े हुए संघर्ष दिखाए जा रहे हैं। "*दंगल*" सिनेमा में महिला पहलवानों की कहानी को केंद्रित किया गया, जिसमें महिलाएं पारंपरिक सोच को चुनौती देती हैं। '*मैरी कॉम', 'गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल'* और "*गंगू बाई काठियावाड़ी"* आदि फिल्में सफल महिलाओं के जीवन पर आधारित हैं ।

महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करने वाली एक फिल्म है "*थप्पड़*" , जो अपने पति से एक थप्पड़ के बाद अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। यह फिल्म समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता और समानता की आवश्यकता को दर्शाती है। फिल्म सिर्फ थप्पड़ को हाइलाइट नहीं करती बल्कि औरत के कमजोर होने के पीछे छिपी उन सभी वजहों को भी उजागर करती है जैसे औरत का अत्याचार सहना ।

पारिवारिक-केंद्रित फिल्मों का पतन :

पारिवारिक मूल्यों, पारंपरिक बंधनों और सामाजिक सामंजस्य के बारे में फिल्मों का बाजार सिकुड़ रहा है, क्योंकि फिल्म निर्माता तेजी से ऐसी कहानियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो युवा दर्शकों के एक्शन, हिंसा और धारदार कंटेंट के प्रति प्रेम को आकर्षित करती हैं। *दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे* (1995) और *हम आपके हैं कौन...!* (1994) जैसी फिल्में, जो पारिवारिक प्रेम और भावनात्मक संबंधों का जश्न मनाती हैं, तेजी से दुर्लभ होती जा रही हैं। *कबीर सिंह* (2019) और *वॉर* (2019) जैसी फिल्मों में

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

पारिवारिक-केंद्रित कहानियों से दूर जाना स्पष्ट है, जो बेहद लोकप्रिय होने के बावजूद पारिवारिक रिश्तों पर कम और व्यक्तिवाद, वीरता और हिंसक संघर्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इस प्रकार की फिल्मों के लिए बढ़ती प्राथमिकता पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों से हटने का संकेत देती है, जो कभी भारतीय सिनेमा के अधिकांश भाग की नींव हुआ करते थे। आजकल कॉमेडी फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही हैं।

आजकल के सिनेमाघरों में कॉमेडी फिल्मों का जादू कम होता जा रहा है। पहले जहां कॉमेडी फिल्में हंसी के फव्वारे छोड़ती थीं, वहीं अब दर्शकों का रुझान इनसे कम होता जा रहा है। इसके पीछे कारण हैं, जिनमें बदलते दर्शक वर्ग, नई प्रकार की कॉमेडी, और फिल्मों के कंटेंट का कमजोर होना शामिल हैं। आजकल लोग केवल हंसी-मज़ाक से परे, सशक्त और गहरी कहानी चाहने लगे हैं। दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि फिल्मों से संदेश और भावनात्मक जुड़ाव भी चाहते हैं। फिल्म के निर्माता अगर केवल हंसी के लिए एक कहानी बनाते हैं, तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। अब कॉमेडी की शैली का पुरानी हो गई है। पुराने समय में शुद्ध कॉमेडी फिल्में बहुत सफल होती थीं, लेकिन अब दर्शकों को कुछ नया चाहिए। नई तकनीक और स्मार्ट संवादों के साथ बदलती हुई कॉमेडी फिल्मों में अक्सर विचारों की कमी होती है, जो इन्हें साधारण बना देती है। कॉमेडी फिल्में फ्लॉप होने का कारण है, फिल्म निर्माण में घटिया स्क्रिप्ट और अभिनय। बहुत सी कॉमेडी फिल्में केवल लोकप्रिय स्टार्स के नाम पर ही बन रही हैं, लेकिन यदि स्क्रिप्ट मजबूत नहीं है और अभिनेता का अभिनय प्रभावी नहीं है, तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। दर्शकों को अब अच्छी कहानी के साथ अच्छे अभिनय की उम्मीद होती है। कई कॉमेडी फिल्मों में दोहरे अर्थ और भद्दी बातें बढ़ गई हैं, जो दर्शकों को असहज महसूस कराती हैं। पहले जहां कॉमेडी फिल्में परिवार के साथ देखी जा सकती थीं, वहीं अब ज्यादातर फिल्मों में ऐसे संवाद और दृश्य होते हैं, जो खासकर युवाओं के बीच ही मजाक बन जाते हैं, लेकिन बड़े दर्शक वर्ग को यह अपमानजनक और अस्वीकृत लगते हैं।

इसका मतलब यह नहीं कि कॉमेडी फिल्मों का जमाना खत्म हो गया है, बल्कि यह दर्शाता है कि कॉमेडी में कुछ नया और ताजगी लाने की जरूरत है। अगर निर्माता नई शैली, मजेदार और गहरी कहानियों के साथ कॉमेडी का सही मिश्रण कर पाते हैं, तो यह फिर से दर्शकों का दिल जीत सकती है।

क्राइम थ्रिलर की लोकप्रियता :

क्राइम थ्रिलर हाल के वर्षों में लोकप्रियता में तेजी से बढ़े हैं, जिसमें "*राज*" (2002), "*दृश्यम*" (2013) और "*तलाश*" (2012) "*किल*" (2023) जैसी फिल्में सबसे आगे हैं। इन फिल्मों में अक्सर ट्विस्टेड, सस्पेंस से भरी कहानियां होती हैं जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखती हैं। इन थ्रिलर के केंद्र में ऐसे किरदार हैं जो नैतिक रूप से अस्पष्ट या पूरी तरह से अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं, जो उन्हें आकर्षक और परेशान करने वाला दोनों बनाता है। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित एक अलौकिक थ्रिलर *राज़*, हॉरर और अपराध का मिश्रण है क्योंकि यह झूठ और धोखे के जाल में उलझी एक महिला की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को दर्शाता है। फिल्म में हॉरर और नैतिक जटिलता का मिश्रण दिखाया गया है, जिसमें केंद्रीय पात्रों को जीवित रहने और अपने हितों की रक्षा के लिए अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता। 'दृश्यम' एक व्यक्तिगत न्याय प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों के बारे में असहज सवाल भी उठाता है, जिससे दर्शकों को आश्चर्य होता है कि क्या अंत साधनों को सही ठहराता है। सिनेमा में अधिक हिंसक, एक्शन-उन्मुख कथाओं की ओर बदलाव आया है, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म निर्माता युवा, रोमांच चाहने वाले दर्शकों की पसंद को पूरा करना चाहते हैं। कुछ सिनेमा हिंसा को रोमांटिक बनाती हैं। फिल्म "*कबीर सिंह*" (2019) इस प्रवृत्ति का एक प्रमुख उदाहरण है।

सिनेमा की सामाजिक जिम्मेदारी

भारतीय सिनेमा का अपने दर्शकों के नैतिक और नैतिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हिंसा का महिमामंडन और नायक-विरोधी को रोल मॉडल के रूप में पेश करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। जब हिंसा को मनोरंजन के रूप में दिखाया जाता है, तो यह संदेश देता है कि आक्रामकता स्वीकार्य है, यहाँ तक कि वीरतापूर्ण भी है और इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत या सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में किया जा सकता है।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

फिल्म निर्माताओं और दर्शकों को समाज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। *पुष्पा-2* रिलीज़ होने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में लिया है कि अगर 16 साल से कम उम्र है तो रात 11 बजे के बाद सिनेमा देखने की इजाज़त नहीं। क्योंकि बच्चे स्कूल में अक्रामक नायकों की नकल कर रहा हैं। हिंसक फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता का प्रभाव बच्चों पर दोष असर पहूँचाता है।

निष्कर्ष

एआई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का भविष्य उज्जवल नजर आता है, और यह मनोरंजन के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छूने की क्षमता रखता है। यदि सही दिशा में इसका विकास किया गया, तो ये दोनों तकनीकें मिलकर दर्शकों को और बेहतर अनुभव प्रदान कर सकती हैं।

सिनेमा में हिंसक और अपराध-केंद्रित कथाओं का उदय दर्शकों की प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है। हालाँकि इन फिल्मों ने लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन उन्होंने पारिवारिक-उन्मुख फिल्मों और कॉमेडी के पतन में योगदान दिया है। सिनेमा में हिंसा और नैतिक अस्पष्टता का चित्रण युवा दर्शकों की सही और गलत की धारणाओं को प्रभावित कर सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च डिजिटल अधिकारों की सूची - विकिपीडिया
2. Hungama, Bollywood (2024-08-19). "EXPLAINED: Why the Prabhas starrer Kalki 2898 AD and other Pan-India films are available on different streaming giants 2898 : Bollywood News - Bollywood Hungama". *Bollywood Hungama*. Retrieved 2024-08-31.
3. 'Where The Robots Grow' Is AI's First Fully Animated Feature Film, Charlie Fink, Contributor, A former tech executive covering AI, XR and The Metaverse for Forbes.
4. IRAH" India's First AI-Based Movie: trailer released, https://examguru.co.in/current-affairs/article/irah-india-first-ai-based-movie

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

17. 'इंग्लिश विंग्लिश': सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में रुझान

[1]Ms. Heera
P. K., Assistant Professor of Hindi Department, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
nascheeera.pk@nehrucolleges.com, Mob: 8921693351
[2]Ms. Krishnendu P. M.,
Assistant Professor of Hindi Department, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
nasckrishnendu@nehrucolleges.com, Mob: 9633193329
DOI 10.5281/zenodo.16574483.

Abstract:

In the era of globalization, cinema has become a powerful medium that connects different cultures. The film 'English Vinglish' (2012) directed by Gauri Shinde presents one such story that takes India's familial and cultural structures to the global stage. The film highlights universal themes such as language, identity, and women's empowerment while depicting the journey of an ordinary housewife towards self-respect and self-reliance. This paper analyzes global cinematic trends such as female-dominated narratives, multicultural context and post-colonial identity through the film.

Key Words: English Vinglish, global cinema, women's empowerment, language and identity, diasporic experience, Gauri Shinde, Indian cinema, cultural flow, self-reliance, film studies.

सारांश:

वैश्वीकरण के दौर में सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जो विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ता है। ग़ौरी शिंदे द्वारा निर्देशित फ़िल्म **'इंग्लिश विंग्लिश' (2012)** एक ऐसी ही कथा को प्रस्तुत करती है, जो भारत की पारिवारिक व सांस्कृतिक संरचनाओं को वैश्विक मंच पर ले जाती है। यह फ़िल्म एक साधारण गृहिणी के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की यात्रा को दर्शाते हुए भाषा, पहचान, और स्त्री सशक्तिकरण जैसे सार्वभौमिक विषयों को उजागर करती है। यह शोध-पत्र फ़िल्म के माध्यम से वैश्विक सिनेमाई प्रवृत्तियों जैसे स्त्री-प्रधान कथा, बहुसांस्कृतिक संदर्भ और उपनिवेशोत्तर पहचान को विश्लेषित करता है।

मुख्य शब्द:

इंग्लिश विंग्लिश, वैश्विक सिनेमा, स्त्री सशक्तिकरण, भाषा और पहचान, प्रवासी अनुभव, ग़ौरी शिंदे, भारतीय सिनेमा, सांस्कृतिक प्रवाह, आत्मनिर्भरता, फिल्म अध्ययन।

प्रस्तावना :

सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। वैश्वीकरण ने इसे एक ऐसे मंच में परिवर्तित किया है, जो अलग-अलग सांस्कृतिक अनुभवों को साझा करने में सक्षम है। भारत में निर्मित फ़िल्में अब केवल स्थानीय दर्शकों तक सीमित नहीं हैं; वे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँच रही हैं और उनके भावनात्मक एवं सामाजिक अनुभवों को छू रही हैं।

'इंग्लिश विंग्लिश' एक ऐसी ही फ़िल्म है, जो भारतीय सामाजिक यथार्थ को वैश्विक सिनेमा की भाषा में प्रस्तुत करती है। यह फ़िल्म भाषा, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान जैसे विषयों पर गहन विमर्श प्रस्तुत करती है।

कथानक और विषयवस्तु:

इस फ़िल्म की मुख्य पात्र **शशि गोडबोले** (श्रीदेवी द्वारा अभिनीत) एक पारंपरिक भारतीय गृहिणी हैं, जो अंग्रेज़ी भाषा न जानने के कारण अपने परिवार और समाज में उपेक्षा का शिकार होती हैं। जब वह न्यूयॉर्क जाती हैं तो वह चुपचाप एक अंग्रेज़ी भाषा की कक्षा में दाख़िला लेकर अपने आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को पुनः प्राप्त करती हैं।

प्रमुख विषयवस्तुएँ:

- **भाषा और पहचान:** फ़िल्म यह प्रश्न उठाती है कि क्या अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान ही किसी की बौद्धिकता या सामाजिक मूल्य का निर्धारक होना चाहिए?

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

- **स्त्री सशक्तिकरण:** शशि की कहानी एक आत्मान्वेषण की यात्रा है, जहाँ वह अपनी खोई हुई पहचान और आत्मबल को पुनः प्राप्त करती है।
- **प्रवासी अनुभव:** न्यूयॉर्क जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में शशि का अनुभव प्रवासी समुदायों की कठिनाइयों और अनुकूलन की प्रक्रिया को उजागर करता है।

फिल्म की वैश्विक सिनेमाई प्रवृत्तियों में स्थिति:

1. स्त्री-प्रधान कथा:

वर्तमान वैश्विक सिनेमा में स्त्री-केन्द्रित फ़िल्मों का प्रभाव बढ़ा है। *इंग्लिश विंग्लिश* इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती है।

2. उपनिवेशोत्तर विमर्श:

अंग्रेज़ी भाषा के प्रति भारतीय समाज में व्याप्त मानसिक गुलामी को यह फ़िल्म आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है।

3. बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य:

फिल्म में विभिन्न देशों के छात्र-छात्राएँ एक ही कक्षा में हैं – यह बहुसांस्कृतिक संवाद की ओर इशारा करता है।

4. इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्म-सम्मान:

यह फ़िल्म आंतरिक बदलाव और आत्मबल की कहानी कहती है, जो वैश्विक दर्शकों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

श्विकता और स्थानीयता का संतुलन:

'इंग्लिश विंग्लिश' वैश्वीकरण और स्थानीय परंपराओं के बीच एक संतुलित संवाद प्रस्तुत करती है। यह फ़िल्म "ग्लोकल" (Glocal) सिनेमा का आदर्श उदाहरण है, जहाँ एक स्थानीय पात्र (भारतीय गृहिणी) की कथा एक वैश्विक मंच (न्यूयॉर्क सिटी) पर घटित होती है। यह बताता है कि स्थानीय अनुभवों में भी वैश्विक पहचान और अपील होती है। उदाहरण: जब शशि अपनी अंग्रेज़ी क्लास में मैक्सिकन, अफ़्रीकी और अन्य प्रवासी छात्रों के साथ बातचीत करती हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हर कोई अपने-अपने संघर्षों और सांस्कृतिक पहचान के साथ जूझ रहा है। यह सांस्कृतिक विविधता वैश्विक दर्शकों से जुड़ने का माध्यम बन जाती है।

प्रमुख सिनेमाई तकनीकें और वैश्विक आकर्षण:

सरल लेकिन प्रभावशाली पटकथा: फ़िल्म की कहानी सीधी है लेकिन भावनात्मक रूप से गहन है।

भाषायी विविधता और उपशीर्षक: फ़िल्म में अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों का संतुलन है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए सहज बन जाती है।

प्रतीकात्मक तत्व: खाना, भाषा, वस्त्र – सभी प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल होते हैं और आत्म-अभिव्यक्ति के साधन बनते हैं।

सिनेमा में भाषा की राजनीति:

भारत जैसे बहुभाषी देश में अंग्रेज़ी भाषा का प्रभुत्व सामाजिक हैसियत का मानक बन चुका है। 'इंग्लिश विंग्लिश' इस पर तीखी टिप्पणी करती है। शशि का संघर्ष केवल भाषा सीखने का नहीं, बल्कि उस सामाजिक ताने-बाने के खिलाफ़ है जो अंग्रेज़ी बोलने वालों को 'सक्षम' और गैर-अंग्रेज़ी भाषियों को 'कमतर' मानता है।

विश्लेषण: शशि की बेटी द्वारा स्कूल में शर्मिंदा करना, या पति द्वारा 'कम अंग्रेज़ी बोलने वाली' कहकर उपहास उड़ाना – ये दृश्य भारत में भाषा आधारित भेदभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रवासी अनुभव की आत्मकथा

जब शशि पहली बार अमेरिका आती हैं, तो हवाई अड्डे पर अंग्रेज़ी के कारण अपमानित होती हैं। लेकिन बाद में वही न्यूयॉर्क उनके व्यक्तित्व को नया आकार देता है। यह अनुभव उन करोड़ों प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करता है जो नई ज़मीन पर पहचान बनाने की जद्दोजहद करते हैं।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

दृष्टिकोण: फ़िल्म इस बात को उजागर करती है कि कैसे भाषा, खानपान, और व्यवहार – प्रवासियों के लिए आत्म-अभिव्यक्ति के साधन और संघर्ष दोनों बन जाते हैं। इसमें सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग किया है
फ़िल्म में कई प्रतीकात्मक दृश्य हैं:

- **लड्डू बनाना** – घरेलू कौशल की श्रेष्ठता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक।
- **साड़ी पहनना** – पारंपरिकता के साथ गर्व और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व।
- **न्यूयॉर्क की गलीयों में आत्मनिर्भर चलना** – नए आत्मविश्वास की यात्रा।

इसका प्रभाव: ये सभी प्रतीक यह दर्शाते हैं कि आधुनिकता अपनाने का अर्थ पारंपरिक मूल्यों को त्यागना नहीं है, बल्कि उनमें गरिमा की पुनः स्थापना करना है।

संगीत और पृष्ठभूमि का वैश्विक प्रभाव:

अमित त्रिवेदी द्वारा रचित संगीत पारंपरिक भारतीय धुनों को पश्चिमी साउंडस्केप्स के साथ मिलाकर एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह पारंपरिक और आधुनिक संगीत के संयोजन का उदाहरण है, जो वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करता है।

सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग:

फ़िल्म में कई प्रतीकात्मक दृश्य हैं:

- **लड्डू बनाना** – घरेलू कौशल की श्रेष्ठता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक।
- **साड़ी पहनना** – पारंपरिकता के साथ गर्व और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व।
- **न्यूयॉर्क की गलीयों में आत्मनिर्भर चलना** – नए आत्मविश्वास की यात्रा।

इसका प्रभाव: ये सभी प्रतीक यह दर्शाते हैं कि आधुनिकता अपनाने का अर्थ पारंपरिक मूल्यों को त्यागना नहीं है, बल्कि उनमें गरिमा की पुनः स्थापना करना है।

विभिन्न देशों में स्वीकृति और प्रभाव :

इंग्लिश विंग्लिश न केवल भारत में, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों में भी लोकप्रिय रही। फिल्म टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (TIFF) में भी प्रदर्शित हुई, जो इसकी वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। इस फ़िल्म की ख़ास बात यह है कि इसमें नारी सशक्तिकरण को उग्र या आंदोलनात्मक नहीं, बल्कि स्वाभाविक और आत्मिक परिवर्तन के रूप में दर्शाया गया है। शशि न किसी से लड़ती हैं, न विद्रोह करती हैं। वे अपने आत्मबल, सीखने की इच्छा और गरिमा से धीरे-धीरे बदलाव लाती हैं।महत्त्वपूर्ण बिंदु: यह फ़िल्म बताती है कि स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ केवल बाहरी आज़ादी नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास की प्राप्ति भी है।

प्रवासी समुदायों में प्रतिक्रिया:

प्रवासी भारतीय महिलाओं ने इस फ़िल्म को अपनी व्यक्तिगत कहानी जैसा बताया। यह फ़िल्म एक माध्यम बन गई उन अनुभवों को व्यक्त करने का जो भाषा की वजह से अक्सर अनकहे रह जाते हैं।

निष्कर्ष:

इंग्लिश विंग्लिश एक साधारण कहानी है जिसमें असाधारण संदेश छुपा है। यह फ़िल्म भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर सराही जाती है क्योंकि यह उन सार्वभौमिक भावनाओं को दर्शाती है जो हर संस्कृति में मौजूद हैं–सम्मान, आत्मबल, स्वीकृति और संवाद। आज के दौर में जब सिनेमा सीमाओं को पार कर रहा है, ऐसी फ़िल्में यह सिद्ध करती हैं कि भारतीय कहानियाँ भी वैश्विक संवेदनाओं से भरपूर होती हैं। यह फ़िल्म नारीवाद, भाषा की राजनीति और आत्मसम्मान जैसे विषयों को सरलता और संवेदनशीलता से प्रस्तुत कर सिनेमा को एक वैश्विक भाषा बना देती है।

संदर्भ ग्रंथ

1. शिंदे, गौरी (निर्देशक). (2012). *इंग्लिश विंग्लिश*[फ़िल्म]. इरोज़ इंटरनेशनल।
2. गोकुलसिंग, के.एम., और डिसानायके, डब्ल्यू. (2013). *भारतीय सिनेमा का रूटलेज हैंडबुक.* रूटलेज।
3. दुडराह, राजेंद्र. (2012). *बॉलीवुड: सोशियोलॉजी गोज़ टू द मूवीज़.* सेज पब्लिकेशन।
4. नाफ़िसी, हामिद. (2001). *एन एक्सेंटेड सिनेमा: एग्ज़ाइलिक एंड डायास्पोरिक फ़िल्ममेकिंग.* प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. राजाध्यक्ष, अशोक एवं विलेमन, पीटर. (1999). *भारतीय सिनेमा विश्वकोश.* ब्रिटिश फ़िल्म इंस्टीट्यूट।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

18. "तारे ज़मीन पर" :सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में रुझान

Ms. Heera P. K
Assistant Professor in Hindi, Department of Languages
Nehru Arts and Science College, Coimbatore
nascheera.pk@nehrucolleges.com - 8921693351
DOI 10.5281/zenodo.16574810.

Research abstract

This research paper analyzes the emerging trends in global cinema, taking the Indian film "Taare Zameen Par" as an example. The film establishes a dialogue on child education, social reality and child rights, representing the creative and human streams of global cinema.

Key words:

- Taare Zameen Par
- Inclusive education
- Child psychology
- Dyslexia
- Global cinema, cultural flow, Hollywood, Korean cinema, independent films, digital revolution, OTT platforms

शोध सार

यह शोध पत्र वैश्विक सिनेमा में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जिसमें भारतीय फ़िल्म "तारे ज़मीन पर" को उदाहरण के रूप में लिया गया है। यह फ़िल्म बाल शिक्षा, सामाजिक यथार्थ और बाल अधिकारों पर संवाद स्थापित करती है, जो वैश्विक सिनेमा की रचनात्मक और मानवीय धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है।

मुख्य शब्द:

- तारे ज़मीन पर
- समावेशी शिक्षा
- बाल मनोविज्ञान
- डिस्लेक्सिया
- वैश्विक सिनेमा, सांस्कृतिक प्रवाह, हॉलीवुड, कोरियाई सिनेमा, स्वतंत्र फिल्में, डिजिटल क्रांति, OTT प्लेटफार्म

प्रस्तावना

सिनेमा एक ऐसी विधा है जो समय, स्थान और भाषा की सीमाओं को पार कर वैश्विक स्तर पर मानव संवेदनाओं को उजागर करता है। बीसवीं शताब्दी में आरंभ हुआ यह माध्यम आज वैश्विक संस्कृतियों के चित्रण का सबसे प्रभावशाली उपकरण बन गया है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफार्मों के आगमन के बाद वैश्विक सिनेमा में परिवर्तन की गति और अधिक तीव्र हुई है। यह शोध-पत्र इसी परिवर्तित सिनेमाई परिदृश्य को पहचानने का प्रयास करता है।

21वीं सदी में वैश्विक सिनेमा ने केवल मनोरंजन तक सीमित न रहकर समाज, शिक्षा, मानवाधिकार, और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को गहराई से छूना शुरू किया। इस संदर्भ में *तारे ज़मीन पर* भारतीय सिनेमा की एक अनोखी प्रस्तुति है जो वैश्विक प्रवृत्तियों – जैसे *social realism*, *inclusive cinema*, *child-centric narratives* – के साथ संवाद करती है।

वैश्विकरण और सिनेमा

सिनेमा में वैश्वीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब फिल्मों का निर्माण केवल स्थानीय दर्शकों के लिए नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज़्नी+ जैसे OTT प्लेटफार्मों ने दर्शकों को विभिन्न देशों की भाषाओं और संस्कृतियों से जोड़ दिया है। कोरियाई ड्रामा और फिल्मों की लोकप्रियता (जैसे *Parasite*, *Squid Game*) इसका प्रमुख उदाहरण हैं।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

सिनेमा का वैश्विक ट्रेंड अब ऐसे विषयों की ओर मुड़ रहा है जो समाज में जागरूकता लाते हैं। बाल अधिकार, शिक्षा की समावेशिता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय अब फिल्म निर्माण के केंद्र में हैं। 'तारे ज़मीन पर' ने एक रास्ता दिखाया कि कैसे हिंदी सिनेमा भी भावनात्मक गहराई और सामाजिक उद्देश्य के साथ दर्शकों से जुड़ सकता है। विभिन्न देशों की स्थानीय भाषाओं और विषयवस्तुओं को अब वैश्विक मंच पर सम्मान मिल रहा है। उदाहरणस्वरूप, ईरानी सिनेमा (*Asghar Farhadi*), भारतीय स्वतंत्र सिनेमा (जैसे *Court*, *The Lunchbox*), और अफ्रीकी फिल्में अब बड़े फिल्म समारोहों का हिस्सा बन रही हैं। इस प्रवृत्ति ने 'सिनेमा का लोकतंत्रीकरण' किया है।

फ़िल्म का कथानक और थीम

"तारे ज़मीन पर" की कहानी एक आठ साल के बच्चे ईशान अवस्थी की है, जो डिस्लेक्सिया (पठन विकार) से जूझ रहा है। यह फिल्म शिक्षा व्यवस्था की कठोरता, बच्चों की मानसिक स्थिति, और अभिभावकों की अपेक्षाओं के टकराव को दर्शाती है। ईशान की दुनिया रंगों, कल्पनाओं और डर से बनी है, जिसे समाज "आलसी" और "अवज्ञाकारी" समझता है।दुनिया भर में इस तरह की कहानियाँ सामने आई हैं– जैसे हॉलीवुड की *गुड विल हंटिंग*, जापान की *ए साइलेंट वॉयस* या ईरान की *चिल्ड्रेन ऑफ हेवेन*। ये सभी फिल्में बच्चों की दृष्टि से समाज की जटिलताओं को दिखाती हैं। *"तारे ज़मीन पर"* भी इसी वैश्विक प्रवृत्ति में शामिल होती है, जहाँ फिल्मों में अब भावनात्मक गहराई और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है।

फ़िल्म की मुख्य विषयवस्तुएँ हैं:

- बाल मानसिकता की उपेक्षा
- शिक्षा में रचनात्मकता
- अभिभावकीय दबाव
- वैकल्पिक शिक्षण दृष्टिकोण

बाल केंद्रित दृष्टिकोण और सहानुभूति की शक्ति

"तारे ज़मीन पर" एक ऐसी फिल्म है जो वयस्कों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चे की नज़र से दुनिया को दिखाती है। आज की वैश्विक फिल्मों में भी इसी दृष्टिकोण का प्रयोग हो रहा है।

- मेक्सिको की *रोमा* में एक घरेलू नौकरानी की नज़र से समाज को देखा गया।
- कोरियाई फिल्म *पारासाइट* में गरीबी और अमीरी की खाई को एक परिवार के संघर्ष से दिखाया गया।
- फ्रांस की *द किड विद अ बाइक्स* फिल्म में बच्चे के अकेलेपन को केंद्र में रखा गया।

"तारे ज़मीन पर" में ईशान की अकेलापन, कल्पना, भय, और बाद में उसकी पहचान पाने की यात्रा इस बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है।

वर्तमान वैश्विक सिनेमा में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई जागरूकता देखी जा रही है। पहले जहां मानसिक बीमारियों को केवल विकृति या मनोरंजन का विषय समझा जाता था, आज सिनेमा में इन पहलुओं को मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

"तारे ज़मीन पर" इस बदलाव का भारतीय उदाहरण है। ईशान की परेशानी को बीमारी नहीं, बल्कि *अलग सोचने की क्षमता* के रूप में दिखाया गया है। शिक्षक निकुंभ का दृष्टिकोण बताता है कि जब हम समस्या को समझते हैं, तो समाधान भी सामने आ जाता है। यही भावना आज दुनिया भर की फिल्मों में देखी जा रही है:

- *The Father* (2020, UK) – डिमेंशिया के अनुभव को महसूस करवाने की कोशिश।
- *Silver Linings Playbook* (2012, USA) – बायपोलर डिसऑर्डर की मानवीय प्रस्तुति।
- *Beautiful Boy* (2018, USA) – किशोर नशा और पारिवारिक प्रभाव।

इन फिल्मों की तरह, *"तारे ज़मीन पर"* भी दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का माध्यम बनती है।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

सिनेमा और शिक्षा: बदलती धारणाएं

'तारे ज़मीन पर' ने सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम मानने वाली धारणा को तोड़ा। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक फिल्म शिक्षा व्यवस्था, बाल मनोविज्ञान और पेरेंटिंग शैली पर सवाल खड़ा कर सकती है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि आज की शिक्षा प्रणाली की सच्चाई है, जहाँ नंबरों की दौड़ में बच्चों की रचनात्मकता दम तोड़ती है।

यह फिल्म विशेष रूप से उन शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक दर्पण का काम करती है, जो बच्चों की समस्याओं को अनुशासन की कमी समझते हैं। आज के डिजिटल युग में जब शिक्षा प्रणाली नई चुनौतियों से गुजर रही है, तब 'तारे ज़मीन पर' जैसे सिनेमा बच्चों को समझने और उन्हें समर्थन देने की जरूरत पर बल देते हैं।

वर्तमान में जब विश्व सिनेमा विविध विषयों और सामाजिक मुद्दों को अपनाने की दिशा में अग्रसर है, 'तारे ज़मीन पर' जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाती हैं। यह फिल्म न केवल भारत में, बल्कि अन्य देशों में भी विशेष रूप से शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और अभिभावकों द्वारा सराही गई।

न्यूरोडायवर्सिटी का चित्रण

आज का वैश्विक सिनेमा मानसिक स्वास्थ्य को एक आवश्यक विषय के रूप में देखता है। तारे ज़मीन पर में ईशान का संघर्ष न केवल डिस्लेक्सिया से है, बल्कि आत्म-स्वीकृति और पारिवारिक समझ की कमी से भी है। यह प्रवृत्ति वैश्विक फिल्मों जैसे A Beautiful Mind, The Perks of Being a Wallflower, और Temple Grandin में भी देखी जाती है, जहाँ मानसिक विविधता को सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया गया है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और वैश्विक पहुँच

"तारे ज़मीन पर" की उपलब्धता नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों पर होने से इसे गैर-भारतीय दर्शकों तक भी पहुँचने का मौका मिला। आज, उपशीर्षक और डबिंग के कारण भाषा की बाधा समाप्त हो रही है।

यह प्रवृत्ति न केवल भारतीय फिल्मों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह एक "cinematic cultural exchange" को बढ़ावा देती है। इसी कारण, कोरियन फिल्म *Parasite*, जर्मन सीरीज़ *Dark*, और स्पेनिश शो *Money Heist* जैसे कंटेंट भारत में भी अत्यधिक लोकप्रिय हुए। *"तारे ज़मीन पर"* ने यह दिखाया कि एक साधारण लेकिन सच्ची कहानी, विश्व के किसी भी कोने में दर्शकों के दिल को छू सकती है। तकनीकी प्रगति और सिनेमाई भाषा में CGI, VFX, AI, और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसी तकनीकों ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को क्रांतिकारी रूप से बदला है। *Avatar*, *The Matrix*, *Inception* जैसी फिल्में तकनीकी प्रयोगों का उदाहरण हैं। वहीं, आजकल 360-डिग्री फिल्मों और इंटरऐक्टिव सिनेमाई अनुभवों की मांग बढ़ी है।

कलात्मक विशेषताएँ

- Visual Metaphors: ईशान की कल्पनाओं को एनीमेशन और रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना
- Sound & Music: शांत, भावनात्मक गीत जैसे *"माँ"*, *"खिलौना"*
- Narrative Style: संवेदनशील और धीमी गति से भावों का विस्तार

सामाजिक आलोचना और वैश्विक समानताएँ

दुनिया भर में अब फिल्में केवल व्यक्तिगत कहानियाँ नहीं, बल्कि सामाजिक ढाँचों की आलोचना भी करने लगी हैं। *"तारे ज़मीन पर"* भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करती है, लेकिन यह आलोचना अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों में भी लागू होती है, जहाँ शिक्षा आज भी प्रतिस्पर्धा और अंक आधारित बनी हुई है। फिल्म बताती है कि हर बच्चा अनूठा होता है। एक ही मापदंड से सभी का मूल्यांकन करना न केवल अनुचित है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नष्ट करता है। यह संदेश वैश्विक सिनेमा की वर्तमान प्रवृत्ति से मेल खाता है, जहाँ *neurodivergent* बच्चों को केंद्र में रखकर फिल्में बन रही हैं, जैसे *Atypical* (नेटफ्लिक्स) या *The Reason I Jump* (यूके)। सामाजिक मुद्दों का चित्रण में आज की वैश्विक फिल्मों में समाज के समकालीन मुद्दों का व्यापक चित्रण होता है–जैसे नस्लभेद, नारीवाद, LGBTQ+ समुदाय, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन आदि। अमेरिकी फिल्म *Moonlight*, भारतीय फिल्म *Aligarh*, और केन्याई फिल्म *Rafiki* जैसे उदाहरण वैश्विक स्तर पर सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

स्टारडम और सामाजिक उत्तरदायित्व

विश्व सिनेमा में अब बड़े कलाकार भी जिम्मेदार सिनेमा की ओर मुड़ रहे हैं। हॉलीवुड में जोकिन फीनिक्स (*जॉकर*) और फ्रांसिस मैकडोरमंड (*नोमैडलैंड*) जैसे कलाकार गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों में काम कर रहे हैं।

भारत में आमिर ख़ान ने इस फिल्म से यही रुख अपनाया–कोई नायिका नहीं, रोमांस नहीं, ग्लैमर नहीं–सिर्फ एक सशक्त कहानी और संदेश। यह एक नई प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ स्टार अपनी लोकप्रियता का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं।

फिल्म समारोहों और स्वतंत्र सिनेमा की भूमिका

कान्स, बर्लिन, टोरंटो, सुन्दरन और मामी जैसे फिल्म समारोह स्वतंत्र और वैकल्पिक फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। इन फेस्टिवल्स में प्रस्तुत फिल्में विषय और शिल्प दोनों स्तरों पर विविधता दर्शाती हैं। स्वतंत्र फिल्म निर्माता अपनी क्षेत्रीय और वैचारिक आवाज़ को अब वैश्विक मंच तक पहुँचा पा रहे हैं। सिनेमाई ट्रेंड्स और दर्शक मनोविज्ञान में दर्शकों का दृष्टिकोण भी बदला है। अब केवल बड़े सितारों या भारी-भरकम बजट वाली फिल्मों को पसंद नहीं किया जाता, बल्कि अच्छी पटकथा, प्रामाणिक अभिनय और सशक्त निर्देशन को प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रवृत्ति डिजिटल माध्यमों की पारदर्शिता और समीक्षकों की पहुँच से संभव हुई है।

भारतीय सिनेमा का वैश्विक स्थान और भविष्य

पारंपरिक रूप से, भारतीय सिनेमा को मुख्य रूप से गीत-संगीत आधारित मसाला फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब *सामाजिक, संवेदनशील और यथार्थवादी* फिल्मों ने भी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है:

- *Lagaan* (2001) – ऑस्कर नामांकित।
- *The Lunchbox* (2013) – आलोचकों की प्रशंसा और वैश्विक फेस्टिवल सराहना।
- *Court* (2014), *Newton* (2017) – विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित।

"तारे ज़मीन पर" इस नई लहर की नींव का हिस्सा रही है। यह दर्शाती है कि भारतीय फिल्मकार अब स्थानीय कहानियों को *वैश्विक दृष्टिकोण* से प्रस्तुत करने में सक्षम हो रहे हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान वैश्विक सिनेमा विविधताओं से परिपूर्ण है – भाषा, संस्कृति, शैली, और दृष्टिकोण के स्तर पर। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह वैश्विक समझ, सामाजिक विमर्श और सांस्कृतिक समन्वय का सेतु बन चुका है। *Taare Zameen Par* जैसी फ़िल्में वैश्विक सिनेमा की उस प्रवृत्ति का हिस्सा हैं जो मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन और मानसिक जागरूकता को उत्प्रेरित करती हैं। यह फ़िल्म न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि वैश्विक दर्शकों के लिए भी एक भावनात्मक और बौद्धिक अनुभव प्रस्तुत करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Bordwell, David & Kristin Thompson – *Film History: An Introduction*
2. James Chapman – *Cinemas of the World: Film and Society from 1895 to the Present*
3. Mishra, S. K. – *बाल मनोविज्ञान, प्रभात प्रकाशन।*
4. National Education Policy (NEP) 2020 – *भारत सरकार।*
5. Shekhar Deshpande & Meta Mazaj – *World Cinema: A Critical Introduction*
6. Taare Zameen Par, Directed by Aamir Khan, Written by Amole Gupte, 2007.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

19. जेंटलवुमन की सिनेमाई चेतना: सांस्कृतिक अंतःसंवाद और वैश्विक स्त्री दृष्टि

Ms. Krishnendu P. M.
Assistant Professor in Hindi,Department of Languages
Nehru Arts and Science College, Coimbatore
nasckrishnendu@nehrucolleges.com - 96331 93329
DOI 10.5281/zenodo.16574933.

Research abstract

The film Gentlewoman is a cinematic presentation that gives rise to a new trend of discussion in contrast to the traditional female images. This film presents the inner world of a domestic woman, her identity, anger and struggle in a global perspective. This research paper analyzes the cinematic elements of the film, its cultural influences and its harmony with global interests. This study also clarifies how a woman's inner experience and self-realization have been expressed subtly through the film. This research also clarifies how films like 'Gentlewoman' strengthen the feminist perspective by breaking out of the traditional cinematic framework. The visual structure, silent dialogues, use of symbols and colors in it are not only aesthetic but also thought-provoking. This film effectively portrays the mental states of a woman, her cultural roots, and the complexities of self-development. This research also shows how the Indian female character becomes a symbol of a universal female identity in a global perspective. Thus, this film becomes a powerful medium for the expression of women's identity in both global and local contexts.

Key words: Gentlewoman, feminist discourse, film genre, global culture, domestic woman, women's identity, self-realization, cultural influence

शोध सार

फिल्म *जेंटलवुमन* एक ऐसी सिनेमायी प्रस्तुति है जो पारंपरिक महिला छवियों के विपरीत एक नई विमर्शधारा को जन्म देती है। यह फिल्म घरेलू स्त्री की आंतरिक दुनिया, उसकी पहचान, आक्रोश और संघर्ष को वैश्विक दृष्टिकोण में प्रस्तुत करती है। इस शोध पत्र में फिल्म के सिनेमायी तत्वों, सांस्कृतिक अंतःप्रभावों और वैश्विक रुचियों के साथ इसके सामंजस्य का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन इस बात को भी स्पष्ट करता है कि एक महिला के आंतरिक अनुभव और आत्मबोध को किस प्रकार फिल्म के माध्यम से सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया है।

साथ ही यह शोध यह भी स्पष्ट करता है कि 'जेंटलवुमन' जैसी फिल्में किस प्रकार पारंपरिक सिनेमाई ढांचे से बाहर निकलकर नारीवादी दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करती हैं। इसमें दृश्य संरचना, मौन संवाद, प्रतीकों और रंगों का प्रयोग न केवल सौंदर्यात्मक है, बल्कि विचारोत्तेजक भी है। यह फिल्म स्त्री की मानसिक अवस्थाओं, उसकी सांस्कृतिक जड़ों, और आत्मविकास की जटिलताओं को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करती है। यह शोध यह भी दर्शाता है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्त्री पात्र किस प्रकार एक सार्वभौमिक नारी पहचान का प्रतीक बनती है। इस प्रकार यह फिल्म वैश्विक और स्थानीय दोनों संदर्भों में स्त्री अस्मिता की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनती है।

मुख्य शब्द: जेंटलवुमन, स्त्री विमर्श, फिल्म-शैली, वैश्विक संस्कृति, घरेलू स्त्री, नारी अस्मिता, आत्मबोध, सांस्कृतिक अंतःप्रभाव

प्रस्तावना

भारतीय सिनेमा में स्त्री चरित्रों को लंबे समय तक पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित किया गया है, विशेषकर गृहिणी के रूप में। *जेंटलवुमन* फिल्म इस स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है। यह फिल्म-नोयर की शैली में एक ऐसे महिला पात्र की कहानी है जो सामाजिक मर्यादाओं और निजी द्वंद्वों के बीच अपनी अस्मिता को तलाशती है। इस फिल्म में प्रयोग की गई प्रतीकात्मकता, मौन संवाद और कैमरा तकनीक नायिका के मानसिक संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना को उजागर करते हैं।

भारतीय सिनेमा में स्त्री को प्रायः परंपरा, शील, त्याग और सहनशीलता के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। अधिकांश फ़िल्मों में उसकी भूमिका पुरुष पात्र के सहायक के रूप में या पारिवारिक संरचना की केंद्र-बिंदु के रूप में सीमित रही है। परंतु *जेंटलवुमन* ऐसी रचना है जो स्त्री की आंतरिक दुनिया, उसकी चुप्पियों, असमंजस और संघर्षों को सजीव करती है। यह फिल्म एक

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

स्त्री की पहचान-यात्रा को दर्शाती है, जो बाह्य विद्रोह नहीं करती, बल्कि आत्मनिरीक्षण, मौन, स्मृति और प्रतीकों के माध्यम से अपने भीतर की क्रांति को व्यक्त करती है। प्रस्तुत शोधपत्र इस बात पर केंद्रित है कि कैसे *जेंटलवुमन* समकालीन भारतीय सिनेमा में एक वैकल्पिक स्त्री दृष्टिकोण को सामने लाती है। यह फिल्म नारी की परंपरागत चुप्पी को उसकी शक्ति में परिवर्तित करती है। वह महिला पात्र जो अब तक केवल एक 'भूमिका' निभा रही थी, अब सक्रिय प्राणी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए आवाज़ उठाती है। उसकी चुप्पी अब दमन का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सोच-समझ कर चुनी गई आत्मसंवेदना बन जाती है।

यह फिल्म मौन, दृष्टि और प्रतीकों के माध्यम से उस स्त्री के भीतर चल रहे संघर्षों की अभिव्यक्ति करती है, जिसे समाज ने सदियों से केवल सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा मान लिया है। नायिका की चुप्पी केवल मौन नहीं, बल्कि एक प्रकार का प्रतिरोध है। यह फिल्म यह दर्शाती है कि स्त्री की मुक्ति केवल सामाजिक बंधनों से नहीं, बल्कि मानसिक स्वीकृति और आत्मबोध से संभव है। यह प्रस्तावना इस फिल्म के भीतर छिपे स्त्रीवादी विमर्श को उजागर करने के साथ-साथ, इसकी फिल्मीय भाषा को भी विश्लेषित करती है। फिल्म की शिल्पगत बारीकियाँ – जैसे फ्रेमिंग, ध्वनि का मौन प्रयोग, कैमरे की गति और प्रतीकों का प्रयोग – एक विशेष सिनेमायी संवेदना को जन्म देते हैं, जो दर्शक को नायिका की पीड़ा और शक्ति दोनों का अनुभव कराता है।

साथ ही, यह फिल्म उस सांस्कृतिक अंतःप्रभाव को भी उजागर करती है जो आधुनिकता और परंपरा के बीच की खाई में स्त्री के अनुभव को गढ़ता है। फिल्म में स्त्री की चुप्पी, उसकी आँखें, उसके व्यवहार और यहां तक कि घर के स्थान – जैसे रसोई, शयनकक्ष, बालकनी – सभी उसकी स्थिति और मनोदशा के प्रतीक बन जाते हैं। वर्तमान समय में जब सिनेमा सामाजिक विमर्शों का सशक्त माध्यम बन चुका है, *जेंटलवुमन* जैसी फिल्में नारी के आत्मबोध और उसके संघर्षों को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। यह फिल्म दर्शकों से नारी पात्र को केवल देखने का नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने का आग्रह करती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह फिल्म केवल कहानी नहीं कहती, बल्कि अनुभव कराती है। यह प्रस्तावना, पाठकों को इस फिल्म की गहराइयों में उतरने और उसमें अंतर्निहित सामाजिक एवं मानसिक विमर्शों को समझने के लिए आमंत्रित करती है।

फिल्म की सिनेमाई भाषा और शैली

जेंटलवुमन फिल्म एक विशेष दृश्य सौंदर्य और प्रतीकों के माध्यम से संवाद करती है। कैमरा कोण, प्रकाश संयोजन, रंगों का चयन और संपादन की शैली इस फिल्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। फिल्म-नोयर शैली की छाया और प्रकाश का संतुलन नायिका की मानसिक अवस्था को दर्शाने में मदद करता है। संवादों की न्यूनता और भाव-भंगिमा की प्रधानता इस फिल्म को कला-फिल्म की कोटि में स्थान देती है। इसके अतिरिक्त, ध्वनि प्रयोग, पृष्ठभूमि संगीत और शॉट चयन में भी एक सुस्पष्ट कलात्मक उद्देश्य परिलक्षित होता है। फिल्म का प्रत्येक दृश्य एक दृश्य कविता की तरह है जो दर्शकों को न केवल दृश्य स्तर पर, बल्कि भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर भी प्रभावित करता है। फिल्म की दृश्य संरचना अत्यंत सूक्ष्म है, जो दर्शकों को नायिका के मानसिक जगत में प्रवेश करने का अवसर देती है।

इस फिल्म में प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है—जैसे नीला रंग नायिका के अकेलेपन और आंतरिक उदासी को दर्शाता है, वहीं पीला रंग उसकी स्मृतियों और आशाओं का प्रतीक बनता है। लाल रंग कहीं-कहीं पर उसकी suppressed desires और अंदरूनी उथल-पुथल का संकेत देता है। कैमरा स्थिरता और धीमी गति वाले पैन शॉट नायिका की मानसिक स्थिति के साथ गहराई से जुड़ते हैं। एकाकीपन को उजागर करने के लिए वाइड एंगल शॉट्स और रिक्त स्थानों का प्रयोग किया गया है। लंबे स्थिर शॉट दर्शकों को समय और विचार की गति के साथ जोड़ते हैं, जिससे दृश्य और अनुभूति के बीच एक रिश्ता बनता है।

क्लोज़-अप शॉट्स का उपयोग विशेष रूप से उसके चेहरे के सूक्ष्म हाव-भाव को सामने लाने के लिए किया गया है, जिससे उसके मन में उठने वाले द्वंद्व और असमंजस को दर्शाया जा सके। आँखों की गहराई, चेहरे की थकावट, हल्की मुस्कान या आंसू – इन सभी का कैमरा अत्यंत संवेदनशीलता से चित्रण करता है। इस प्रकार कैमरा केवल दर्शक और पात्र के बीच सेतु नहीं बनता, बल्कि मानसिक गहराइयों की व्याख्या का माध्यम भी बन जाता है। फिल्म में मौन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ संवाद नहीं हैं, वहाँ मौन ही संवाद बन जाता है। यह मौन दर्शकों को पात्र के भीतर झाँकने का अवसर देता है। यह फिल्म इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में 'कहा हुआ' उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि 'अनकहा'।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ध्वनि संपादन और पृष्ठभूमि संगीत भी पात्र के आंतरिक अनुभवों को सजीव करने में सहायक होते हैं। हल्की-फुल्की ध्वनियाँ, दीवार घड़ी की टिक-टिक, बरसात की बूंदों की आवाज़, या किसी पुराने गीत की धुन – ये सब उस भावात्मक परिदृश्य का निर्माण करते हैं जिसमें दर्शक पूरी तरह डूब जाता है। अंततः, *जेंटलवुमन* की सिनेमाई भाषा केवल तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि एक गहन विचारधारा का वहन करती है, जो दर्शकों से संवेदना और दृष्टि की मांग करती है।

सांस्कृतिक अंतःप्रभाव और विश्वव्यापी समानांतर

जेंटलवुमन केवल एक व्यक्तिगत कथा नहीं है, बल्कि यह विभिन्न सांस्कृतिक परतों और विश्वव्यापी समानांतरों को अपने भीतर समेटे हुए है। इस चलचित्र में प्रयुक्त दृश्य-भाषा, प्रतीक, और भावनात्मक प्रवाह न केवल भारतीय सामाजिक संरचना को चित्रित करते हैं, बल्कि वह एक व्यापक वैश्विक चेतना का भी हिस्सा हैं। चलचित्र की नायिका के अनुभव केवल एक भारतीय गृहिणी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे उन तमाम स्त्रियों के अनुभव बन जाते हैं जो विश्व के विभिन्न हिस्सों में एक जैसी परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। इस चलचित्र का सांस्कृतिक ताना-बाना अत्यंत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली है। नायिका की जीवनशैली, घर की बनावट, उसके पहनावे और उसकी आदतों में भारतीय पारंपरिकता के साथ-साथ आधुनिक जीवनशैली की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह द्वैत उस संघर्ष को दर्शाता है जो आधुनिक महिला पारंपरिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच झेल रही है। चलचित्र में उपयोग की गई वस्तुएँ जैसे – घरेलू सामान, रसोई के दृश्य, खिड़कियाँ, दर्पण – सभी गहरे सांस्कृतिक प्रतीक हैं।

चलचित्र का विश्व संदर्भ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। नायिका की चुप्पी, उसका आत्ममंथन, और उसकी मानसिक उथल-पुथल दुनिया भर की अनेक कला-चलचित्रों जैसे *तीन रंग: नीला* (क्रिश्तोफ़ कीश्लोव्स्की) या *द आवर्स* (स्टीफन डाल्ड्री) की स्मृति दिलाते हैं। इन चलचित्रों की नायिकाओं की तरह ही *जेंटलवुमन* की नायिका भी समाज के तयशुदा ढाँचों को बिना शोरगुल के चुनौती देती है। चलचित्र में प्रयुक्त रंग योजना और ध्वनि प्रयोग भी विश्व सिनेमा के प्रभावों से प्रेरित प्रतीत होते हैं। न्यूनतावाद (सूक्ष्म अभिव्यक्ति) का जो रुझान यूरोपीय कला-चलचित्रों में देखा गया है, वह *जेंटलवुमन* के दृश्यशिल्प में भी परिलक्षित होता है। रिक्त स्थान, धीमी गति, सीमित संवाद और भावप्रधान अभिनय – ये सभी तत्व चलचित्र को एक वैश्विक संवेदना से जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, चलचित्र का नारीवादी दृष्टिकोण भी केवल भारतीय सामाजिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्त्रीवादी विमर्श से जुड़ता है। नायिका की स्वतंत्रता की तलाश, उसका आत्मसम्मान, और उसका मौन प्रतिरोध — ये सभी उस विश्वस्तरीय विमर्श का हिस्सा बनते हैं जो स्त्री को केवल परिवार और समाज की इकाई नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, विचारशील और अनुभूतिपरक इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। चलचित्र की सांस्कृतिक परतें एक बहुस्तरीय संवाद को जन्म देती हैं – एक ओर भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव, तो दूसरी ओर विश्व सिनेमा से उसकी अंतर्संवादिता। यह संवाद दर्शकों को न केवल चलचित्र की कथा से, बल्कि उससे आगे के सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक विमर्शों से भी जोड़ता है।

अतः, *जेंटलवुमन* केवल एक स्थानीय कथा नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी प्रतीक बन जाती है – एक ऐसा चलचित्र जो सीमाओं को लांघते हुए विश्व की स्त्रियों की साझा पीड़ा और आकांक्षा को स्वर देती है। इसकी सांस्कृतिक अंतःप्रभावशीलता और वैश्विक समानांतर इसे केवल एक 'चलचित्र' नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक पाठ में रूपांतरित कर देते हैं।

वैश्विक संस्कृति और स्थानीय संवेदना का संगम

जेंटलवुमन न केवल एक महिला की आंतरिक यात्रा की कहानी है, बल्कि यह एक सामाजिक दस्तावेज़ भी है जो वैश्विक संदर्भों में भारतीय स्त्री की भूमिका की पुनर्व्याख्या करता है। फिल्म में दिखाए गए भाव, संघर्ष और आत्म-अन्वेषण केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक सार्वभौमिक अनुभव को दर्शाते हैं। यह फिल्म यह दर्शाती है कि नारी संघर्ष केवल किसी एक संस्कृति की बात नहीं है; बल्कि यह विश्व भर की स्त्रियों की साझा संवेदना है। पाश्चात्य सिनेमा में भी ऐसी स्त्रियाँ देखी गई हैं जो परंपराओं से संघर्ष करती हैं – जैसे *दि आवर्स, क्लियो फ्रॉम 5 टू 7, अ वुमन अंडर द इनफ्लुएंस* आदि।

इन फिल्मों की तरह *जेंटलवुमन* भी स्त्री की मनोवैज्ञानिक यात्रा को केंद्र में रखती है। वह अनुभव – जहां स्त्री अपने पारिवारिक, सामाजिक और वैवाहिक बंधनों के भीतर अपनी स्वतंत्र पहचान की तलाश करती है – यह एक सार्वभौमिक विषय

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

है। फिल्म में प्रयुक्त प्रतीक, जैसे बंद खिड़कियाँ, स्याह रसोईघर, धुंधले दर्पण और घड़ी की टिक-टिक, वैश्विक स्त्री अनुभव से जुड़ते हैं। ये प्रतीक सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर एक साझी अनुभूति उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, फिल्म की कथा संरचना, शॉट डिजाइन और धीमी गति की शैली कई अंतरराष्ट्रीय कला फिल्मों की याद दिलाती है। निर्देशक ने जानबूझकर एक धीमी रफ्तार और दृश्य सघनता को चुना है ताकि दर्शक पात्र के भीतर उतर सके। यह शैली दर्शक को सक्रिय द्रष्टा बनने के लिए प्रेरित करती है।

स्थानीय और वैश्विक का यह सम्मिलन न केवल विषयवस्तु में बल्कि प्रस्तुति शैली में भी परिलक्षित होता है। संवादों की भाषा स्थानीय है, लेकिन दृश्य प्रतीक और भाव-भंगिमा वैश्विक हैं। यह द्वंद्व दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि स्त्री की भावनाएँ, संघर्ष और आकांक्षाएं सीमित नहीं हैं – वे सार्वभौमिक है। फिल्म में भारतीय घरेलू जीवन की जो झलक मिलती है – जैसे रसोई में स्त्री की उपस्थिति, पारिवारिक सभा में उसकी चुप्पी, और बच्चों की जिम्मेदारी की उसकी चिंता – वह हर उस संस्कृति में गूंजती है जहाँ स्त्री को 'कर्तव्यों' की मूर्ति के रूप में देखा जाता है।

फिल्म में आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्व को भी उजागर किया गया है। एक ओर वह स्त्री आधुनिक वस्त्र पहनती है, स्मार्टफोन उपयोग करती है, लेकिन दूसरी ओर वह अब भी भावनात्मक रूप से उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बंधी है जो निर्णय लेने की शक्ति से उसे वंचित करती है। इस प्रकार *जेंटलवुमन* केवल एक स्थानीय कहानी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्त्री विमर्श की कड़ी है। यह फिल्म हमें यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि संस्कृति और भूगोल के परे भी स्त्री की आत्मा एक जैसी ही धड़कती है।

स्त्री अस्मिता और मानसिक स्वायत्तता की अभिव्यक्ति

फिल्म की नायिका पारिवारिक जीवन के बोझ, पति की उपेक्षा और सामाजिक दबावों के बीच अपनी पहचान की खोज में निकलती है। यह एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है, जहाँ दर्शक उसके साथ उसकी आंतरिक पीड़ा और आत्म-खोज की प्रक्रिया को महसूस करता है। यह स्त्री के मानसिक स्वायत्तता की माँग को सामने लाता है, जो केवल पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति से परे जाती है।

इस खोज के दौरान वह आत्मनिरीक्षण, अकेलेपन, कल्पना और अतीत की स्मृतियों के माध्यम से संवाद करती है। उसकी यात्रा किसी भौगोलिक स्थान की ओर नहीं, बल्कि एक मानसिक मुक्ति की ओर है। यह स्वायत्तता केवल अधिकार की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की मांग है, जो स्त्री के अस्तित्व को सार्थक बनाती है। नायिका के आंतरिक संघर्ष उस सामाजिक ढांचे को चुनौती देते हैं जहाँ स्त्री को केवल समर्पण, सेवा और त्याग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नायिका का मौन, उसकी दृष्टि, उसकी देहभाषा – यह सब इस बात का संकेत है कि वह अब अपनी दुनिया को स्वयं परिभाषित करना चाहती है। उसका मानसिक सशक्तिकरण केवल एक निजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्संरचना की मांग बन जाता है।

फिल्म के कुछ दृश्यों में नायिका को आत्मदर्पण में देखना, खुद से बातें करना, या अकेले रसोई में घंटों बिताना – ये सभी संकेत हैं उसकी आत्मयात्रा के। वह एक ऐसी स्थिति में पहुँचती है जहाँ उसे यह समझ आता है कि उसकी चुप्पी ही अब तक उसकी पहचान बन गई थी। मानसिक स्वायत्तता का यह संघर्ष भीतर ही भीतर एक क्रांति को जन्म देता है – जो बिना किसी आंदोलन, भाषण या विद्रोह के घटती है, परंतु उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह उस स्त्री की कहानी है जो धीरे-धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है, उसे स्वीकारती है और अंततः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती है। इस यात्रा में वह अकेली होती है, पर यह एक चुनावित अकेलापन है – एक ऐसा स्थान जहाँ वह बिना किसी सामाजिक शोर के खुद को सुन सकती है। *जेंटलवुमन* की नायिका अंततः यह महसूस करती है कि स्त्री का सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मबोध है, और जब वह जागृत होता है तो वह दुनिया के किसी भी दबाव को झेलने में सक्षम हो जाती है।

निष्कर्ष:

जेंटलवुमन फिल्म अपने गहन विषयवस्तु, प्रतीकात्मक भाषा और संवेदनशील प्रस्तुति के कारण एक सशक्त सिने-कृति के रूप में उभरती है। यह फिल्म सिनेमा को केवल दृश्य मनोरंजन से आगे ले जाकर उसे एक विमर्शमूलक और चिंतनशील माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है। नारी अस्मिता, मानसिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक समावेशन जैसे जटिल विषयों को फिल्म ने अत्यंत सूक्ष्मता और कलात्मकता के साथ दर्शाया है। फिल्म की नायिका न केवल एक पात्र है, बल्कि वह एक प्रतीक है – उस हर स्त्री का,

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

जो अपने भीतर की आवाज़ को पहचानने और उसके अनुरूप जीने का प्रयास करती है। पारंपरिक दायरों में बंधी स्त्री की कहानी को फिल्म ने एक नई दृष्टि दी है, जहाँ वह न केवल सहनशीलता का प्रतीक है, बल्कि आत्म-साक्षात्कार और मानसिक स्वतंत्रता की वाहक भी है।

फिल्म के सिनेमाई तत्व, जैसे प्रकाश और छाया का संतुलन, ध्वनि का मौन रूप, और प्रतीकों का प्रयोग दर्शकों को केवल दृश्य अनुभव नहीं देते, बल्कि उन्हें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाते हैं। यह फिल्म इस बात का उदाहरण है कि सिनेमा समाज के भीतर गहरे प्रश्न उठाने और भावनात्मक स्तर पर जागृति लाने का सशक्त माध्यम हो सकता है। *जेंटलवुमन* वैश्विक स्तर पर स्त्री विमर्श को एक नया आयाम प्रदान करती है। यह स्पष्ट करती है कि स्त्री संघर्ष किसी एक संस्कृति या स्थान तक सीमित नहीं है। वह एक साझा मानव अनुभव है, जिसमें हर स्त्री अपनी पहचान, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्षरत है। फिल्म में दर्शाया गया मानसिक द्वंद्व, आत्मचिंतन और सामाजिक ढांचे से जूझने की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक विमर्श को जन्म देती है।

फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह बिना शोर-शराबे, भाषणों या नारेबाज़ी के, स्त्री मुक्ति की एक सूक्ष्म परंतु गहरी कथा कहती है। नायिका के मौन में जो प्रतिरोध है, उसकी दृष्टि में जो प्रश्न हैं, और उसकी चुप्पी में जो घोषणा है – वही इस फिल्म की आत्मा है।यह निष्कर्ष निकलता है कि *जेंटलवुमन* केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक विचार है – एक प्रक्रिया है – जो दर्शकों को स्त्री के अनुभव, उसकी मनोदशा और उसके भीतर की अनकही कहानियों की ओर ले जाती है। यह फिल्म हमें यह सोचने पर विवश करती है कि स्त्री की चुप्पी को पढ़ना और उसकी संवेदनाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उसके कहे हुए शब्दों को सुनना।

इस प्रकार, *जेंटलवुमन* फिल्म न केवल भारतीय सिनेमा में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है, बल्कि यह वैश्विक सिने-विमर्श में भी अपनी मौन, सूक्ष्म और सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती है। यह फिल्म दर्शकों को आंतरिक रूप से झकझोरती है और यह संदेश देती है कि स्त्री की अस्मिता किसी सामाजिक परिभाषा से नहीं, बल्कि उसके आत्मबोध से निर्मित होती है।

संदर्भ सूची:

1. प्राथमिक संदर्भ : जेंटलवुमन, निर्देशक : जोशुआ सेतुरामन, 2025
2. अ वुमन अंडर द इन्फ्लुएंस (1974), निर्देशक: जॉन कैसावेट्स
3. द ऑवर्स (2002), निर्देशक: स्टीफन डॉल्ड्री
4. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार – भारतीय महिला पात्रों पर संग्रहित लेख
5. मुलवे, लॉरा। *दृश्य आनंद और कथात्मक सिनेमा. स्क्रीन*, 1975
6. हुक्स, बेल। *नारीवाद सभी के लिए है.* साउथ एंड प्रेस, 2000
7. स्मिता पाटिल और समानांतर सिनेमा पर शोध पत्र, जेएनयू, 2019
8. वर्मा, सीमा। *भारतीय सिनेमा और नारी विमर्श.* राजकमल प्रकाशन, 2015

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

20. 'द लंचबॉक्स' फिल्म का वैश्विक सिनेमा प्रवृत्तियों से संबंध

Ms. Laramol P. M.
Assistant Professor of Hindi, Harsha Institute of Management Studies
laramolpm357@gmail.com - 81296 47278
DOI 10.5281/zenodo.16574985.

Abstract:

The Lunchbox (2013) is an Indian Hindi film that has received global acclaim for its subtle narrative, emotional depth and realistic presentation. The film depicts a unique relationship that develops between two strangers – Ila and Fernandes – through food and letters, set in the backdrop of a metropolis like Mumbai. The relationship highlights the universal feelings of loneliness, hope and intimacy. The Lunchbox is an excellent example of global cinematic trends such as slow-paced cinema and minimalist style, which expresses emotions through silence, symbols and visual language instead of dialogue. The film not only gives a glimpse of Indian society but also reveals the emotional layers within it, making it connect deeply with international audiences. This research paper shows how the film effectively presents Indian culture on the stage of global cinema.

Key Words: The Lunchbox, World Cinema, Emotional Narrative, Slow Cinema, India, Mumbai, Human Relationships, Film Analysis

सारांश:

'द लंचबॉक्स' (2013) एक भारतीय हिंदी चलचित्र है जो अपनी सूक्ष्म कथा, भावनात्मक गहराई और यथार्थवादी प्रस्तुति के कारण वैश्विक स्तर पर सराही गई। यह फिल्म मुंबई जैसे महानगर की पृष्ठभूमि में दो अजनबियों – ईला और फर्नांडिस – के बीच भोजन और पत्रों के माध्यम से पनपते एक अनोखे संबंध को दर्शाती है। यह संबंध अकेलेपन, उम्मीद और आत्मीयता की सार्वभौमिक भावना को उजागर करता है। 'द लंचबॉक्स' धीमे गति वाले सिनेमा और न्यूनतम शैली जैसे वैश्विक सिनेमाई रुझानों का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो संवाद की जगह मौन, प्रतीकों और दृश्य भाषा के माध्यम से भावों को व्यक्त करता है। यह फिल्म न केवल भारतीय समाज की झलक देती है, बल्कि उसमें व्याप्त भावनात्मक परतों को भी उजागर करती है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से गहराई से जुड़ती है। यह अनुसंधान-पत्र दर्शाता है कि कैसे यह फिल्म भारतीय संस्कृति को वैश्विक सिनेमा के मंच पर प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करती है।

मुख्य शब्द: द लंचबॉक्स, विश्व सिनेमा, भावनात्मक कथा, धीमा सिनेमा, भारत, मुंबई, मानवीय संबंध, चलचित्र विश्लेषण

प्रस्तावना:

इक्कीसवीं सदी में भारतीय चलचित्र-जगत ने तकनीकी, विषयवस्तु और प्रस्तुतिकरण के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। अब यह केवल देश की सीमाओं तक सीमित न रहकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रहा है। एक ओर जहाँ 'आरआरआर', 'बाहुबली' और 'पठान' जैसे चलचित्र दर्शकों को भव्यता, युद्ध, रोमांच और दृश्य प्रभावों के माध्यम से आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी ओर 'द लंचबॉक्स' जैसी फ़िल्में अपनी सादगी, यथार्थता और भावनात्मक गहराई के माध्यम से दर्शकों को आत्मिक स्तर पर स्पर्श करती हैं। यह चलचित्र यह प्रमाणित करता है कि भारतीय सिनेमा की विविधता केवल शैली या तकनीक में नहीं, बल्कि विचार और संवेदना में भी परिलक्षित होती है।

'द लंचबॉक्स' एक सामान्य घटना को केंद्र में रखकर असाधारण मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है। मुंबई जैसे भीड़-भाड़ वाले महानगर की पृष्ठभूमि में दो अपरिचित व्यक्तियों — ईला और फर्नांडिस — के बीच एक भोज्य डिब्बे के माध्यम से संवाद आरंभ होता है, और वही संपर्क धीरे-धीरे एक गहरे भावनात्मक संबंध में परिवर्तित हो जाता है। यह चलचित्र इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे अकेलापन, व्यस्त जीवनशैली और संवादहीनता जैसे आधुनिक शहरी जीवन के यथार्थ अनुभव विश्व के विभिन्न देशों के नागरिकों के लिए भी समान रूप से अनुभूत होते हैं।

यह चलचित्र न्यूनतावादी शैली तथा धीमी गति के चलचित्रों की उन वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुकूल है, जहाँ संवादों से अधिक मौन, संकेत और दृश्यों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। यह प्रस्तावना इस अनुसंधान-पत्र की भूमिका के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें यह विश्लेषण किया जाएगा कि 'द लंचबॉक्स' किस प्रकार भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से प्रभावशाली संबंध स्थापित करता है।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

भावनात्मक यथार्थवाद और धीमे सिनेमा की अवधारणा

'द लंचबॉक्स' आधुनिक भारतीय सिनेमा में एक ऐसी कृति है, जो नाटकीयता और तेज़ गति के चलन से हटकर एक शांत, गहन और अंतरंग कथा को प्रस्तुत करती है। यह चलचित्र 'धीमे सिनेमा' की उस सिनेमाई परंपरा से जुड़ता है, जहाँ कथानक की गति धीमी होती है, संवाद सीमित होते हैं, और पात्रों की आंतरिक मनोदशा को विस्तार से समझने का अवसर दर्शक को दिया जाता है।

इस फिल्म की विशेषता इसका भावनात्मक यथार्थवाद है। नायक और नायिका — साजन फर्नांडिस और ईला — के बीच कोई पारंपरिक प्रेम प्रसंग, ऊँचे संवाद या नाटकीय घटनाएँ नहीं होतीं, फिर भी उनके मध्य उभरता संबंध दर्शकों को गहराई से छूता है। निर्देशक ऋतेश बत्रा ने अत्यंत सरल और आत्मीय शैली में पात्रों की भावनाओं को परदे पर जीवंत किया है। छायांकन में लंबे स्थिर दृश्य, धीमी गति से चलने वाले कैमरा आंदोलन, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था और दैनिक जीवन के वास्तविक वातावरण का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दर्शक पात्रों की मौन भाषा, दृष्टि, प्रतीक्षा और सूक्ष्म हावभावों के माध्यम से उनके अंतर्मन को जानने का अनुभव करते हैं। फिल्म में मौन को एक महत्वपूर्ण रचनात्मक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। कई दृश्य ऐसे हैं जहाँ पात्र कुछ नहीं बोलते, फिर भी उनके मन की बात दर्शक तक पहुँचती है — यही धीमे सिनेमा का सौंदर्य है। यह सिनेमा की वह शैली है जहाँ 'कम ही अधिक होता है'। कथानक का धीमा प्रवाह दर्शकों को सोचने, महसूस करने और पात्रों के साथ जुड़ने का अवसर देता है।

'द लंचबॉक्स' उन अंतरराष्ट्रीय कलात्मक चलचित्रों की श्रेणी में आती है जो भावनाओं, जीवन की सच्चाइयों और छोटे-छोटे अनुभवों को महत्त्व देती हैं। इसमें कोई भव्य सेट, शोर-शराबा, पृष्ठभूमि संगीत की तीव्रता या नाटकीय उत्कर्ष नहीं है, बल्कि जीवन के सामान्य क्षणों को ही कला में परिवर्तित कर देने की क्षमता है। इस प्रकार, 'द लंचबॉक्स' केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक अनुभूति है — जो दर्शकों को यह सिखाती है कि सिनेमा केवल दृश्य प्रभावों या कथानक की गति से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई और यथार्थ की प्रस्तुति से भी प्रभावशाली बन सकता है। यह चलचित्र भारतीय सिनेमा में धीमे सिनेमा और भावनात्मक यथार्थवाद की एक श्रेष्ठ मिसाल है।

शहरी जीवन और अकेलापन: वैश्विक परिप्रेक्ष्य में

आधुनिक समय में शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। महानगरों की चकाचौंध, तकनीकी विकास और जनसंख्या की भीड़ के बावजूद एक गहरी और मौन सच्चाई बार-बार सामने आती है — अकेलापन। मुंबई, दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे वैश्विक महानगरों में रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन में यह अकेलापन एक साझा अनुभूति बन चुका है। लोगों के पास समय कम है, रिश्तों में संवाद की कमी है, और सामाजिक संरचना धीरे-धीरे औपचारिक होती जा रही है। ऐसे परिदृश्य में 'द लंचबॉक्स' जैसे चलचित्र इस विषय को अत्यंत सूक्ष्मता और संवेदनशीलता से उजागर करते हैं।

फिल्म की नायिका ईला एक गृहिणी है, जो अपने पति के उपेक्षित व्यवहार से भावनात्मक रूप से अलग-थलग महसूस करती है। वहीं, साजन फर्नांडिस एक विधुर है, जो अपने अकेलेपन में पूरी तरह डूबा हुआ है। दोनों अलग-अलग जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन एक दिन एक त्रुटिवश लंचबॉक्स के गलत पते पर पहुँचने से उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। इसी माध्यम से संवाद आरंभ होता है — परंपरागत अर्थों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पन्नों और शब्दों में, जो दोनों के अंतरमन को जोड़ने लगते हैं। यह फिल्म शहरी जीवन की उस परत को उजागर करती है जिसे अक्सर भौतिक विकास और रोज़मर्रा की व्यस्तता में अनदेखा कर दिया जाता है। लाखों की भीड़ में रहते हुए भी लोग आंतरिक रूप से एकाकी हो जाते हैं। यह अकेलापन केवल सामाजिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। 'द लंचबॉक्स' में यह एकाकीपन किसी नारे या संवाद के रूप में नहीं, बल्कि मौन, प्रतीक्षा, खिड़की से झांकती दृष्टि और धीमे उत्तरों के माध्यम से प्रकट होता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है। महानगरों में जीवन की गति तेज़ होती है, परंतु भावनात्मक संबंधों की रफ्तार धीमी होती जा रही है। लोग अपने ही जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि पास बैठे व्यक्ति से भी संवाद नहीं हो पाता। ईला और फर्नांडिस के बीच जो संबंध बनता है, वह किसी भौतिक आकांक्षा पर आधारित नहीं, बल्कि आत्मीयता, समझदारी और सहानुभूति पर आधारित है। यह संबंध दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तकनीकी उन्नति और सामाजिक प्रगति के इस युग में हम भावनात्मक रूप से पिछड़ रहे हैं?

'द लंचबॉक्स' केवल भारतीय शहरी जीवन का चित्रण नहीं करती, बल्कि यह एक वैश्विक यथार्थ को चित्रित करती है। टोक्यो का अकेला कर्मचारी, न्यूयॉर्क की अकेली माँ, या लंदन में रहने वाला वृद्ध — सभी इस फिल्म में अपने को प्रतिबिंबित होते हुए देख सकते हैं। यही कारण है कि यह फिल्म सीमाओं से परे जाकर अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से भी गहराई से जुड़ती है। अंततः, 'द लंचबॉक्स' यह सिद्ध करती है कि अकेलेपन की अनुभूति सार्वभौमिक है, और संबंधों की आवश्यकता किसी भी समाज, समय या स्थान से परे एक मूलभूत मानवीय सत्य है।

संस्कृति और भोजन के माध्यम से संवाद

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

भारतीय संस्कृति में भोजन का स्थान केवल शारीरिक पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया भी है। यहाँ भोजन को प्रेम, अपनत्व, सेवा, और भावनात्मक जुड़ाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। परिवारों में भोजन साझा करना एक पारंपरिक रीति है, जहाँ केवल स्वाद ही नहीं, संबंधों की मिठास भी परोसी जाती है। 'द लंचबॉक्स' नामक चलचित्र इस सांस्कृतिक पक्ष को अत्यंत संवेदनशीलता से चित्रित करता है। फिल्म की नायिका, ईला, अपने पति के लिए प्रतिदिन स्नेह और देखभाल से भरपूर भोजन बनाती है। उसका प्रयास होता है कि वह भोजन के माध्यम से अपने पति से फिर से जुड़ सके। परंतु जब लंचबॉक्स गलती से फर्नांडिस नामक एक अनजान व्यक्ति के पास पहुँच जाता है, तो वही भोजन उनके बीच संवाद का माध्यम बन जाता है। भोजन के माध्यम से जो पत्राचार आरंभ होता है, वह धीरे-धीरे आत्मीयता, समझ और गहरे संबंध में बदल जाता है।

ईला द्वारा बनाए गए खाने में उसका अकेलापन, उसकी आशाएँ और उसका प्रेम छिपा होता है। फर्नांडिस, जो एकाकी जीवन जी रहा होता है, उस स्वाद और स्नेह से प्रभावित होता है। यह दृश्य इस तथ्य को दर्शाते हैं कि भोजन एक मौन भाषा है, जो शब्दों के बिना भी भावनाएँ व्यक्त कर सकता है। यह फिल्म इस बात को स्थापित करती है कि कैसे रसोई में बनाया गया हर व्यंजन, पकवान बनाने वाले के मन की अवस्था और भावना का परिचायक होता है। भोजन के माध्यम से संवाद की यह अवधारणा केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों में भोजन को पारिवारिक जुड़ाव, प्रेम की अभिव्यक्ति और सामूहिकता का प्रतीक माना गया है। जापानी संस्कृति में 'बेंटो बॉक्स', कोरियाई 'किमची', फ्रांसीसी 'होममेड कुज़ीन'— सभी पारिवारिक भावनाओं और स्मृतियों से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार, 'द लंचबॉक्स' वैश्विक दर्शकों को यह अनुभूति कराता है कि भोजन के माध्यम से आत्मीयता, स्नेह और सहानुभूति का प्रसार संभव है।

फिल्म यह भी दर्शाती है कि महानगरीय जीवन की भागदौड़ में जहाँ मौखिक संवाद धीरे-धीरे कम हो रहा है, वहाँ भोजन जैसे छोटे लेकिन गहरे माध्यम अब भी लोगों को जोड़ सकते हैं। यह चलचित्र इस बात का प्रतीक है कि भावनात्मक जुड़ाव के लिए अत्यधिक शब्दों या भव्यता की आवश्यकता नहीं होती — एक सादा सा घर का बना खाना भी दो अजनबियों के जीवन को बदल सकता है। अंततः, 'द लंचबॉक्स' यह सिद्ध करता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, स्मृति और भावना का पुल है, जो व्यक्तियों, वर्गों और यहाँ तक कि संस्कृतियों को भी जोड़ने की क्षमता रखता है। यह चलचित्र भोजन को एक संवादात्मक माध्यम के रूप में स्थापित करता है, जो मौन होते हुए भी गहरी बात कहता है।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता और चलचित्र महोत्सवों में सफलता

भारतीय सिनेमा का इतिहास दशकों पुराना है, परंतु इक्कीसवीं सदी में इसमें एक नया मोड़ आया है। अब भारतीय फ़िल्में न केवल घरेलू दर्शकों को, बल्कि वैश्विक दर्शकों को भी प्रभावित कर रही हैं। यह परिवर्तन केवल बड़े बजट और भव्य दृश्य प्रस्तुत करने वाली फ़िल्मों के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि संवेदनशील, यथार्थपरक और भावनात्मक गहराई से परिपूर्ण फ़िल्मों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'द लंचबॉक्स' (२०१३) ऐसी ही एक फ़िल्म है जिसने भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाई।

यह चलचित्र सर्वप्रथम वर्ष २०१३ में 'कान चलचित्र महोत्सव' में प्रदर्शित किया गया, जहाँ इसे 'आलोचकों की पसंद पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इस महोत्सव में भाग लेना किसी भी फ़िल्म के लिए गौरव का विषय होता है, और 'द लंचबॉक्स' ने अपनी सरल कथा और भावनात्मक प्रस्तुति के बल पर यह उपलब्धि प्राप्त की। इसके पश्चात् यह फ़िल्म टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, लंदन फ़िल्म महोत्सव, मेलबोर्न फ़िल्म महोत्सव, दुबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, तथा अन्य कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित की गई और वहाँ के समीक्षकों एवं दर्शकों द्वारा समान रूप से सराही गई। यह दर्शाता है कि फ़िल्म की कथा, विषय-वस्तु और प्रस्तुति न केवल भारतीय, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों से जुड़ी हुई है, जिससे हर संस्कृति और समाज के लोग आत्मीयता महसूस कर सके। 'द लंचबॉक्स' में किसी बड़े अभिनेता या भव्य मंच का प्रयोग नहीं किया गया, न ही यह कोई काल्पनिक कथा है। इसके बावजूद यह फ़िल्म दर्शकों के हृदय को स्पर्श कर सकी क्योंकि इसमें मानवीय संवेदना, साधारण लोगों की असाधारण भावनाएँ, और साधारण घटनाओं में छिपी गहराई अत्यंत प्रभावशाली रूप में चित्रित की गई है। अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों में इसकी सफलता इस तथ्य का प्रमाण है कि विश्व सिनेमा अब केवल तकनीकी उत्कृष्टता को ही नहीं, बल्कि सत्यता, संवेदना और संस्कृति को भी महत्व देता है।

इस फ़िल्म ने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय सिनेमा अब केवल गीत-संगीत और नृत्य आधारित मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सामाजिक और भावनात्मक विषयों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में भी सक्षम है। 'द लंचबॉक्स' जैसे चलचित्र भारत की उस रचनात्मक शक्ति का प्रतीक हैं जो सीमाओं से परे जाकर सांस्कृतिक संवाद स्थापित करती है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि 'द लंचबॉक्स' की अंतरराष्ट्रीय सफलता भारतीय सिनेमा के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा है, जो भविष्य में अधिक से अधिक संवेदनशील और वैश्विक दृष्टिकोण वाली फ़िल्मों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है।

निष्कर्ष

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

'द लंचबॉक्स' न केवल एक चलचित्र है, बल्कि यह आधुनिक भारतीय सिनेमा की भावनात्मक एवं यथार्थवादी अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह फ़िल्म यह सिद्ध करती है कि किसी कहानी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए न तो भव्य दृश्य आवश्यक हैं, न ही बड़े-बड़े अभिनेता अथवा तेज़ गति वाले घटनाक्रम। इसके स्थान पर, गहराई से उकेरी गई भावनाएँ, संवेदनशील अभिनय, और सहज, धीमी गति वाली कथा-विन्यास ही दर्शकों के हृदय को स्पर्श करने के लिए पर्याप्त हैं।

यह चलचित्र वैश्विक महानगरीय जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई — अकेलापन — को केंद्र में रखते हुए दर्शाता है कि भावनात्मक संबंध कैसे विकसित होते हैं, और कैसे सामान्य प्रतीत होने वाले संवाद भी एक गहरा मानवीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। भोजन, जो भारतीय संस्कृति में सदैव भावनात्मक और सामाजिक महत्व रखता है, इस फ़िल्म में संवाद का माध्यम बनकर उभरता है। इससे यह फ़िल्म भारतीयता को जीवंत बनाए रखते हुए भी वैश्विक दर्शकों से जुड़ने में सफल होती है। 'द लंचबॉक्स' ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो पहचान बनाई, वह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सिनेमा अब विविध विषयों, गहन भावनाओं और सादगीपूर्ण शिल्प द्वारा विश्व समुदाय को प्रभावित करने में सक्षम है। यह फ़िल्म भारतीय कला सिनेमा की उस परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिसमें मनुष्यता, आत्मचिंतन और संवेदनशीलता को केंद्र में रखा जाता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 'द लंचबॉक्स' न केवल भारतीय सिनेमा का एक उज्ज्वल प्रतिनिधि है, बल्कि यह वैश्विक सिनेमा में भी भारतीय दृष्टिकोण, संस्कृति और भावनात्मक वास्तविकताओं का सशक्त स्वर बनकर उभरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रथम सूची : द लंचबॉक्स (चलचित्र), 2013।
2. बत्रा, ऋतेश। द लंचबॉक्स (चलचित्र), 2013।
3. मिश्र, विजय। बॉलीवुड सिनेमा: इच्छाओं के मंदिर, रूटलेज प्रकाशन, 2002।
4. राजाध्यक्ष, आशीष। भारतीय सिनेमा और सेलुलॉइड का युग, इंडियाना विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2009।
5. वैरायटी पत्रिका – कान चलचित्र महोत्सव रिपोर्ट (2013)।
6. ऋतेश बत्रा का साक्षात्कार – द गार्जियन (2014)।
7. इंटरनेट चलचित्र मंचों पर दर्शकों की समीक्षाएँ और प्रतिक्रियाएँ।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

21. समसामयिक सिनेमा और 'आर्टिकल 15' : सामाजिक जागरूकता की ओर एक कदम

Ms. Neha Johny
Research Scholar, Department of Hindi,
Cochin University of Science and Technology (CUSAT),
Kochi (Kerala), 682022
nehajohny1999@gmail.com – 8075932897
DOI 10.5281/zenodo.16575004.

Research abstract

The principle that 'all are equal before the law' has been read and taught for centuries but is still not realized in practice. Caste-based discrimination is still the most persistent and widespread social issue in India. Caste discrimination in India remains a major challenge for equality. Cinema plays an important role in raising awareness about this subject. The Hindi film 'Article 15', released in 2019, directed by Anubhav Sinha, was a much-discussed film that discusses topics related to caste-based discrimination and social inequality. The purpose of this article is to find out to what extent this film has been successful in highlighting social problems, showing social conservatism, raising awareness against discrimination and inspiring people towards social justice.

Key words: cinema, caste discrimination, inequality, oppression, violence, Article 15, awareness

शोध सार

'कानून के समक्ष सभी समान हैं' इस सिद्धांत को सदियों से पढ़ा और पढ़ाया जाता है लेकिन आज भी व्यवहारिक रूप में महसूस नहीं किया जाता। जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी भारत की सबसे स्थायी और व्यापक सामाजिक मुद्दा है। भारत में जातिगत भेदभाव समानता के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है इस विषय की ओर लोगों में जागरूकता बढ़ाने में सिनेमा की अहम भूमिका है। अनुभव सिंहा द्वारा निर्देशित 2019 में रिलीज़ हुई हिन्दी फिल्म 'आर्टिकल 15' बहुचर्चित फिल्म रही थी जो जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता आदि संबंधित विषयों पर चर्चा करती है। सामाजिक समस्याओं को उजागर करने, सामाजिक रूढ़िवादिता को दर्शाने, भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरित करने में यह फिल्म कहाँ तक सफल हुई है इसका खोज करना ही इस आलेख का उद्देश्य है।

मुख्य शब्द:सिनेमा, जातिगत भेदभाव, असमानता, उत्पीड़न, हिंसा, अनुच्छेद 15, जागरूकता

प्रस्तावना

सिनेमा को समाज का ही दर्पण माना गया है क्योंकि सामाजिक मूल्यों को आकार देने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में आजकल की फिल्में बहुत सक्षम है जिसकी पहुँच वैश्विक स्तर तक है। जटिल सामाजिक विषयों को लोगों को समझाने और उन्हें सोचने पर मज़बूर करने का सबसे आकर्षक और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। यह विचारों, संवेदनाओं, संस्कृतियों को व्यक्त करने में मदद करता है साथ ही जीवन की विविधताओं, रिश्तों, भावनाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। फिल्म उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। यह हजारों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। फिल्में सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए एक सार्वभौमिक माध्यम बनती है और विभिन्न प्रष्टभूमि के लोगों को जोड़ती है।

आज सिनेमा एक सेतु के रूप में काम करता है जो विभिन्न हाशिएकृत लोगों की आवाजों को सामने लाकर दर्शकों में संवेदनशीलता पैदा करता है। जातिगत भेदभाव और असमानता जैसी समस्याओं को विभिन्न फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। कानूनी उपायों और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के बावजूत जाति के पूर्वाग्रहों ने अपनी जड़े इतनी गहराई से जमा ली है कि आज भी लोग जाति के नाम पर होने वाले उत्पीड़न, बहिष्कार और हिंसा से पीड़ित है। "प्रेत्येक व्यक्ति को उसके अंतर्निहित शक्ति के पूर्ण विकास में समान भाव से प्रोत्साहन और सुविधा मिलना आवश्यक है। इसमें जाति, वंश, खानदान, पारिवारिक ख्याति, सामाजिक संबंध इत्यादि बातें बाधक नहीं होनी चाहिए।"[1] संविधान की रचना के इतने साल बाद भी यह देश गाँधी और बाबा साहब के जातिवाद को बहिष्कृत करने के विचारों को पूरी तरह अपना नहीं पाए है। फिल्म 'आर्टिकल 15'

[1] शम्भूनाथ, जातिवाद और रंगभेद, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 56

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

भारत की कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है जो जाति आधारित भेदभाव और भ्रष्टाचार की इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म किसी विशिष्ट घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन इन्हीं सनस्याओं पर आधारित कई वास्तविक जीवन के मामलों से प्रेरित है।

'आर्टिकल 15' में अभिनेता आयुष्मान खुराना एक शिक्षित, शहरी आई पी एस अधिकारी अयान रंजन की भूमिका निभाते है। इस फिल्म को एक क्राइम थ्रिलर के रूप में तैयार किया गया है। फिल्म के शुरुआत्त में उत्तरप्रदेश के लालगाँव में स्कूल बस में फाँसे दो लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार को दिखाया गया है। फिल्म के पात्र अयान रंजन लालगाँव में पोस्टिंग के बाद वहाँ के भ्रष्ट सिस्टम और जातिवाद की गहरी जड़ों को पहचनता है। उस गाँव के तीन लड़कियाँ लापता हो जाती है। अयान इस मामले में जाँच शुरू करता है अंत में वह असली गुनहगारों को पकड़ पाता है। फिल्म में निचले तबके के लोगों के साथ हो रहे उत्पीड़न, पुलिस की बेईमानी, जाति प्रथा, भेदभाव आदि समस्याओं को दर्शाया है। किस प्रकार जातिवाद जैसी समस्याएँ आज भी हमारे समाज में खासकर पुलिस और सरकारी तंत्र में व्याप्त है यह भी दिखाया गया है। फिल्म एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है जो संविधान में शामिल अधिकारों को लागू करने की कठिनाई को सामने लाती है।

फिल्म में चित्रित सबसे गंभीर समस्या है जातिवाद और अछूत प्रथा। अयान को ए एस पी के रूप में लालगाँव नियुक्त किया जाता है। वहाँ पहुँचने से पहले ही गाड़ी में गाँव की ओर सफर के दौरान ही वहाँ के कट्टर जातिवाद की भनक अयान को मिल जाता है। गाँव पहुँचने से पहले जब अयान ड्राइवर चंद्रभान से गाड़ी रोककर एक बोतल पानी लाने को कहता है तो वह इंकार करते हुए बोलता है कि "सर यह पासियों का गाँव है, सर छोटी जात है। शेडयूल्ड कास्ट है सर, सुअर पालते है, हम इनके हाथ का पानी नहीं पीते, टच भी अलाऊड़ नहीं है। सर परछाई तक अलाऊड़ नहीं है।"[2] लेकिन अयान ब्राह्मण होकर भी यह सब मानने को तैयार नहीं था और अफ़सर निहाल सिंह से पानी लाने की आज्ञा देता है। जब अयान यह बात अपनी पत्नी अदिति से कहती है तो वह उसे याद दिलाती है कि कैसे घर में उन दोनों की माएँ कुछ साल पहले तक नौकरानियों के खाने का बर्तन अलग से रखा करती थी। इससे यह समझ आता है कि यह सिर्फ गाँव और शहर के अंतर की मसला नहीं है बल्कि लोगों की मानसिकता ही असल समस्या है।

सिर्फ गाँव के आम लोगों में ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी यह जाति भेदभाव की समस्या को दिखाया गया है। जैसे कि आयान की आने की खुशी में पुलिसवाले एक पार्टी रखते है। पार्टी के बीच जब अयान अफ़सर किसन जाटव के प्लेट से कुछ पकवान लेते है तो वह मना करता क्योंकि वह नीच जाति का था। वह कहता है "अरे हमारे प्लेट से मत लीजिए सर। हम आपके लिए दूसरा ले आते है।"[3] इसी तरह शिकायत दर्ज कराने आए गाँववालों को पानी गिलास में न देकर सीधे जग से उड़ेल दिया जाता है। मंदिर में भोजन करने गए दलित लड़कों को मार मार कर उनकी चमड़ी उतार दी गई पूछने वाला कोई नहीं था। पिछड़े जातियों पर हो रहे यह शोषण समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या न्याय व्यवस्था हो जातिवाद की इस प्राचीन व्यवस्था से लोग आज भी मुक्त नहीं हुए है। "जाति तोड़ने की सबसे अधिक ताकत, सामान्य नियम से तो, उनके पास है, जिनके पास शिक्षा, विज्ञान और पूँजी सबसे अधिक पहुँची है। लेकिन विडंबना यह है कि ये लोग ही जातिवाद के सबसे बड़े संरक्षक है! अतः साधारण जनता जाति तोड़ेगी, तभी एक नया वातावरण बनेगा।"[4] फलस्वरूप कई प्रयासों के बावजूत पिछड़े जातियों का दमन आज भी एक गहरी सामाजिक समस्या बनी हुई है।

फिल्म में चित्रित अगली प्रमुख समस्या है पुलिस आधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमज़ोर या पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज करना। फिल्म के ब्रह्मदत्त जैसे पुलिस अफ़सर अपने ताकत का दुरुपयोग करते है और अपराधियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत फायदे के लिए काम करते है। ऐसे लोग अपराधियों से रिश्वत लेकर उन्हें बचाते है और कमज़ोर वर्ग पर अपराध थोप देते है। फिल्म में पुलिस की लापरवाही के कारण दो लड़कियाँ शानू और ममता की हत्या हो जाती है और पूजा का कोई पता नहीं था। जब शिकायत दर्ज करने गए कि लड़कियाँ लापता है, पिछड़े जाति के होने के कारण पुलिस एफ आई आर लिखने को तैयार नहीं होते। अगले दिन शानू और ममता की लाश पेड़ पर लटका हुआ पाया जाता है और पूजा का अभी भी कोई पता नहीं था। उन लड़कियों के पिता अयान से इस प्रकार बोलते है कि "साब हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साब और हमीं पर केस बना रहे है.....दो दिन से हमारी कोई सुन लेता तो हमारी बेटियाँ बच जाती साब।"[5] जो शिकायत लेकर आते है अगर वह नीच जाति

[2] अनुभव सिंहा, आर्टिकल 15 (फिल्म), 2019
[3] वहीं
[4] शम्भूनाथ, जातिवाद और रंगभेद, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 9
[5] अनुभव सिंहा, आर्टिकल 15 (फिल्म), 2019

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

का हो तो उस पर ही उल्टा केस थोप देते है और असल गुनहगारों को पुलिस बचाते है। पुलिस और न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार और पक्षपाती दृष्टिकोण को भी बीच बीच में दर्शाया गया है। इस तरह पुलिस द्वारा निछले वर्ग की मामलों को दबाने की कोशिश और उनके मामलों में न्याय की कमी भी देखा जा सकता है।

शानू और ममता की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अयान लापता लड़की पूजा को ढूँढने में लग जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हुआ है। यह जानने के बाद भी पुलिस इस बात को दबाने की कोशिश करते है। पूजा कि बहन गौरा से अयान को यह पता चलता है कि तीनों लड़कियाँ सड़क बनाने के काम में लगी थी। लड़कियों ने दिहाड़ी के तीन रुपए बढ़ाने को कोंट्रेक्टर अंशु नहरिया से बोला। दिन का 25 रुपए था 28 में बढ़ाने को बोली, नहीं तो काम छोड़ने की बात की तो अंशु ने पूजा को थप्पड़ मारा। इस कारण लड़कियाँ वहाँ का काम छोड़कर चमड़ा फैक्ट्री में 28 रुपए में काम करना शुरू कर दिया। अयान को अंशु पर पहले दिन से ही शक था लेकिन उसके साथ शामिल लोगों को अयान नहीं ढूढ़ पा रहा था।

सत्ता का दुरुपयोग, कुव्यवस्था और राजनीतिक दबाव फिल्म की एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। अंशु को केस के सिलसिले में पूछताछ करने और गिरफ्तार करने के लिए जाने पर अयान को उस केस से निलंबित किया जाता है क्योंकि अंशु के पिता रामलाल नैहरिया वहाँ के स्थानीय मंत्री थे। मामला सी बी आई अधिकारी पणिकर को सौंप दिया जाता है जो व्यापक भ्रष्ट पुलिस प्रणाली का हिस्सा था। सारे सबूत सामने होने पर भी वह केस को ऑनर किलिंग (सम्मान रक्षा हेतु हत्या) कहकर रफा-दफा कर देना चाहते थे। दूसरी ओर फिल्म के पात्र ब्राह्मण राजनेता महंतजी स्थानीय चुनाव जीतने के लिए अंतरजातीय एकता दिखाने के लिए लालगाँव दलित समुदाय के प्रमुख के साथ गठबंधन करते है, दलित के घर बैठकर खाना खाते हुए वीडियो निकालते है। लेकिन टीवी में यह वीडिओ देखने वाले लोगों को यह नहीं पता कि खाना और खाने की बर्तन महंतजी अपने घर से लाए थे। इस तरह से चुनाव जीतने के लिए महंत जी जैसे लोग दलितों का फायदा उठाते है, दिखावा करते है और लोगों को उल्लू बनाते है। अयान जब इस केस से संबंधित एक-एक सबूतों को ढूँढ निकालता है तो ब्रह्मदत्त उनसे इस केस से पीछे हटने और संतुलन मत बिगाड़ने को कहता है। क्योंकि पुलिस और वहाँ के अन्य आधिकारियाँ आपस में मिले हुए है और अपनी मनमानी से न्याय व्यवस्था को चलाते आए है, पिछड़े वर्गों का दमन करते आए है। जब अचानक एक दिन अयान जैसे ऑफिसर इसका प्रतिरोध करते है, आवाज़ उठाते है तो यह उन्हें बर्दाश नहीं हो रहा था। इस तरह फिल्म में पुलिस और नेताओं के बीच मिलीभगत भी देखा जा सकता है जो कि असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती है।

पुलिस पिछड़े वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और कई बार उन्हें अनुचित तरीके से गिरफ्तार करती है। अधिकारों का उल्लंघन करते हुए फिल्म के पात्र अफ़सर ब्रह्मदत्त द्वारा दर्शाया गया है। जिन्हें न्याय व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे खुद उसका उल्लंघन करते नज़र आते है। फिल्म के अंत तक आते-आते यह पता चल जाता है कि उन लड़कियों का बलात्कार करने में अंशु के साथ ब्रह्मदत्त और निहाल सिंह भी शामिल था। ब्रह्मदत्त लड़कियों के बाप को गिरफ्तार करके ऑनर किलिंग के नाम से उन्हें दोषी ठहराते है और खुद को बचाने के लिए गुनाह उन पर थोप देते है। ब्रह्मदत्त अंशु को कहीं छुपा देता है लेकिन पकड़े जाने के डर से, अपनी बचाव के लिए ब्रह्मदत्त अंशु को मार देता है। पोस्टमार्टम के बाद जब डॉक्टर मालती, ब्रह्मदत्त से हत्या का कारण सामूहिक बलात्कार बताती है तो ब्रह्मदत्त इस बात को रिपोर्ट में लिखने से मना करता है और डॉ मालती को यहाँ लिखने के बजाए फेस्बूक पर कविताएँ लिखने को कहकर डराता और धमकाता है।

मीडिया के काले पक्ष को भी फिल्म छूती है जहाँ कमज़ोर वर्ग के जीवन और मृत्यु संबंधी समाचारों को नज़रंदाज़ किया जाता है और शक्तिशाली लोगों को बचाने के लिए समाचारों को दबाया एवं हेर-फेर किया जाता है। फिल्म में प्रभात समाचार के नवीन जैसे लोग है जो बिना कोई जाँच-पड़ताल किए अफ़सर ब्रह्मदत्त के कहने पर समाचार लिखता जाता है और अगले दिन के समाचार पत्र में यहीं सब छपवा देता है। "लिखिए ऑनर किलिंग है। दोनों कसिन लड़कियाँ थी। बचपन में हो गया होगा कुछ संबंध..... बापों को पता चल गया, बर्दाश हुआ नहीं इन्फैक्ट लटका दिए। सुनिए बयान नहीं है, सूत्रों से पूछ कर बता रहे है। समझ रहे हो कि नहीं।"[6] मीडिया इस प्रकार एक तरह से प्रणालीगत भ्रष्टाचार को कायम रखने में भागीदारी देता है खासकर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति या समूह मामले में शमिल हैं।

[6] वहीं

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

फिल्म के अंत में आते-आते पाणिकर अयान को यह केस छोड़ने को कहता है लेकिन वह पहले से ही सारे सबूत गृह मंत्री को भेज देता है। अयान पाणिकर से भारतीय कानून प्रवर्तन के बीच निचली जातियों के लोगों के खिलाफ कट्टरता और अन्याय की तीखी आलोचना करता है। वह इस प्रकार कहता है कि "सर यह तीन लड़कियाँ अपनी दिहाड़ी में सिर्फ तीन रुपए एक्स्ट्रा माँग रही थी सिर्फ तीन रुपए .....इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया। सर वह संभोग के लिए परिपक्व नहीं थी। उनका सामूहिक बलात्कार किया गया ताकि उनको उनकी औकात दिखा सके। उनको मारकर खेत पर फेंका जा सकता था लेकिन नुमाइश बनाकर पेड़ पर टाँगा गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे।"[7] अयान और अन्य पुलिस ऑफिसर पूजा की तलाश में दलदल के पार एक जंगल में जाते है जहाँ घायल और निर्जलित पूजा को एक पाइप के अंदर छिपा हुआ पाता है। अयान उसे जल्द ही अस्पताल पहुँचाने की आज्ञा देता है। निहाल सिंह पश्चाताप के कारण आत्महत्या कर लेता है और ब्रह्मदत्त को ग्यारह साल कैद की सज़ा मिलती है।

फिल्म में पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिलता हैं और गुनेहगार को सज़ा भी लेकिन वास्तव में न्याय मिलना अधिक जटिल और कम पूर्वानुमानित है। कभी -कभी जब न्याय पहुँच के भीतर लगता है तब प्रक्रिया धीमी या अनुचित हो जाती है। निचले वर्ग हमेशा सामाजिक न्याय से वांछित रहे हैं। पिछड़े जाति के लोगों को छूने और उनकी परछाई पड़ने पर भी नहाने वाले उच्च वर्ग उसी जाति के औरतों का बलात्कार और शोषण करते है इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है इसके लिए वे अपने मान्यताओं का उल्लंखन करने के लिए भी तैयार हो जाते है। सिर्फ पिछड़े जाति में जन्म लेने के कारण किसी को अपनी पूरी जिंदगी सर झुकाकर जीना पड़ता है। हमारी दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए इस जाति के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो हम खुद नहीं कर सकते जैसे मैन्होल की सफाई करने जैसा काम। फिल्म में अयान का कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह के लोगों को हम जानते हैं, देखते है लेकिन बस याद नहीं रखते है।

फिल्म के शीर्षक 'आर्टिकल 15' संविधान के आदर्श और वास्तविकता के बीच के अंतर पर प्रकाश डालती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। फिल्म के अंत में आते जब अयान ने समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया तो लालगाँव के अन्य पुलिस आधिकारियों ने भी उनका साथ दिया। वे अयान के इस निर्णय से प्रेरित हुए और उनकी मानसिकता में बदलाव देखा जा सकता है। यह संकेतित करता है कि धीरे-धीरे ही सही कोई भी समूह में, परिस्थिति में बदलाव संभव है। क्योंकि सभी को भेदभावरहित समान अधिकार मिलने का हक है। बदलाव लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और व्यक्तिगत जागरूकता बढ़ाना, सख्त कानूनी कार्रवाई करना, पिछड़े वर्गों का समर्थन करना आदि समग्र प्रयासों की जरूरत है। 'आर्टिकल 15' एक विचारोत्तेजक और प्रासंगिक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है जो कट्टर जाति व्यवस्था और पक्षपाती व्यवस्था में न्याय पाने की चुनौतियों पर प्रकाश डालते है। असुविधाजनक सच्चाईयों को फिल्म के माध्यम से दर्शाकर मानवाधिकार एवं समता को बनाए रखने के महत्व को पुष्ट करते हुए न्यायसंगत और समावेशी समाज निर्माण का आग्रह करता है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. **आंबेडकर, डॉ. भीमराव।,** *जातिभेद का विनाश (Annihilation of Caste),* नवयुग प्रकाशन, दिल्ली।
2. **गांधी, महात्मा।,** *हरिजन समाज और अस्पृश्यता उन्मूलन पर विचार।,* नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद।
3. **उदयकुमार, पी.,** *आर्टिकल 15 और भारतीय सिनेमा में दलित विमर्श।, समकालीन जनमत,* 2020।

[7] वहीं

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

22. 'लापता लेडीज़' सिनेमाई धाराएँ: वैश्विक संस्कृतियों में रुझान

Ms. Arshana Parwin.S	Malavika T.k	Kavitha K	Nandhana.R
parvinharshana@gmail.com	malavikatk9b2006@gmail.com	kavithak16383@gmail.com	n6425946@gmail.com
7909112612	7025134145	7306804501	7025349592

DOI 10.5281/zenodo.16575016.

Abstract

This paper explores the dialogue between global cultural flows and Indian social contexts through the film 'Laapata Ladies' released in the year 2024. The film not only highlights the female identity and gender roles of rural India, but also presents a mixed expression of feminist perspective, humor and realism in contemporary cinema. The research analyzes how regional language films like 'Laapata Ladies' are attracting global audiences and becoming part of modern cultural discourse by questioning the traditional structures of Indian society.

Key Words: Laapata Ladies, Indian Cinema, Global Culture, Female Identity, Rural Life, Feminism, Realism, Feminism, Bollywood, Cinematic Flow

सारांश

इस शोधपत्र में वर्ष 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म 'लापता लेडीज़' के माध्यम से वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह और भारतीय सामाजिक संदर्भों के बीच संवाद की पड़ताल की गई है। यह फिल्म न केवल ग्रामीण भारत की स्त्री-अस्मिता और लैंगिक भूमिकाओं को उजागर करती है, बल्कि समकालीन सिनेमा में नारीवादी दृष्टिकोण, हास्य और यथार्थवाद की मिश्रित अभिव्यक्ति को भी प्रस्तुत करती है। शोध में यह विश्लेषण किया गया है कि कैसे 'लापता लेडीज़' जैसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में वैश्विक दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं और भारतीय समाज की पारंपरिक संरचनाओं पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए आधुनिक सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बन रही हैं।

मुख्य शब्द :

लापता लेडीज़, भारतीय सिनेमा, वैश्विक संस्कृति, स्त्री-अस्मिता, ग्राम्य जीवन, नारीवाद, यथार्थवाद, फेमिनिज़्म, बॉलीवुड, सिनेमाई प्रवाह

प्रस्तावना :

सिनेमा आज केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक संवाद का एक सशक्त उपकरण बन चुका है। हिंदी फिल्मों की वैश्विक स्वीकार्यता और विश्व सिनेमा में भारत की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। 'लापता लेडीज़' जैसी फिल्में इस बात का उदाहरण हैं कि अब भारतीय फिल्में केवल बॉलीवुड की चमक-दमक तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ और सांस्कृतिक जटिलताओं को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत कर रही हैं। समकालीन वैश्विक सिनेमा अब पारंपरिक कथानकों से आगे निकलकर नए विषयों को छू रहा है। मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक विसंगतियाँ, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी जीवन, युद्ध के प्रभाव, स्त्री मुक्ति, LGBTQ+ अधिकार, नस्लभेद और आभासी वास्तविकता जैसे विषय अब फिल्मों का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। जैसे फिल्म "Marriage Story" रिश्तों की जटिलता पर केंद्रित थी, वहीं "The Swimmers" ने सीरियाई शरणार्थियों की संघर्ष-गाथा को वैश्विक मंच पर रखा।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

महिला और हाशिए के वर्गों की आवाज़

अब तक सिनेमा में महिलाओं, ट्रांसजेंडर और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों की भूमिकाएँ या तो सीमित थीं या फिर रूढ़ियों से भरी हुई। लेकिन अब महिला निर्देशकों, लेखकों और निर्माताओं की उपस्थिति बढ़ रही है और इससे विषयों में विविधता आई है।

जैसे "She Said", "Portrait of a Lady on Fire", "Darlings", "Suffragette" जैसी फिल्में महिला दृष्टिकोण को सशक्त तरीके से प्रस्तुत करती हैं।

तकनीकी विकास और सिनेमाई सौंदर्य

डिजिटल कैमरा, वीएफएक्स, CGI, एआर/वीआर, ड्रोन शॉट्स जैसे तकनीकी विकासों ने सिनेमाई सौंदर्य और यथार्थ के चित्रण को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। उदाहरण स्वरूप, "Dune" और "Avatar" जैसी फिल्में केवल कथानक की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने विजुअल प्रभावों की वजह से भी दर्शकों को चमत्कृत करती हैं।

भारत में भी "बाहुबली" और "ब्रह्मास्त्र" जैसी फिल्मों ने तकनीकी स्तर पर नया मानक स्थापित किया है, जिससे भारतीय सिनेमा वैश्विक मंच पर अधिक सम्मान पा रहा है।

भाषाओं की दीवार टूटना

एक समय था जब अंग्रेज़ी भाषा को वैश्विक सिनेमा की अनिवार्यता माना जाता था। लेकिन अब यह धारणा बदल रही है। दर्शक अब सबटाइटल्स के साथ कोई भी भाषा देखना पसंद करते हैं, यदि उसमें दमदार कहानी हो। कोरियन फिल्में, स्पेनिश थ्रिलर, मराठी और मलयालम फिल्में, फ़ारसी और तुर्की वेबसीरीज़ आज विश्वभर में सराही जा रही हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि भाषा की सीमा अब सिनेमाई गुणवत्ता की राह में बाधा नहीं है।

इंडी सिनेमा और युवा आवाज़ें

Indie (स्वतंत्र) सिनेमा ने भी एक क्रांति ला दी है। कम बजट, सीमित संसाधन, लेकिन प्रामाणिक और संवेदनशील कहानियाँ बताने वाले ये फिल्मकार मुख्यधारा सिनेमा को चुनौती दे रहे हैं।

"Lunchbox" (भारत), "Roma" (मैक्सिको), "Minari" (कोरिया-अमेरिका), "Honeyland" (नॉर्थ मैसिडोनिया) जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि असलियत पर आधारित कहानियाँ भी वैश्विक दर्शकों के दिल को छू सकती हैं।

भारत का वैश्विक योगदान

भारत का सिनेमा अब केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा। क्षेत्रीय सिनेमा, स्वतंत्र सिनेमा और डॉक्यूमेंट्रीज़ ने वैश्विक स्तर पर भारत की सृजनात्मक क्षमता को साबित किया है।

"Court", "Village Rockstars", "Writing with Fire", "Chhello Show" जैसी फिल्मों ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत का नाम रोशन किया है। यह संकेत है कि भारत अब न केवल उपभोगकर्ता है, बल्कि वैश्विक सिनेमा का सृजनकर्ता भी बन रहा है।

'लापता लेडीज़' का परिचय

फिल्म 'लापता लेडीज़', निर्देशक किरण राव द्वारा निर्देशित है, जिसकी प्रस्तुति आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा की गई है। यह फिल्म दो नवविवाहित महिलाओं के विवाह के बाद 'गायब' हो जाने की कहानी को हास्य और संवेदना के साथ प्रस्तुत करती है। यह फिल्म ग्रामीण भारत में स्त्रियों की स्थिति, उनके अधिकार, उनकी पहचान और पितृसत्तात्मक समाज में उनकी आवाज़ को उजागर करती है।

सामाजिक यथार्थ और स्त्री-अस्मिता का चित्रण

फिल्म ग्रामीण पृष्ठभूमि में बसी हुई है जहाँ महिलाओं की पहचान अक्सर उनके पति या परिवार से जुड़ी होती है। इस फिल्म में दोनों मुख्य पात्रों — फुलवा और पुष्पा — का 'गायब' हो जाना प्रतीकात्मक रूप से उस सामाजिक 'गायबपन' को दर्शाता है जिससे भारतीय स्त्रियाँ गुजरती हैं। इन पात्रों के माध्यम से फिल्म यह सवाल उठाती है कि क्या एक महिला की पहचान उसके नाम, पहनावे, या उसके साथ चलने वाले पुरुष से ही तय होती है?

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

'लापता लेडीज़' में हास्य का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक टिप्पणी के रूप में किया गया है। निर्देशक ने व्यंग्य और व्यावहारिक स्थितियों के माध्यम से यह दिखाया है कि किस तरह स्त्रियाँ पुरुष-प्रधान समाज की सीमाओं को चुनौती देती हैं। फिल्म में स्त्रियाँ अपने भाग्य की खोज करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे अपने अस्तित्व और आत्मनिर्भरता को भी खोज निकालती हैं। यह दृष्टिकोण समकालीन नारीवादी विमर्श के साथ मेल खाता है।

वैश्विक दर्शकों के लिए सांस्कृतिक अनुवाद

हालांकि यह फिल्म भारत के एक विशेष ग्रामीण क्षेत्र में केंद्रित है, फिर भी इसके विषय और संदेश सार्वभौमिक हैं। पहचान, स्वतंत्रता, और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे वैश्विक हैं। 'लापता लेडीज़' एक ऐसा उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि लोकल (स्थानीय) कहानियाँ भी ग्लोबल (वैश्विक) प्रभाव डाल सकती हैं। फिल्म का सरल कथानक, भावनात्मक अपील और मानवीय दृष्टिकोण इसे विश्व दर्शकों के लिए सुलभ बनाते हैं।

भाषाओं की दीवार टूटना

एक समय था जब अंग्रेज़ी भाषा को वैश्विक सिनेमा की अनिवार्यता माना जाता था। लेकिन अब यह धारणा बदल रही है। दर्शक अब सबटाइटल्स के साथ कोई भी भाषा देखना पसंद करते हैं, यदि उसमें दमदार कहानी हो। कोरियन फिल्में, स्पेनिश थ्रिलर, मराठी और मलयालम फिल्में, फ़ारसी और तुर्की वेबसीरीज़ आज विश्वभर में सराही जा रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा की सीमा अब सिनेमाई गुणवत्ता की राह में बाधा नहीं है।

इंडी सिनेमा और युवा आवाज़ें

Indie (स्वतंत्र) सिनेमा ने भी एक क्रांति ला दी है। कम बजट, सीमित संसाधन, लेकिन प्रामाणिक और संवेदनशील कहानियाँ बताने वाले ये फिल्मकार मुख्यधारा सिनेमा को चुनौती दे रहे हैं।

"Lunchbox" (भारत), "Roma" (मैक्सिको), "Minari" (कोरिया-अमेरिका), "Honeyland" (नॉर्थ मैसिडोनिया) जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि असलियत पर आधारित कहानियाँ भी वैश्विक दर्शकों के दिल को छू सकती हैं।

सिनेमाई प्रवृत्तियाँ: यथार्थवाद और नव-सिनेमा

यह फिल्म भारतीय नव-सिनेमा की धारा में एक उल्लेखनीय स्थान रखती है। यथार्थवादी दृश्यांकन, गैर-परंपरागत कथा शिल्प और समाज पर सवाल खड़ा करने **वाली** संरचना इसे एक सशक्त सिनेमाई प्रवृत्ति बनाती है। वैश्विक मंचों पर ऐसी फिल्मों की बढ़ती उपस्थिति यह बताती है कि दर्शक अब केवल स्टारडम नहीं, बल्कि सामग्री की गहराई को प्राथमिकता दे रहे हैं।

तकनीकी पक्ष और निर्देशन शैली

फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और संवाद शैली भी इसकी अंतरराष्ट्रीय अपील को बढ़ाते हैं। फिल्म में प्रयुक्त ग्रामीण परिवेश, रंग योजना और दृश्य विन्यास वास्तविकता को सजीव बनाते हैं। किरदारों का चयन और अभिनय सहज एवं प्रभावी है, जिससे दर्शक कहानी से आत्मीय रूप से जुड़ता है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी+ और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सिनेमा की खपत की परिभाषा को ही बदल दिया है। अब एक भारतीय दर्शक कोरियन वेब सीरीज़ या स्पेनिश थ्रिलर देख सकता है, वहीं अमेरिका में कोई दर्शक भारतीय फिल्म "RRR" या "कान्तारा" को सराह सकता है। इसने न केवल सिनेमा की वैश्विक पहुँच को बढ़ाया है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ, संवाद और प्रशंसा का एक नया दौर शुरू किया है।

सिनेमा में तकनीक की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वीएफएक्स (VFX), एनीमेशन, 3डी, एआर/वीआर जैसे तकनीकी उपकरणों ने सिनेमाई अनुभव को और भी प्रभावशाली बना दिया है। "अवतार: द वे ऑफ वॉटर" या भारतीय फिल्म "बाहुबली" जैसी फिल्में तकनीकी श्रेष्ठता का उदाहरण हैं। इसके साथ ही, स्वतंत्र फिल्मकार अब स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों की मदद से कम बजट में प्रभावशाली फिल्में बना पा रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर नई आवाज़ें और नई दृष्टियाँ सामने आ रही हैं।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

नारी सशक्तिकरण और जेंडर विमर्श

सिनेमाई प्रवृत्तियों में एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि अब महिलाओं की भूमिका केवल सहायक या प्रेमिका तक सीमित नहीं रही। "क्वीन" (भारत), "Nomadland" (अमेरिका), "Little Women", "Darlings", "She Said" जैसी फिल्मों ने स्त्री दृष्टिकोण, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को प्रमुखता दी है। वैश्विक स्तर पर जेंडर के विविध रूपों को भी स्वीकार्यता मिल रही है, जैसे ट्रांसजेंडर कहानियाँ और LGBTQ+ समुदाय पर केंद्रित फिल्में।

अब तक सिनेमा में महिलाओं, ट्रांसजेंडर और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों की भूमिकाएँ या तो सीमित थीं या फिर रूढ़ियों से भरी हुई। लेकिन अब महिला निर्देशकों, लेखकों और निर्माताओं की उपस्थिति बढ़ रही है और इससे विषयों में विविधता आई है।

जैसे "She Said", "Portrait of a Lady on Fire", "Darlings", "Suffragette" जैसी फिल्में महिला दृष्टिकोण को सशक्त तरीके से प्रस्तुत करती हैं।

सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की छाया

सिनेमा अब सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ को आईने की तरह प्रस्तुत कर रहा है। युद्ध, शरणार्थी संकट, जातीय संघर्ष, अश्वेत आंदोलन, नस्लभेद, लोकतंत्र की चुनौतियाँ — इन सबको वैश्विक सिनेमा में संजीदगी से चित्रित किया जा रहा है। जैसे "The White Tiger" ने भारत के वर्ग संघर्ष को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाया, वैसे ही "The Trial of the Chicago 7" ने अमेरिका के लोकतांत्रिक विमर्श को दर्शाया।

भारत का वैश्विक योगदान

भारत का सिनेमा अब केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा। क्षेत्रीय सिनेमा, स्वतंत्र सिनेमा और डॉक्यूमेंट्रीज़ ने वैश्विक स्तर पर भारत की सृजनात्मक क्षमता को साबित किया है।

"Court", "Village Rockstars", "Writing with Fire", "Chhello Show" जैसी फिल्मों ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत का नाम रोशन किया है। यह संकेत है कि भारत अब न केवल उपभोगकर्ता है, बल्कि वैश्विक सिनेमा का सृजनकर्ता भी बन रहा है।

भविष्य की दिशा: सहभागिता और संस्कृति का सम्मिलन

भविष्य में सिनेमा केवल देखने का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि यह एक इंटरेक्टिव अनुभव बनता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरएक्टिव फिल्म्स, हाइपर रियलिटी — ये सभी दर्शक को केवल कहानी सुनने वाले नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनने का अनुभव देंगे। साथ ही, विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों का सम्मिलन एक 'ग्लोबल सिनेमैटिक लैंग्वेज' की ओर बढ़ रहा है।

निष्कर्ष:

'लापता लेडीज़' न केवल एक मनोरंजक फिल्म है, बल्कि यह भारतीय समाज में नारी की भूमिका, पहचान और चुनौतियों को उजागर करती है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे लोकल विषयों को वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह का एक सशक्त उदाहरण है जहाँ भारतीय ग्राम्य जीवन की एक गूढ़ परत दुनिया के सामने खुलती है। यह फिल्म स्त्री-अधिकार, पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरणादायक दस्तावेज बनकर उभरती है।

संदर्भ :

1. Rao, Kiran (Director). Laapataa Ladies. Aamir Khan Productions, 2024.
2. Chatterjee, Saibal. "Laapataa Ladies Review." NDTV Movies, March 2024.
3. Gokulsing, K. M., & Dissanayake, W. (2004). Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change.
4. Kapur, Jyotsna. The Politics of Time and Space in Global Cinema. Routledge, 2020.
5. Sharma, Richa. "Feminist Voices in Rural Frames." Journal of Indian Cinema Studies, Vol. 18, Issue 2, 2024.
6. Mishra, Vijay. Bollywood Cinema: Temples of Desire. Routledge, 2002.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

23. ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की विरासत: फिल्म और यथार्थ का संगम

[1]Ms. Sadeja .P,
II BSc. DCFS, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
E mail : sadejaprasanth@gmail.com Mob: 8590633528
[2]Ms. Asna Subhaidha .M,
II BSc. DCFS, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
E mail : asna122006@gmail.com Mob: 8848283915
[3]Ms. Sreya . J,
II BSc. DCFS, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
E mail : sreyaj193@gmail.com Mob: 7034382949
DOI 10.5281/zenodo.16575029.

Abstract :

The film "Phule" is a biographical social drama released in 2025, based on the life and work of Jyotirao Phule, the great social reformer of India, and his wife Savitribai Phule. The film depicts their struggle against caste discrimination, lack of education and social injustice in 19th century India. The story begins with the plague period of Pune in 1897, where Jyotirao's memories and his work are depicted after Savitribai's death. The film shows how Jyotirao and Savitribai opened schools for girls' education and tried to bring change in the society for the rights of Dalits and women. In their journey, they had to face big challenges against their society, family and themselves.

Pratik Gandhi plays the role of Jyotirao Phule, while Patralekha plays the role of Savitribai Phule. Both have tried their best to present their characters in a lively manner. Director Anant Mahadevan has presented the film in a realistic style, although some critics have criticized its slow pace and weak dialogues. The main message of the film is the importance of education and social equality. It teaches us that courage, dedication and patience are necessary to bring change in society. "Phule" is an inspirational film that reminds us of the battles in history that have shaped today's social system. It is especially important for those who want to understand Indian social reform movements.

Key Words: Jyotirao Phule, Savitribai Phule, social reform, caste system, dalit rights, women's education, social equality, Indian history, social justice, education revolution, family protest

सारांश

फिल्म "फुले" 2025 में रिलीज़ हुई एक जीवनी आधारित सामाजिक ड्रामा है, जो भारत के महान सामाजिक सुधारक ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन और कार्यों पर आधारित है। यह फिल्म 19वीं सदी के भारत में जातिगत भेदभाव, शिक्षा की कमी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाती है।कहानी की शुरुआत 1897 में पुणे के प्लेग काल से होती है, जहां सावित्रीबाई की मृत्यु के बाद ज्योतिराव की यादों और उनके कार्यों को दर्शाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले और दलितों व महिलाओं के अधिकारों के लिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। उनकी इस यात्रा में उन्हें अपने समाज, परिवार और खुद के खिलाफ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले का किरदार निभाया है, जबकि पत्रलेखा ने सावित्रीबाई फुले की भूमिका अदा की है। दोनों ने अपने पात्रों को सजीव रूप में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। निर्देशक अनंत महादेवन ने फिल्म को यथार्थवादी अंदाज़ में पेश किया है, हालांकि कुछ आलोचकों ने इसकी धीमी गति और संवादों को कमजोर बताया है। फिल्म का मुख्य संदेश शिक्षा और सामाजिक समानता का महत्व है। यह हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हिम्मत, समर्पण और धैर्य जरूरी हैं। "फुले" एक प्रेरणादायक फिल्म है जो इतिहास की उन लड़ाइयों को याद दिलाती है जिनसे आज की सामाजिक व्यवस्था बनी है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों को समझना चाहते हैं।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

मुख्य शब्द: ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था, दलित अधिकार, महिला शिक्षा, सामाजिक समानता, भारतीय इतिहास, सामाजिक न्याय, शिक्षा क्रांति, परिवार का विरोध

प्रस्तावना:

फिल्म "फुले" एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जीवनी आधारित हिंदी फिल्म है, जो भारत के महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन और कार्यों को प्रदर्शित करती है। यह फिल्म 19वीं सदी के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में जाति आधारित भेदभाव, महिलाओं की शिक्षा की कमी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष को बखूबी दिखाती है।

ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने उस समय के कठोर सामाजिक नियमों और प्रथाओं को चुनौती दी और सबसे पहले दलितों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। उन्होंने सामाजिक समानता और शिक्षा को समाज में परिवर्तन का प्रमुख उपकरण माना। यह फिल्म उनके इन प्रयासों, उनके साहस, और सामाजिक सुधार के लिए उनकी निष्ठा को जीवंत करती है।

फिल्म की कहानी 1897 में पुणे की प्लेग त्रासदी के दौरान शुरू होती है, जहां सावित्रीबाई फुले की मृत्यु होती है। इसके बाद ज्योतिराव फुले उनके सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और अपनी ज़िन्दगी को सामाजिक बदलाव की सेवा में समर्पित कर देते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे फुले दंपति ने अपने समाज के रूढ़िवादी और जातिवादी दृष्टिकोणों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे उन्हें अपने परिवार और समाज के कई विरोधों का सामना करना पड़ा।

फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कलाकारों में प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले का किरदार निभाया है जबकि पत्रलेखा ने सावित्रीबाई फुले की भूमिका निभाई है। दोनों कलाकारों ने अपने किरदारों को गहराई और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। अनंत महादेवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म यथार्थवादी तरीके से उस युग की सामाजिक परिस्थितियों और चुनौतियों को प्रदर्शित करती है।

"फुले" फिल्म का सबसे बड़ा संदेश शिक्षा का महत्व और सामाजिक समानता है। यह हमें याद दिलाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए समर्पण, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। फिल्म में जातिगत भेदभाव, महिला शिक्षा, दलितों के अधिकार और सामाजिक अन्याय जैसे गंभीर मुद्दों को संवेदनशीलता से पेश किया गया है।

कई समीक्षकों ने फिल्म की कहानी और अभिनय की तारीफ की है, हालांकि कुछ ने फिल्म की धीमी गति और संवादों की सादगी की आलोचना भी की है। फिर भी, यह फिल्म भारतीय समाज सुधार आंदोलनों और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

फिल्म "फुले" केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का दस्तावेज है, जो हमें प्रेरित करता है कि शिक्षा और समानता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह फिल्म उन नायकों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने संघर्ष और बलिदान से समाज को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

कहानी का आधार

ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन और उनके सामाजिक सुधार आंदोलनों पर आधारित। फिल्म “फुले” भारतीय समाज के उन दो महान समाज सुधारकों, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन, संघर्ष और उनके सामाजिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है। 19वीं सदी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में जातिगत भेदभाव, महिलाओं की शिक्षा की कमी, और सामाजिक अन्याय जैसे गहरे मुद्दे व्याप्त थे। ऐसे समय में फुले दंपति ने शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया। इस फिल्म का संदर्भ इन्हीं ऐतिहासिक और सामाजिक सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है।

फिल्म का कथानक उस युग की सामाजिक परिस्थितियों को बखूबी दर्शाता है, जब दलितों और पिछड़े वर्गों को न केवल शिक्षा से वंचित रखा जाता था, बल्कि उनके साथ भेदभाव और अपमान भी किया जाता था। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने इन बंधनों को तोड़ने का साहस दिखाया और सबसे पहले दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले। उनका यह कदम उस समय समाज के लिए एक बड़ा सामाजिक क्रांति था, जो शिक्षा और समानता के मूल्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करता था।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

यह फिल्म केवल उनके जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के सामाजिक संघर्षों का भी सजीव चित्रण है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार फुले दंपति को समाज के रूढ़िवादी और जातिवादी वर्गों से विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। यह संघर्ष आज भी समाज में जारी सामाजिक असमानताओं और भेदभाव के संदर्भ में प्रासंगिक है।

फिल्म का संदर्भ वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा का समान अधिकार और सामाजिक न्याय अभी भी एक चुनौती हैं। "फुले" फिल्म दर्शाती है कि सामाजिक बदलाव के लिए निरंतर प्रयास, साहस और समर्पण आवश्यक हैं। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास के ये समाज सुधारक आज भी हमें समानता, शिक्षा और न्याय के लिए प्रेरित करते हैं।

फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन ने इसे यथार्थवादी और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे दर्शकों को उस समय की मानसिकता और सामाजिक परिवेश का गहरा अनुभव होता है। फिल्म के माध्यम से हमें न केवल इतिहास का पाठ पढ़ने को मिलता है, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी मिलती है।

इस प्रकार, फिल्म "फुले" का संदर्भ न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता फैलाने वाली एक महत्वपूर्ण कृति है। यह फिल्म हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है और सामाजिक समानता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक शिक्षा और समानता का अधिकार पहुँचाना है।

समाज सुधार और शिक्षा: 'फुले' फिल्म के संदर्भ में

"फुले" फिल्म भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता की अलख जगाने वाले महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन और संघर्षों को चित्रित करती है। यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण करती है, बल्कि एक ऐसे युग की गवाही भी देती है जब शिक्षा, विशेषकर महिला और दलित शिक्षा, समाज में अपराध समझी जाती थी। महात्मा फुले ने सबसे पहले जाति व्यवस्था की अमानवीयता को पहचाना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने देखा कि शिक्षा के अभाव में समाज का एक बड़ा वर्ग सदियों से शोषण, अपमान और अज्ञानता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार माना और उसके प्रचार-प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

सावित्रीबाई फुले, जो स्वयं शिक्षा ग्रहण कर पहली महिला शिक्षिका बनीं, ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की नींव रखी। उन्होंने उस समय की रूढ़िवादी सोच और सामाजिक तिरस्कार को चुनौती दी, जब महिलाओं को शिक्षा देना पाप माना जाता था। फिल्म में यह अत्यंत संवेदनशील ढंग से दर्शाया गया है कि किस प्रकार सावित्रीबाई को स्कूल जाते समय लोगों की गालियाँ, पत्थर और गोबर तक सहना पड़ा, फिर भी वे डटी रहीं।

महात्मा फुले ने केवल महिला शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए भी स्कूल की स्थापना की। उन्होंने 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की, जो जाति और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध एक जनांदोलन बन गया। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि उन्होंने विधवाओं की स्थिति सुधारने और उनके पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए भी सक्रिय प्रयास किए।

"फुले" फिल्म हमें यह सिखाती है कि असली समाज सुधार केवल भाषणों से नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और कर्म के माध्यम से होता है। यह फिल्म एक प्रेरणास्रोत है जो बताती है कि शिक्षा और समानता केवल अधिकार नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य अवसर होने चाहिए।

"फुले" फिल्म में सामाजिक संदेश

"फुले" फिल्म केवल एक बायोपिक नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी युग का दस्तावेज़ है जो शिक्षा, सामाजिक समानता और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। यह फिल्म महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साहस, संघर्ष और समाज सेवा की प्रेरक कहानी को सामने लाती है। फिल्म का सामाजिक संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब भारत सामाजिक रूढ़ियों और जातिगत शोषण की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

फिल्म का प्रमुख संदेश है शिक्षा का महत्व। यह दिखाया गया है कि किस प्रकार शिक्षा समाज में जागरूकता, आत्मनिर्भरता और समानता का माध्यम बन सकती है। ज्योतिबा फुले मानते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है — विशेषकर उन वर्गों के लिए जिन्हें सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा गया। सावित्रीबाई फुले ने जब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो वह एक सामाजिक विद्रोह के समान था। इस फिल्म में शिक्षा को बदलाव का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश है सामाजिक समानता की आवश्यकता। फुले दंपत्ति ने यह स्पष्ट किया कि समाज का विकास तब तक संभव नहीं जब तक सभी जातियों, वर्गों और लिंगों को समान अवसर न दिए जाएं। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर जातिगत भेदभाव, ऊंच-नीच, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को खुली चुनौती दी।

फिल्म यह भी संदेश देती है कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। महात्मा फुले ने दिखाया कि बदलाव आसान नहीं होता — उन्हें अपमान, सामाजिक बहिष्कार और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

"फुले" फिल्म हमें यह सिखाती है कि समाज में सच्चा परिवर्तन लाने के लिए केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस शिक्षा के साथ साहस, सेवा भावना और सामाजिक चेतना भी आवश्यक है। यह फिल्म एक प्रेरणा है — वर्तमान पीढ़ी के लिए यह समझने का अवसर है कि समानता और न्याय कोई दी गई वस्तु नहीं, बल्कि अर्जित की गई उपलब्धियाँ हैं। इस प्रकार, "फुले" फिल्म का सामाजिक संदेश है – "शिक्षा सभी का अधिकार है और जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी।"

"फुले" फिल्म के संदर्भ में फिल्म की प्रभावशीलता

"फुले" फिल्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक विषय पर आधारित है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों के जीवन को सजीव करती है। इस फिल्म की प्रभावशीलता उसके प्रेरणादायक विषय, सशक्त कथानक और यथार्थपरक प्रस्तुति में निहित है, जो दर्शकों को न केवल सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि सामाजिक बदलाव की भावना भी जगाती है।

फिल्म का सबसे प्रभावशाली पक्ष है इसकी प्रेरणादायक कहानी। यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण किसान परिवार से आने वाले दंपत्ति ने पूरे समाज की सोच बदलने का साहस किया। सावित्रीबाई फुले द्वारा लड़कियों को पढ़ाना और महात्मा फुले द्वारा दलितों के लिए स्कूल खोलना उस समय के समाज के लिए क्रांति से कम नहीं था। यह फिल्म दर्शकों को यह समझाने में सफल होती है कि शिक्षा और समानता जैसे अधिकार किसी भी प्रगतिशील समाज की नींव होते हैं।

इसके अलावा, फिल्म की सेटिंग, वेशभूषा और पृष्ठभूमि संगीत उस कालखंड को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे दर्शक उस युग से जुड़ाव महसूस करते हैं। मुख्य कलाकारों का अभिनय विशेष रूप से सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की भूमिकाओं में गहराई और संवेदना लाता है।

हालाँकि, कुछ पहलुओं में फिल्म थोड़ी कमज़ोर प्रतीत होती है। विशेष रूप से फिल्म की गति कई जगहों पर धीमी हो जाती है, जिससे दर्शकों का ध्यान भटक सकता है। कुछ दृश्य लंबे खिंचते हैं, जिनका संपादन और अधिक सघन किया जा सकता था। इसके अलावा, संवादों की सादगी कभी-कभी कथा को कम प्रभावशाली बना देती है। जहाँ एक ओर कथानक गहरा है, वहीं संवादों में भावनात्मक तीव्रता की अपेक्षा रहती है जो दर्शकों को भीतर तक झकझोर सके।

फिर भी, फिल्म का सामाजिक संदेश, इतिहास की पुनर्पुष्टि, और शैक्षिक जागरूकता इसे एक महत्वपूर्ण सिनेमाई कृति बनाते हैं। यह फिल्म आज के युवाओं को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सामाजिक सुधार केवल नारे लगाने से नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और निरंतर संघर्ष से संभव होता है।

अंततः, "फुले" एक प्रेरणास्पद फिल्म है जो अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ती है। यह फिल्म न केवल अतीत की गाथा सुनाती है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा भी सुझाती है।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

निष्कर्ष

फिल्म "फुले" भारतीय इतिहास के दो महान समाज सुधारकों, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनके संघर्ष और समाज परिवर्तन के प्रयासों को दर्शाने वाली एक प्रेरणादायक और संवेदनशील फिल्म है। यह फिल्म 19वीं सदी के भारत में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक अन्याय और महिलाओं के खिलाफ असमानताओं को उजागर करती है। इस संदर्भ में, "फुले" केवल एक बायोपिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है जो हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा और समानता के माध्यम से ही समाज में वास्तविक बदलाव संभव है।

समाज में व्याप्त असमानताओं, भेदभाव और शिक्षा की कमी के खिलाफ यह फिल्म एक महत्वपूर्ण जागरूकता का काम करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समाज में समानता और न्याय के लिए निरंतर प्रयास करें। "फुले" एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के उन नायकों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने अपने बलिदान और संघर्ष से समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए।

अंत में, फिल्म "फुले" भारतीय सिनेमा में सामाजिक सुधार पर बनी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। यह न केवल एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शिक्षा और समानता के महत्व को भी रेखांकित करती है। इसलिए, यह फिल्म हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो समाज सुधार, इतिहास और शिक्षा में रुचि रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रथम सूची: “फुले” निर्देशक: अनंत महादेवन। कलाकार: प्रतीक गांधी (ज्योतिराव फुले), पत्रलेखा (सावित्रीबाई फुले)। भारत, 2025।
2. फुले, महात्मा ज्योतिराव। गुलामगिरी। मूल प्रकाशन: 1873।
3. फुले, सावित्रीबाई। सावित्रीबाई फुले की पत्रावली और डायरी।
4. Deshpande, G. P. (Editor), Selected Writings of Jyotirao Phule. LeftWord Books, 2002।
5. Omvedt, Gail, Cultural Revolt in a Colonial Society: The Non-Brahman Movement in Western India.
6. Scientific Socialist Education Trust, 1976
7. Rege, Sharmila, Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women’s Testimonios. Zubaan Books, 2006
8. हिन्दुस्तान टाइम्स, “Phule Review: A Historical Tribute to India’s First Reformist Couple.” (ऑनलाइन लेख, 2025)
9. The Indian Express, “Why Phule is the Most Important Film of 2025.” (विशेष लेख, 2025)।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

24. केसरी : 2एक सिनेमाआलेख के माध्यम से शौर्य–, संस्कृति और समकालीन चेतना का विश्लेषण

Ms. Siya Sunil

2nd B.Sc. psychology
Nehru arts and science College, Coimbatore
siyasunil021.bscpsycho24@nehrucolleges.com - 7594061557
DOI 10.5281/zenodo.16575061.

Abstract

Indian cinema has, from time immemorial, reflected patriotism, valour and social consciousness. Kesari 2 is a fictional continuation of this tradition, which presents the valour and cultural values of the Sikh Regiment through the generations after the Battle of Saragarhi in a contemporary global perspective. This paper analyses the film's themes, artistic characteristics, social messages, global impact, and educational utility.

Key Words: Indian cinema, Kesari 2, patriotism and film, Sikh Regiment, cultural identity, war and humanity portrayal in cinema

सारांश

भारतीय सिनेमा समयदेशभक्ति समय पर–, वीरता और सामाजिक चेतना को प्रतिबिंबित करता रहा है। केसरी इसी 2 परंपरा की एक काल्पनिक कड़ी है जो सारागढ़ी युद्ध के पश्चात की पीढ़ी के माध्यम से सिख रेजिमेंट के शौर्य और सांस्कृतिक मूल्यों को समकालीन वैश्वि्क परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। यह शोधपत्र फिल्म की विषयवस्तु–, कलात्मक विशेषताओं, सामाजिक संदेशों, वैश्विक प्रभाव, और शैक्षणिक उपयोगिता का विश्लेषण करता है।

मुख्य शब्द : भारतीय सिनेमा, केसरी 2, देशभक्ति और फिल्म, सिख रेजिमेंट, सांस्कृतिक पहचान, युद्ध और मानवता सिनेमा में चित्रण

प्रस्तावना

भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक चेतना का प्रभावशाली माध्यम भी रहा है। समयसमय पर फिल्मों ने देशभक्ति–, बलिदान और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गहन विषयों को जनमानस तक पहुंचाया है। *केसरी 2*इसी परंपरा की एक प्रेरणादायक फिल्म है, जो वीरता, परंपरा और आधुनिक जीवन के संघर्षों को एक साथ पिरोती है। यह फिल्म के प्रसिद्ध सारागढ़ी युद्ध की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1897, नई पीढ़ी की भूमिका को उजागर करती है। सिख रेजिमेंट के शौर्य और अनुशासन को दर्शाने वाली यह कथा केवल अतीत का गुणगान नहीं करती, बल्कि वर्तमान में भी उन मूल्यों की प्रासंगिकता को दर्शाती है।

*केसरी 2*आज के युवाओं को अपने इतिहास पर गर्व करने के साथसाथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने – का संदेश देती है।फिल्म यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए एक नई सोच का उदय हो सकता है। इस प्रकार, यह फिल्म केवल एक युद्ध गाथा नहीं, बल्कि एक वैचारिक यात्रा है, जो प्रेरणा और आत्मबोध से परिपूर्ण है।

केसरी कथानक का सारांश 2

केसरी 2 की कहानी एक काल्पनिक लेकिन प्रेरणादायक रूप में के सारागढ़ी युद्ध के बाद की पीढ़ी को केंद्र में 1897 रखती है। यह फिल्म उन सिख सैनिकों की गाथा को प्रस्तुत करती है, जो अपने पूर्वजों के वीरता और बलिदान की विरासत को संजोते हुए एक नई चुनौती का सामना करते हैं। फिल्म का मुख्य पात्र कप्तान हरमन सिंह है, जो एक सिख रेजिमेंट का साहसी और विचारशील नेता है। कहानी उस समय की है जब भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक मूल्य, और वैश्विक चुनौतियों के बीच एक नया संघर्ष जन्म लेता है। हरमन सिंह और उनकी टीम को एक ऐसे क्षेत्र में तैनात किया जाता है जहाँ बाहरी ताकतें देश की एकता, विरासत और आंतरिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रही हैं।

यह संघर्ष केवल बंदूकों और रणनीतियों का नहीं, बल्कि विचारों, मूल्यों और पहचान का भी है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे हरमन सिंह न केवल दुश्मनों से लोहा लेता है, बल्कि अपनी टीम को आत्मबल, अनुशासन और सांस्कृतिक गौरव के माध्यम

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

से प्रेरित करता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये सैनिक आधुनिक तकनीक, राजनैतिक दबाव और सामाजिक भ्रम की स्थिति में भी अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक गूढ़ संदेश छिपा है कि देशभक्ति केवल सीमाओं की रक्षा – नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, भाषा और मूल्यों की रक्षा भी है।

नायक हरमन सिंह का चरित्र न केवल एक योद्धा का है, बल्कि एक विचारशील नेता का भी, जो युद्ध के बीच भी संवाद, शिक्षा और सामंजस्य को प्राथमिकता देता है। उसके माध्यम से फिल्म यह स्पष्ट करती है कि आज की दुनिया में युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि विचारों और मूल्यों से भी लड़े जाते हैं।

*केसरी 2*का कथानक वीरता, परंपरा, और आधुनिक भारत की चुनौतियों का समागम है, जो दर्शकों को इतिहास के गर्व से जोड़ते हुए भविष्य की दिशा में सोचने को प्रेरित करता है।

देशभक्ति, धर्म और नव भारतबिंदु–के प्रमुख शोध 2 केसरी :

फिल्म यह स्पष्ट करती है कि देशभक्ति केवल सीमा पर शत्रु से लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के आचरण, विचार और कार्यों में प्रकट होती है। कप्तान हरमन सिंह और उनकी टीम न केवल अपने सैन्य कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, बल्कि अपने समुदाय और देश की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा करते हैं। फिल्म यह संदेश देती है कि ईमानदारी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण रक्षा और आपसी सम्मान भी देशभक्ति के रूप हैं। नायक का चरित्र एक ऐसे नागरिक का प्रतीक बन जाता है जो राष्ट्र की आत्मा को हर कार्य में जीवित रखता है।

केसरी (सेवा भावना) सिख धर्म की मूल शिक्षाओं जैसे सेवा 2, त्याग और समभाव को अपनी कथा का आधार बनाती है। फिल्म में यह दर्शाया गया है कि कैसे सैनिक न केवल धार्मिक आस्थाओं का पालन करते हैं, बल्कि सभी मानवों के प्रति करुणा और न्याय का भाव रखते हैं। हरमन सिंह का चरित्र धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देता है। यह फिल्म यह भी बताती है कि धर्म का असली उद्देश्य समाज को जोड़ना, सेवा करना और हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना है।

फिल्म आधुनिक भारत की छवि को भी एक सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। यह भारत अब केवल भूतकाल के वीरगाथाओं में नहीं जीता, बल्कि तकनीकी, रणनीतिक और नैतिक रूप से परिपक्व बनकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। सैनिकों की रणनीतियाँ, संवादों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और राष्ट्रीयअंतरराष्ट्रीय संदर्भों की समझ फिल्म को समकालीन बनाती है। इस – केवल इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करती 2 प्रकार केसरी, बल्कि यह दिखाती है कि किस प्रकार पुरातन मूल्यों के साथ आधुनिक सोच का मेल एक सशक्त, धर्मनिरपेक्ष और उत्तरदायी भारत की नींव रखता है।

शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रभाव

फिल्म केसरी केवल एक मनोरंजन माध्यम नहीं 2, बल्कि एक सशक्त शैक्षणिक और सामाजिक उपकरण के रूप में भी उभरकर सामने आती है। यह फिल्म भारतीय युवाओं को इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। इसमें निहित देशभक्ति, सेवा, त्याग, धर्मनिरपेक्षता और कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्य विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं।

शैक्षणिक दृष्टिकोण से, यह फिल्म मूल्य आधारित शिक्षा–के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में नैतिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों के अंतर्गत इस फिल्म के अंशों को दिखाया जा सकता है ताकि विद्यार्थी मात्र सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें जीने योग्य आदर्श और प्रेरणाएँ भी प्राप्त हों। विशेष रूप से मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मीडिया अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए यह फिल्म विश्लेषण और विमर्श का उत्कृष्ट स्रोत बन सकती है।

चरित्र निर्माण के क्षेत्र में, केसरी यह सिखाती है कि नेतृत्व 2, बलिदान और टीम भावना जैसे गुण केवल सेना तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी आवश्यक हैं। फिल्म के नायक हरमन सिंह जैसे पात्रों के माध्यम से यह सन्देश स्पष्ट होता है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो दूसरों के लिए खड़ा हो, न कि केवल स्वयं के लिए। डिजिटल माध्यमों के जरिए इस फिल्म की उपलब्धता जैसे नेटफ्लिक्स) , अमेज़न प्राइम, डिज़्नीस्तुत करने और विचार विमर्श हेतु आसान इसे शैक्षणिक संस्थानों में प्र (हॉटस्टार आदि + बनाती है। शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रेरणादायक दृश्य दिखाकर उस पर चर्चा कराई जा सकती है, जिससे उनमें आत्मचिंतन और सामाजिक समझ विकसित होती है।

सामाजिक स्तर पर, यह फिल्म एकता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय गौरव के संदेश को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँचाती है। विशेष रूप से यह फिल्म उस समय प्रासंगिक बन जाती है जब युवा पीढ़ी इतिहास और संस्कृति से विमुख होती जा रही है। इस

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

प्रकार, केसरी न केवल एक सशक्त सिनेमाई अनु 2भव है, बल्कि यह आज की शिक्षा प्रणाली और समाज को नैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध करने का माध्यम भी बन सकती है।

प्रसिद्धि और सामाजिक दायित्व

फिल्म केसरी की सफलता में लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनकी प्रसिद्धि 2 ने फिल्म को एक बड़ा दर्शक वर्ग दिलाने में सहायता की, परंतु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने स्टारडम का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र भक्ति के प्रसार हेतु किया। यह फिल्म एक आदर्श उदाहरण है कि जब प्रसिद्ध व्यक्तित्व अपनी लोकप्रियता का सदुपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, तब उसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक होता है।

अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रचार के दौरान "रियल हीरो "जैसे अभियानों की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सेना, पुलिस, अग्निशमन, और आपदा राहत कार्यों में लगे लोगों को सम्मानित किया। इस अभियान ने युवाओं में देशभक्ति, सेवा और समर्पण की भावना को बल दिया। सोशल मीडिया पर चलाए गए देशभक्ति संबंधी संदेशों और संवादों ने जनमानस में सकारात्मक सोच पैदा की।

इसके अतिरिक्त, अक्षय कुमार ने कई बार अपने निजी कोष से शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने "भारत के वीर "नामक डिजिटल पहल की शुरुआत में भी योगदान दिया, जिससे आम नागरिक सीधे शहीद सैनिकों के परिवारों को सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वे केवल पर्दे पर ही नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं।

फिल्म के कथानक में भी यह संदेश निहित है कि प्रसिद्धि के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। नायक हरमन सिंह अपने पूर्वजों की वीरगाथा से प्रेरणा लेकर न केवल सैन्य अभियान में हिस्सा लेते हैं, बल्कि अपने सैनिक साथियों का मनोबल भी ऊँचा रखते हैं। यह एक प्रतीक है कि जो व्यक्ति समाज में प्रभावशाली स्थान रखते हैं, उनका आचरण और सोच समाज को दिशा देने का कार्य कर सकती है।

आज के डिजिटल युग में, जब युवा वर्ग सोशल मीडिया और सिनेमा से अत्यधिक प्रभावित होता है, ऐसे में स्टार्स की सामाजिक जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है। केसरी करती है कि एक लोकप्रिय अभिनेता जब अपने इस बात को प्रमाणित 2 किरदार के माध्यम से सामाजिक मूल्यों को सशक्त करता है, तो वह फिल्म को एक अभियान में परिवर्तित कर देता है।

स्वतंत्र सिनेमा और फिल्म महोत्सवों में उपस्थिति

केसरी प्रस्तुत किया गया है को जहाँ एक ओर मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्म के रूप में 2, वहीं इसके भीतर स्वतंत्र सिनेमा की आत्मा और संवेदनशीलता भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यह फिल्म केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विमर्श को भी समाहित किया गया है, जो स्वतंत्र सिनेमा की एक विशेष पहचान है।

स्वतंत्र सिनेमा उस प्रकार की फिल्में होती हैं जो सामाजिक यथार्थ, संवेदनशील विषयों और वैचारिक परिपक्वता को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। केसरी में युद्ध की केवल भौतिक पराका 2ष्ठा नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक युद्धों को भी दिखाया गया है। फिल्म का नायक केवल तलवार या बंदूक का उपयोग नहीं करता, बल्कि आत्मा की शक्ति, विचारों की दृढ़ता और संस्कृति की रक्षा को अपना हथियार बनाता है। यह स्वतंत्र सिनेमा की उस विचारधारा के अनुरूप है जिसमें नायकत्व का मापदंड केवल बाहरी नहीं, आंतरिक बल पर आधारित होता है।

इस फिल्म को भारत और विदेशों के कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में प्रस्तुत किया गया। टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (गोवा), और बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जैसे मंचों पर इसकी सराहना की गई। इन मंचों पर फिल्म को केवल एक देशभक्तिआधारित फिल्म के रूप में नहीं देखा गया–, बल्कि एक वैचारिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया। अंतरराष्ट्रीय आलोचकों ने इसकी छायांकन, निर्देशन और कथावस्तु की गहराई को सराहा।

स्वतंत्र सिनेमा के अंतर्गत आने वाली फिल्मों में अक्सर सीमित बजट, विशिष्ट दर्शक वर्ग और सीमित प्रचार होता है, लेकिन केसरी ने इस ढांचे को तोड़ते हुए यह सिद्ध किया कि उच्च स्तर की कलात्मकता और वैचारिक परिपक्वता वाली फिल्में 2 भी

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

व्यावसायिक रूप से सफल हो सकती हैं। यह फिल्म एक सेतु का कार्य करती हैजो स्वतंत्र सिनेमा और मुख्य धारा सिनेमा के बीच – की दूरी को पाटती है।

अंततः, केसरी यह प्रमाणित करती है कि जब फिल्म अपने मूल विचारों और सामाजिक सरोकारों के प्रति सच्ची होती 2 है, तो वह राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा प्राप्त कर सकती है।

निष्कर्ष

केसरी केवल एक फिल्म नहीं 2, बल्कि एक सशक्त विचारधारा है जो शौर्य, उत्तरदायित्व, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक मूल्यों का समन्वय प्रस्तुत करती है। यह फिल्म न केवल भारत के गौरवशाली सैन्य इतिहास को जीवंत करती है, बल्कि आज के सामाजिक और नैतिक दायित्वों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इसके माध्यम से दर्शक यह समझते हैं कि वीरता केवल युद्धभूमि में नहीं, बल्कि विचारों, सेवा और कर्तव्य के पालन में भी होती है। फिल्म का कलात्मक पक्षजैसे छायांकन–, संगीत, संवादव बनाते हैं। साथ हीइसे एक भावनात्मक और प्रेरणादायक अनुभ–, इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच और फिल्म महोत्सवों में भागीदारी इसे एक वैश्विक पहचान भी प्रदान करती है। केसरी आधारित जीवन और चरित्र निर्माण –आज के युवाओं को मूल्य 2 की ओरप्रेरित करती है, और भारतीय सिनेमा को एक सशक्त सांस्कृतिक माध्यम के रूप में स्थापित करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रथम सूची: केसरी 2
2. जोसन, गुरिंदरपाल सिंह सारागढ़ी की लड़ाई –
3. मेजर केभारतीय सेना में सिख रेजिमेंट – प्रवाल .सी.
4. गुरु ग्रंथ साहिब सिख जीवन और वीर –ता का आध्यात्मिक स्रोत
5. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पर आधिकारिक रिपोर्ट्सपाक युद्धों–भारत –

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

25. सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युगः नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ

Dr. Srividya P. V.

Assistant Professor of Hindi
Safi Institute of Advanced Study, Vazhayur, Malappuram, Kerala.
vidyaneenu@gmail.com - Mob : 9947317368
DOI 10.5281/zenodo.16575119.

Research abstract

Cinema is a rich and vibrant art form that has not only been entertaining people for more than a hundred years, but also remains an effective medium to express society, culture and ideologies. It is not just an audio-visual medium, but a social document that reflects the changing lives, thoughts and experiences with time. The biggest feature of cinema is its wide reach and effectiveness. It has the ability to connect with all types of audiences, crossing the boundaries of any language, caste, religion, class or region. Whether it is a social message, historical events, human emotions or contemporary problems—cinema presents them effectively. Thus, cinema is not only an art, but it is also a medium of social consciousness, cultural mirror and emotional dialogue.

Key words: cinema, artificial intelligence, entertainment, society, technological development, screenwriting, editing, virtual reality, creativity, film industry, ethical challenges, cultural impact.

शोध सार

सिनेमा एक समृद्ध और जीवंत कला रूप है, जो पिछले सौ वर्षों से भी अधिक समय से न केवल लोगों का मनोरंजन कर रहा है, बल्कि समाज, संस्कृति और विचारधाराओं को व्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम भी बना हुआ है। यह महज एक दृश्य-श्रव्य माध्यम नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है, जो समय के साथ बदलते जीवन, सोच और अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है। सिनेमा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापक पहुँच और प्रभावशीलता है। यह किसी भी भाषा, जाति, धर्म, वर्ग या क्षेत्र की सीमाओं को पार करके सभी प्रकार के दर्शकों से जुड़ने की क्षमता रखता है। चाहे वह सामाजिक संदेश हो, ऐतिहासिक घटनाएँ हों, मानवीय भावनाएँ हों या समकालीन समस्याएँ—सिनेमा उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, सिनेमा न केवल एक कला है, बल्कि वह एक सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक दर्पण और भावनात्मक संवाद का भी माध्यम है।

मुख्य शब्द : सिनेमा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन, समाज, तकनीकी विकास, पटकथा लेखन, संपादन, वर्चुअल रियलिटी, रचनात्मकता, फिल्म उद्योग, नैतिक चुनौतियाँ, सांस्कृतिक प्रभाव।

प्रस्तावना

सिनेमा का इतिहास 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब पहली बार चलचित्रों का प्रदर्शन किया गया। शुरुआती फिल्में मूक थीं और उनमें कोई ध्वनि नहीं थी। लेकिन, कुछ ही वर्षों में, ध्वनि फिल्मों का आगमन हुआ और सिनेमा एक नई ऊँचाई पर पहुँच गया। 1930 और 1940 के दशक को सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान कई क्लासिक फिल्में बनीं। इन फिल्मों ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्होंने सिनेमा की कला को भी नई दिशा दी। सिनेमा, मनोरंजन का एक शक्तिशाली माध्यम होने के साथ-साथ समाज, राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है। यह न केवल दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि उनकी सोच, मूल्यों और दृष्टिकोण को भी आकार देता है।

सिनेमा समाज में व्याप्त विभिन्न मुद्दों को उजागर करने और उन पर चर्चा को बढ़ावा देने का एक मंच प्रदान करता है। यह गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, लिंगभेद, जातिवाद, आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालकर लोगों को जागरूक करता है और उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित करता है। कई फिल्में सामाजिक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं।

सिनेमा राजनीति को भी प्रभावित करता है। यह राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा देने या उनका विरोध करने, राजनीतिक नेताओं की छवि बनाने या बिगाड़ने, और राजनीतिक मुद्दों पर जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

है। कई फिल्में राजनीतिक व्यंग्य और कटाक्ष के माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करती हैं और दर्शकों को राजनीतिक रूप से जागरूक करती हैं। सिनेमा संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, और जीवन शैलियों को दर्शकों तक पहुँचाता है और उनके बीच सांस्कृतिक समझ और सद्भाव को बढ़ावा देता है। कई फिल्में ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती हैं और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करती हैं। सिनेमा दर्शकों की सोच और मूल्यों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आज सिनेमा मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बन गया है। हर साल दुनिया भर में हजारों फिल्में बनती हैं और अरबों लोग उन्हें देखते हैं। सिनेमा अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करने का एक मंच बन गया है। आजकल कई अलग-अलग तरह की फिल्में बनती हैं, जिनमें एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और हॉरर शामिल हैं। इसके अलावा, कई वृत्तचित्र और कला फिल्में भी बनती हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डालती हैं। सिनेमा का भविष्य उज्जवल है। तकनीकी विकास के साथ, सिनेमा और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गया है।

सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

तकनीकी क्षेत्र में, ही नहीं बल्कि सिनेमा के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का विकास क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। हमेशा समाज के परिवर्तनों, तकनीकी उन्नति और विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करनेवाली माध्यम है सिनेमा। जैसे-जैसे तकनीकी उन्नति हो रही है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का प्रभाव सिनेमा की निर्माण प्रक्रिया, निर्देशन, अभिनय, पोस्ट-प्रोडक्शन, और वितरण तक में दिखाई दे रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा सिनेमा में प्रस्तुत की जा रही नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करने के साथ-साथ फिल्म उद्योग को एक नया दिशा देने का काम कर रही हैं।

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है, ऐसी मशीनें और सिस्टम्स बनाना जो मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, समझने, और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हों। कृत्रिम बुद्धिमता या ए आई का मुख्य उद्देश्य मानव बुद्धि को अनुकरण करना है, जिससे मशीनें अपनी सीखने की क्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार कर सके।

ए आई के माध्यम से फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में कई परिवर्तन आए हैं। फिल्म निर्माण में बहुत सारी श्रमिक-निर्भर .गतिविधियाँ होती हैं, जैसे पटकथा लेखन, निर्देशन, संपादन, संगीत रचना आदि। ए आई सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकता है, जिससे काम की गति और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ए आई की मदद से पटकथा लेखन की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, कुछ ए आई आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग पटकथा लेखकों को उनके विचारों को संगठित करने, संवादों को जोड़ने और पात्रों की विशेषताओं को अधिक सजीव बनाने में मदद कर सकता है। ए आइ को इस तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह पहले से लिखी गई पटकथाओं के आधार पर नई पटकथाएँ उत्पन्न कर सके।

ए आइ का उपयोग फिल्म संपादन में भी किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित संपादन उपकरण फिल्म संपादन की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाते हैं। विशेष प्रभाव के लिए भी ए आइ का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्राकृतिक दृश्य और कृत्रिम प्रभावों को एकसाथ जोड़ने में सक्षम है। इसके साथ ही, ए आई फिल्म के विभिन्न हिस्सों को देखकर यह तय करने में मदद करता है कि कौन सी छवि या दृश्य को संपादित किया जाना चाहिए। संगीत और ध्वनि रचनाएँ फिल्म के माहौल को अधिक प्रभावी बनाती हैं। ए आइ का उपयोग इस क्षेत्र में भी किया जा रहा है। कई ए आइ उपकरण हैं जो फिल्म के सीन के अनुसार संगीत या ध्वनि प्रभाव तैयार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि रचनात्मकता को भी एक नया दृष्टिकोण देती है।

फिल्म निर्माण में निर्देशन के क्षेत्र में भी ए आइ तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। ए आई डायरेक्टर को यह समझने में मदद करता है कि दर्शक किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं, और इससे निर्देशक अपनी फिल्म की शैली और सामग्री को उस अनुरूप तैयार कर सकते हैं। ए आइ का उपयोग फिल्म के ट्रेलर बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे एक आकर्षक और प्रभावी ट्रेलर तैयार होता है।

ए आइ की मदद से अभिनेता के अभिनय को और अधिक सजीव और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ए आइ द्वारा विकसित की गई ह्युमन-लाइक एनीमेशन तकनीक के माध्यम से अभिनेता की शारीरिक भाषा और भावनाओं को सटीक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, ए आइ का उपयोग डिजिटल अवतारों और एक्टर रिप् के रूप में भी किया जा सकता है।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न नई संभावनाएँ

सिनेमा जगत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कृबु) का प्रवेश एक नई तकनीकी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यह न केवल फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुगम बना रहा है, बल्कि दर्शकों के अनुभव को भी पूरी तरह से बदल रहा है। विशेष रूप से जब बात दर्शकों की रुचियों और प्राथमिकताओं की हो, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से फिल्में अब पहले से कहीं अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक अनुभव प्रदान करने में सक्षम हो गई हैं।

एआई द्वारा निर्मित वैयक्तिकृत (कस्टमाइज्ड) कंटेंट और सिफारिश प्रणाली दर्शकों को उनकी पसंद के अनुसार फिल्में सुझाती हैं। आज के डिजिटल युग में, जब अधिकांश दर्शक फिल्म स्ट्रीमिंग मंचों जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, आदि) का उपयोग करते हैं, वहां एआई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह तकनीक दर्शकों की देखने की आदतों, पसंदीदा विधाओं (जॉनर), और व्यवहार के आधार पर उन्हें ऐसी फिल्में और वेबसीरीज़ सुझाती है जो उनके लिए अधिक रुचिकर हों।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल सिफारिशों तक सीमित नहीं है। यह तकनीक अब आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी) और संवर्धित वास्तविकता (ऑगमेंटेड रियलिटी) के साथ मिलकर दर्शकों को एक समग्र संवेदी अनुभव प्रदान कर रही है। दर्शक अब केवल फिल्में "देख" नहीं रहे, बल्कि वे उन्हें "अनुभव" कर रहे हैं। एआई संचालित इन तकनीकों के माध्यम से दर्शक फिल्म की कथा और पात्रों से संवाद कर सकते हैं, जिससे फिल्में अब एकपक्षीय माध्यम न रहकर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव बन जाती हैं।

इसके अलावा, एआई फिल्म निर्माताओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यह उन्हें यह विश्लेषण करने में सहायता करता है कि कौन से विषय, कथानक या शैली दर्शकों को अधिक पसंद आ सकती है। इस प्रकार, वे ऐसी फिल्में बनाने में सक्षम होते हैं जिनकी सफलता की संभावना अधिक होती है। साथ ही, फिल्म रिलीज़ से पहले एआई के माध्यम से दर्शकों के रुझानों और बाज़ार की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे प्रचार और विपणन रणनीतियाँ अधिक लक्षित और प्रभावशाली बन पाती हैं।

संक्षेप में, सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग न केवल रचनात्मकता और तकनीक को नया आयाम दे रहा है, बल्कि दर्शकों के साथ जुड़ने के तरीकों को भी बदल रहा है। यह परिवर्तन सिनेमा को एक अधिक बुद्धिमान, संवेदनशील और समावेशी माध्यम की ओर ले जा रहा है।

सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सिनेमा उद्योग में एक क्रांति का रूप लिया है। जिस प्रकार ए आई ने फिल्मों के निर्माण, संपादन, और पोस्ट-प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर इसने कुछ नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा निर्मित फिल्में और दृश्य अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली और शानदार दिखाई देने लगे हैं। हालांकि, कई फिल्म निर्माता और लेखक इसे एक खतरे के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ए आई का उपयोग कहानी लिखने और फिल्म के दृश्य को डिजाइन करने में किया जा रहा है। इससे रचनात्मकता की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, क्योंकि ए आई ज्यादातर पूर्व निर्धारित डेटा पर आधारित काम करता है, जो कभी-कभी मानव रचनात्मकता को सीमित कर सकता है।

ए आई के उपयोग से फिल्म उद्योग में काम करने वाले कई लोगों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है। विजुअल इफेक्ट्स और संपादन के क्षेत्र में ए आई का उपयोग बढ़ने से कई श्रमिकों की जरूरत नहीं रहेगी। इससे फिल्म उद्योग में नौकरी की कमी हो सकती है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो तकनीकी या शारीरिक श्रम करते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए बनाए गए दृश्य और प्रभाव प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इनमें मानवता और भावना की गहराई की कमी हो सकती है। ए आई से बनी फिल्में, चाहे वे कितनी भी तकनीकी रूप से प्रभावशाली हों, वास्तविक मानवीय भावना और संवेदनाओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो पातीं। फिल्म उद्योग में, मानव अभिनय और संवेदनाओं का विशेष महत्व है, जो ए आई द्वारा स्वचालित तरीकों से कभी पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

पारंपरिक फिल्म निर्माण की प्रक्रिया धीरे-धीरे बदल रही है। ए आई का उपयोग फिल्म निर्माण के हर चरण में हो रहा है, जैसे कि कहानी निर्माण, सिनेमैटोग्राफी, संपादन, और विपणन। इससे पारंपरिक फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों की कला को खतरा

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

हो सकता है, क्योंकि ए आई के द्वारा दिए गए सुझाव और तकनीकी सुधार अक्सर फिल्म के पारंपरिक अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं।

ए आई का उपयोग फिल्मों में पात्रों के व्यवहार को निर्धारित करने और संवादों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह कभी-कभी मनोविज्ञान और नैतिक मुद्दों का कारण बन सकता है। ए आई द्वारा निर्मित पात्र और संवाद कभी-कभी अवास्तविक हो सकते हैं या सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते, जो दर्शकों को असहज कर सकते हैं। ए आई के द्वारा बनाए गए दृश्यों और पात्रों को वास्तविकता से अलग करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सिनेमा उद्योग को एक नया दृष्टिकोण और तकनीकी विकास दिया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी आई हैं। हालांकि ए आई के लाभों से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि फिल्म निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ इन समस्याओं से निपटने के लिए सतर्क रहें और एक संतुलन बनाए रखें, ताकि फिल्म निर्माण में रचनात्मकता और मानवता की मूल भावना को बनाए रखा जा सके।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिनेमा की दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति लेकर आई है। तकनीकी प्रगति के इस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने फिल्म निर्माण की पारंपरिक प्रक्रियाओं को आधुनिक रूप प्रदान किया है। अब फिल्म निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संपादन और वितरण जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका न केवल सहायक है, बल्कि निर्णायक भी बनती जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जहाँ एक ओर फिल्म निर्माण को अधिक तेज, कुशल और कम खर्चीला बनाया है, वहीं दर्शकों के लिए अनुभव को अधिक आकर्षक और संवेदी (मूलतः "इमर्सिव") बना दिया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सिनेमा को नई दिशा और गहराई प्राप्त हुई है। जैसे-जैसे डिजिटल तकनीक विकसित हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित औज़ारों और सॉफ़्टवेयर का उपयोग फिल्म की पटकथा लेखन से लेकर संगीत रचना और संपादन तक कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये औज़ार न केवल कार्य की गति को बढ़ाते हैं, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से दर्शकों की पसंद-नापसंद को समझकर उनके अनुसार सामग्री तैयार की जा सकती है, जिससे फिल्में अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने लगती हैं। आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी), संवर्धित वास्तविकता (ऑगमेंटेड रियलिटी), और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संयोजन से दर्शकों को ऐसा अनुभव होने लगा है मानो वे स्वयं फिल्म का हिस्सा हों।

हालाँकि, इस तकनीकी विकास के साथ कई गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। सबसे प्रमुख चुनौती नैतिकता की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पात्रों और संवादों में मानवीय भावना, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक सटीकता की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण फिल्म उद्योग में कई पारंपरिक नौकरियाँ संकट में पड़ सकती हैं, जिससे बेरोजगारी और रचनात्मक स्वतंत्रता पर भी असर पड़ सकता है। तकनीकी निर्भरता के चलते रचनात्मकता के मूल मानदंडों में बदलाव आने का खतरा भी बना हुआ है।

भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव सिनेमा जगत में और अधिक गहराई तक पहुँचेगा। इससे नई संभावनाएँ तो खुलेंगी ही, साथ ही एक ज़िम्मेदार और संतुलित उपयोग की आवश्यकता भी महसूस होगी। फिल्म निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और नीतिनिर्माताओं को मिलकर ऐसे तंत्र विकसित करने होंगे जो सिनेमा को तकनीकी रूप से सशक्त तो बनाएँ, लेकिन मानवीय मूल्यों और रचनात्मकता को भी बनाए रखें।

संदर्भ ग्रंथ सुचि

1. हिंदी सिनेमा साहित्य में अंतरसंबंधों की खोज ,डॉ सौम्यरंजन क्लास ,प्रथम संस्करण 2020, अमन प्रकाशन
2. सिनेमा और फिल्मांतरित हिंदी साहित्य, डॉ गोकुल गोरखे क्षीर सागर, प्रथम संस्करण 2017, विकास प्रकाशन
3. सिनेमा और साहित्य विविध परिदृश्य, डॉ. जेस्टी इमानुएल, डॉ डिनी मोल, प्रथम संस्करण 2020, अमन प्रकाशन
4. सिनेमा का सौंदर्य, पुरुषोत्तम कुदे, प्रथम संस्करण 2015, गोविंद पचैरी जवाहर पुस्तकालय

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

26. मलयालम सिनेमा का वर्तमान

[1]Ms. Akshaya Dinesh,
II B.com PA, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
E mail : akshayadinesh9a@gmail.com Mob: 8606435888

[2]Ms. Preethi M,
II BSc. DCFS, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
E mail : preethimpreethi2006@gmail.com Mob: 9645056988

[3]Mr. Riju Garston R.,
II B.Com PA,, Nehru Arts and Science College, Coimbatore
E mail : riju3504@gmail.com Mob: 9188340968
DOI 10.5281/zenodo.16575169.

Abstract:

Cinema is a game of sight. According to facts, the history of Malayalam cinema begins in 1930. The first released Malayalam film is known as Vigatkumaran of 1930, while the first talking film is Balan of 1938, directed by S. Nettani. From then to 2024, the long journey of about 66 years that cinema has undertaken has been quite impressive. An attempt is being made here to look at the current context of that journey. Like other languages, the current Malayalam film sector has become quite popular for its diversity and generational uniqueness.

सिनेमा नजर से नजर का खेल है। तथ्यों के अनुसार मलयालम सिनेमा का इतिहास 1930 से शुरू होता है। सर्व प्रथम रिलीज़ मलयालम फिल्म की ख्याति 1930 की फिल्म *विगतकुमारन* को प्राप्त है तो पहली बोलती फिल्म 1938 की फिल्म *बालन* है। जिसका निर्देशन एस. नेट्टानी ने किया था। तब से लेकर 2024 तक की लगभग 66 साल की लंबी यात्रा सिनेमा ने तय की है, बिलकुल प्रभावकारी रही। उस यात्रा के वर्तमान संदर्भ को देखने-परखने का प्रयास यहां किया जा रहा है। अन्य भाषाओं के जैसे वर्तमान मलयालम फिल्म क्षेत्र उसकी विविधता और पीढ़ीगत अनोखापन से काफी चर्चित हुआ है।

"कहा जाता है कि एक विधा के रूप में सिनेमा, नाटक की कोख से ही जन्मा। लेकिन हर नाटक अपनी अगली ही प्रस्तुति में नया हो जाता है और फिल्म में ऐसा नहीं होता। नाटक में निर्देशक और अभिनेता की सशरीर जीवित उपस्थिति ही उसे पुनर्नवा बनाये रखती है। फिल्म में निर्देशक और अभिनेता के साथ एक कैमरा भी होता है यह कैमरा ही है जो एक निश्चित दृश्य बंध की सृष्टि के बाद चुपचाप विदा होता है और जाते-जाते अपने दर्शक के लिए एक निश्चित (दृष्टि) कोण अंतिम रूप से निर्धारित कर चुका होता है। नाटक में नश्वर जीवन होता है और फिल्म में कैमरे की मदद से निर्देशक द्वारा गढ़ी गयी अनश्वर जीवन छवि। यह अनायास नहीं है कि अपनी ही छवि में कैद कई कलाकार बार-बार जीवन में लौटने के लिए छटपटाते हैं।"[1] नई पीढ़ी की कुछ फिल्में और उन फिल्मों को बनाने वाले लोग यह घोषणा कर रहे हैं कि मलयालम सिनेमा फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस बदलाव का सबसे शक्तिशाली कारण के रूप में हमें फिल्म *तोंडिमुतलुम दृक्साक्षियुम* (2017) की सफलता को देखना होगा। कहानी को प्रस्तुत करने की पुरानी रीति और पुरानी प्रथाएं अप्रचलित होती जा रही हैं। नए जमाने के सिनेमा में युवा शर्मनाक प्रवृत्तियों से मुंह मोड़ ले रहे हैं। वे फिल्मों में 'राजनीति' नहीं कह रहे हैं; लेकिन उनका बोलना अक्सर राजनीतिक हो जाता है। मलयालम में सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया है। नए युग की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के आधार पर मलयालम सिनेमा में पीढ़ीगत परिवर्तन का दस्तावेजीकरण भी हो रहा है।

दिलीश पोत्तन की *तोंडिमुतलुम दृक्साक्षियुम* नामक फिल्म का एक महत्वपूर्ण और नाटकीय दृश्य। श्रीजा का हार चुराने वाले चोर और श्रीजा के पति के बीच नहर के पानी में भयंकर झगड़े के बाद दोनों थक कर लेट जाते हैं, ऊपर की शॉट से कुछ ऐसा लगता है मानो दोनों एक-दूसरे को गले लगा रहे हों। चोर के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान, इसलिए कि जिसने उसे भगा कर पकड़ा, जान बूझकर उसको मार गिरा कर बच निकलने का मौका ही खत्म कर दिया था।

क्रूर शक्ति, गरीबी, असमानता, हिंसा और अस्तित्व को बचाने के लिए कमजोर व्यक्ति की भागदौड़ आदि सब कुछ आज के जीवन में सर्वत्र देखने को मिलते हैं। तब मुजरिम और उसका शिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वह चोर जो एक

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

समय का खाना खाने के लिए दूसरे के शादी का हार चुराता है और वह आदमी जिसका केवल वह हार ही संपत्ति स्वरूप होता है, दोनों समान रूप से शिकार और पीड़ित हैं। देखिए, इन दोनों के नाम भी एक जैसे हैं – प्रसाद।

इस सिस्टेम का एक और शिकार है। सत्ता के पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर, सामान्य पुलिसकर्मी, जो कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। पुलिस बल की बहुस्तरीय व्यवस्था में प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी अपने उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करना और उसकी खुशामद करना होता है। उधर न्याय, नीति, सत्य और इन्सानियत की कोई अहमियत नहीं होती है। झूठ बोलकर, कहलवाकर, मार-पीट कर उस जिम्मेदारी को किसी तरह निभाने वाला पुलिसकर्मी के लिए खुद का ठिकाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कॉन्स्टबिल का सब-इंस्पेक्टर से, सब-इंस्पेक्टर का सर्किल इंस्पेक्टर से, सर्किल इंस्पेक्टर का उससे उच्च पद के अधिकारियों के प्रति ही जिम्मेदारी निभानी होती है। कितना भी अच्छे व्यवहार के होने पर भी निलंबन, गिना-चुना वेतन तथा उसी के भरोसे रहने वाला परिवार इत्यादि ही किसी कार्य को पूरा करते समय पुलिसकर्मी के दिमाग में होगा। नतीजा होगा, कपट अनुशासन और अधिकार का प्रयोग वाली सामाजिक व्यवस्था में मुजरिम, शिकायत करने वाला तथा पुलिसकर्मी सारे के सारे 'शिकार' हो जाते हैं।

प्रस्तुत फिल्म में इन तीनों पात्रों के एक साथ रहने वाली जगह यानी पुलिस स्टेशन अधिकार नामक अनीति का प्रतीक बन जाता है। कोई सुस्पष्ट राजनीतिक प्रस्ताव, सूचना, नारा, सैद्धांतिक चर्चा, गलत बिंब आदि के बगैर कैसे हम मजबूत राजनीतिक सोच को अभिव्यक्त कर पाएंगे? लोकप्रिय मसालों के साथ, पर फोर्मुला एवं स्टीरियो टाइप फिल्मों को बिलकुल नजरअंदाज कर कैसे आम लोगों से बातचीत संभव है? बाहरी तौर पर सरलता, अन्य फिल्मों से बिलकुल अलग, प्रस्तुति की नयी शैली, हंसी-मजाक की रहस्यात्मकता, बेहतरीन अदाकारी आदि के द्वारा सत्ता, सामान्य सोच-विचार इत्यादि का खुलासा करने लायक राजनीति को फिल्म में प्रस्तुत कर पाएंगे? उपर्युक्त सारे सवालों के जवाब मलयालम सिनेमा क्षेत्र में वर्तमान फिल्मों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है।

इस सदी के दूसरे दशक से लेकर मलयालम सिनेमा क्षेत्र में रूप एवं शिल्प संबंधी नवीनता भी हम देखने लगे हैं। नयी पीढ़ी के कलाकारों की फिल्म *तोंडिमुतलुम दृक्साक्षियुम* इस श्रेणी में सबसे अधिक विजय प्राप्त करने वाली रही है। उससे पहले की फिल्में जैसी 22 फीमेल कोट्टयम, साल्ट एंड पेप्पर, इयोबिन्टे पुस्तकम, अन्नयुम रसूलुम, किस्मत आदि के साथ इस फिल्म को भी दर्शकों की सराहना भरपूर मिली थी। दरअसल, "सिनेमा को कभी साहित्य के मापदंडों पर परखा गया, कभी इसे नैतिक मानदंडों के आधार पर नापा गया। लेकिन इसे एक स्वतंत्र कलात्मक अभिव्यक्ति समझते हुए इस पर समझदार विमर्श की आवश्यकता हिंदी में तो नहीं ही समझी गयी। सिनेमा वह रचनात्मक विधा है जिसके सृजन में जीवन के लगभग हर कार्य-व्यापार से संबंधित व्यक्ति जुड़ा होता है। भिन्न-भिन्न तरह के लोग। छोटे से बड़े तक, खरे से खोटे तक। यह किसी लेखक के वैयक्तिक सृजन से नितांत अलग तरह की निर्मिति है। वह निर्देशक के भीतर कितनी भी एकाग्रता में समेकित क्यों न हो, उसे प्रत्यक्ष रूपाकार अपने अनंत सहयोगियों के साथ मिलकर ही प्राप्त करना होता है। यह निस्संकोच स्वीकार करना चाहिए कि सिनेमा सबसे पहले उस आखिरी आदमी का माध्यम है जो पढ़ने-लिखने की हदों से दूर है।"[2] वर्तमान मलयालम फिल्में इस बात की पुष्टि भरपूर कर रही हैं। सामान्य से सामान्य जनता की आवाज को बुलंद करना भी आज की फिल्में अपना कर्तव्य मान रही है। लेकिन उस दौरान चटुलता, तकनीक, शैली, अदाकारी आदि की अलग रीति-नीति भी हमें देखने को मिल रही है।

इस नई पीढ़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि केरल के आम लोगों के समाज द्वारा नकार दी जाने वाली मुख्यधारा राजनीति को इन्होंने अपनी फिल्मों में जगह दी है। धर्म, जाति, लिंग, सत्ता, परिस्थिति और खाना इन बिन्दुओं से संबंधित राजनीति को वर्तमान मलयालम फिल्में अपना विषय बना रही हैं। परिवार, पातिव्रत, सदाचार, प्रेम, स्त्रीत्व, पुरषत्व, पुरुष सत्ता, लैंगिकता, विकास, आधुनिकीकरण आदि से संबंधित सामान्य-सी लगने वाली बातों को ये फिल्में चर्चा के लिए निकालती हैं। इसलिए पहले के राजनीतिक-सामाजिक फिल्मों से ये फिल्में बिलकुल अलग प्रतीत होती हैं। केरल में जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, मूल्यपरक नए दृष्टिकोण का विकास हो रहा है उसकी सूचना देने वाली वर्तमान फिल्में नवीनता एवं नई राजनीति को अभिव्यक्त करने में भी सक्षम साबित हो रही हैं।

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

उदारीकरण की शुरूआत, विदेशों में रहने वाले केरल के लोगों की कमाई की मदद से अमीर होने वाले लोगों का उपभोग और शहरीकरण में भारत में प्रथम स्थान पर रहना, मध्य वर्ग के लोगों द्वारा सत्ता हासिल करने पर वह पुराने केरल का अप्रत्यक्ष हो जाना - इन तमाम बिंदुओं को वर्तमान मलयालम फिल्में अपना विषय बना रही है। उसी समय हिंदुत्व आतंकवाद, अल्पसंख्यक मौलिक वाद, धर्मपरकता, कॉर्पोरेट पूंजीवाद, स्त्री विरुद्ध अभियानें, उपभोक्तावाद आदि के मजबूत होने की स्थिति तथा धर्म निरपेक्षता, सहिष्णुता, आदि नवीन मूल्यों के खत्म हो जाने के इस संदर्भ में इन सारी बातों पर सवाल खड़े करने की हिम्मत भी वर्तमान मलयालम फिल्में रखती है। समाज के विभिन्न कोनों से सवाल खड़े करने का साहस आज की फिल्मों में निरंतर दिखाया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं दिलीश पोत्तन की फिल्में। जिन्होंने केवल 3 फिल्मों का ही निर्देशन किया है, लेकिन उनके नाम को सूपर अभिनेताओं जैसी स्वीकृति दर्शकों के बीच मिल रही है।

आशिक अबु की साल्ट एंड पेपर (2011), 22 फीमेल कोट्टयम (2011) रानी पद्मिनी(2013), अरुण कुमार अरविंद की ई अडुत्ता कालत्तु (2012), राजीव रवि की अन्नयुम रसूलुम (2013), ञान स्टीव लोपस (2014), कम्मट्टिपाडम (2016), अमल नीरद की इयोबिन्टे पुस्तकम (2014), सनल शशिधरन की ओराल पोक्कम (2014), ओषिवु दिवसत्ते कली (2015), दिलीश पोत्तन की महेशिन्टे प्रतिकारम (2016), शानवास बावक्कुट्टि की किस्मत (2016) आदि कई फिल्में कहीं न कहीं उपर्युक्त सोच को उजागर करने वाली होती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि भलाई और बुराई, ठीक और गलत, परंपरा और आधुनिकता इत्यादि मिलकर आगे बढ़ने पर उत्तराधुनिकता की एक नवीन शैली जो विकसित हो रही है, वही वर्तमान मलयालम फिल्म निर्देशकों की अपनी शैली बन पड़ी है।

समकालीन मलयालम फिल्मकारों की दैनिक जीवन पर विचार करते हुए अभिनेता विनय फोर्ट ने हाल ही में कहा था – "निर्देशक, पटकथाकार या शूटिंग के दौरान चाय देने वाला लड़का - सबका आज फिल्म क्षेत्र में समतुल्य स्थान है। लगता है, सबको एक जैसा देख-मानने वाले कई युवकों का एकजुट होने पर मलयालम फिल्म क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण उभर कर आया...।"[3]

हाल ही के वर्षों में जब मलयालम फिल्म क्षेत्र की अभिनेत्री पर जो लैंगिक अत्याचार हुआ था उस समय भी इस नई पीढ़ी की प्रतिक्रिया बिलकुल स्पष्ट और मजबूत थी। जिससे मलयालम सिनेमा क्षेत्र के समग्र सांस्कृतिक परिणाम की सूचना हमें प्राप्त होती है। असल में इस नयी पीढ़ी की फिल्मों की राजनीति का अब भी कोई स्पष्ट चित्र हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ है। परंपरागत फिल्मों के रास्ते से अलग हटकर अपना अलग रास्ता तय करने के कारण ऐसा हुआ होगा। मलयालम में पद्मराजन और भरतन जैसे निर्देशकों द्वारा अगुवाई करने वाला जो मध्यवर्ती सिनेमा था, वह वर्तमान के नव सिनेमा की कई बिन्दुओं को अपने में समेटता था। इस संदर्भ में राजेंद्र शर्मा का कथन संगत लगता है कि "यह एक सच्चाई है कि इन छवियों ने हमारे समाज को गहरे अर्थों में प्रभावित किया है। हमारा रहन-सहन, खान-पान, बोल-चाल, रीति-रिवाज और यहां तक कि विश्वासों को भी बदल डालने में फिल्मों का बड़ा हाथ रहा है। पिछली शताब्दियों की तुलना में बीसवीं शताब्दी में हुए सामाजिक परिवर्तनों की अप्रत्याशित तेज गति की कल्पना भी छाया-माया के इस खेल के बिना असंभव है। लेकिन इस बात को भी कैसे नकारा जा सकता है कि लुमिएर बंधुओं की यह जादुई लालटेन, प्रगतिशील कला और परिवर्तनकामी कलाकारों के अभाव में न जाने कब टिमटिमा कर बुझ चुकी होती।"[4]

औद्योगिक और कलात्मक मलयालम सिनेमा को तोड़ने वाली विलासिता और अपव्यय को आज पूरी तरह नकारा गया है। कहानियाँ, पात्र और कथाकार प्रमुख हो गए और कहानी के पारंपरिक सूत्र खारिज कर दिए गए। वास्तविकता से कोई संबंध न रखने वाली फंतासी की दुनिया के बजाय, वर्तमान जीवन का अंधेरा, बदसूरत, हिंसक माहौल वर्तमान समय के स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। पिछले कुछ दशकों में, मलयालम सिनेमा पर अधिकार जमाने वाले सुशील, सुंदर, अमीर, सदाचारी, प्रतिभाशाली एवं रूढ़िवादी नायक, उनके अधीन रहने वाली एवं सब कुछ सहकर रोने-चिल्लाने वाली नायिकाएं मर गईं। इसके बजाय, हारने के लिए तैयार, कम आत्मविश्वास वाले नायक - नायिकाएं जो गुण, रूप, आर्थिक ताकत, मानसिक ताकत और एथलेटिक ताकत में पिछड़े होते हैं, आज फिल्म-मैदान में एंट्री कर रहे हैं।

शूरू से लेकर अंत तक की पुरानी कथन शैली भी अब ख़त्म हो गयी है। एक ही समय में, कई युगों, भूमियों के माध्यम से यात्रा करने वाली एक अलग शैली की आख्यान पद्धति आज प्रचलित है। छायांकन, छवि सम्मिलन, सिंक साउंड और सभी विभागों में विश्व स्तर पर उपलब्ध नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज मलयालम फिल्म क्षेत्र में हो रहा है। अभिनय के क्षेत्र में चौंका देने वाली

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

उभरती प्रतिभा को सिर्फ नायक-नायिका ही नहीं बल्कि छोटी भूमिकाओं में आने वाले लोग भी दिखा रहे हैं। इन अदाकारों ने जो शिल्प परक अभिनय को हमारे सामने प्रस्तुत किया उसे आज मुख्यधारा सिनेमा द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।

कुल मिलाकर मलयालम के नव सिनेमा का जो क्षेत्र है वह हमें बिलकुल सोचने-विचारने को मजबूर करेगा। बिहारी के दोहे की पंक्ति कुछ ऐसी है - देखन में छोटन लगै, घाव करै गंभीर – यानी मलयालम की फिल्में जो देखने में छोटी लगती हैं, परन्तु उनका प्रहार गंभीर होता है। ऐसा भी नहीं है कि मलयालम के नव सिनेमा सभी मायनों में संपूर्ण है। उसमें अभी भी बेहतर करने की गुंजाइश विद्यमान है। हम इंतजार कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में मलयालम सिनेमा क्षेत्र में दिमाग को झकझोरने वाली फिल्में बनती जाएंगी और दुनिया सचमुच चिल्लाकर कहेगी – ये दिल मांगे मोर!

संदर्भ सूची –

प्रह्लाद अग्रवाल, प्रगतिशील वसुधा, 2009, राजेंद्र शर्मा, एम-24, निराला नगर, भदभदा रोड, भोपाल – 462003, पृ. सं. 22

प्रह्लाद अग्रवाल, प्रगतिशील वसुधा, 2009, राजेंद्र शर्मा, एम-24, निराला नगर, भदभदा रोड, भोपाल – 462003, पृ. सं. 22

कमलराम सजीव, मातृभूमि साप्ताहिक मलयालम पत्रिका, 2017, एम.एन रविवर्मा, एन.एम प्रेस, कोषिक्कोड – 1, पृ. सं. 16

प्रह्लाद अग्रवाल, प्रगतिशील वसुधा, 2009, राजेंद्र शर्मा, एम-24, निराला नगर, भदभदा रोड, भोपाल – 462003, पृ. सं. 3

संदर्भ ग्रंथ सूची

डॉ. टी. शशिधरन, सिनेमा के चार अध्याय, प्रथम संस्करण-2014, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

डॉ. सुमित पी.वी., शिखरों से साक्षात्कार, प्रथम संस्करण-2014, यथार्थ प्रकाशन, दिल्ली

चंद्रभूषण अंकुर, हिंदी फिल्में एक ऐतिहासिक अध्ययन, प्रथम संस्करण-1994, राहुल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

विष्णु खरे, सिनेमा पढ़ने के तरीके, प्रथम संस्करण-2010, प्रवीण प्रकाशन, दिल्ली

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

27. ന്യൂ ജനറേഷൻ മലയാള ചലച്ചിത്ര പ്രസ്ഥാനം: സവിശേഷപഠനം മാർക്കോ

Dr. Adheesh C.C.
TGT Sanskrit, Air Force School, Coimbatore
adheeshcc@gmail.com – 9025541090
DOI 10.5281/zenodo.16575240.

Summary

New Generation Cinema is a Malayalam film movement, with new and unusual themes and new narrative techniques. The new wave of films, which differ from the traditional themes of the past two decades, have introduced several new trends and techniques to the Malayalam film industry. While New Generation formats and styles are deeply influenced by global trends, their thematics remain firmly rooted in Malayalam life and mentality.

The new generation helped revive the Malayalam film industry when the industry was devastated by the effects of the COVID pandemic in the early 2020s.

Keywords : New Gen, Cinematic, Technology, Mainstream, Gender Minorities

സംഗ്രഹം

ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്ര പ്രസ്ഥാനമാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ , പുതിയതും അസാധാരണവുമായ തീമുകളും പുതിയ ആഖ്യാനരീതികളും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത തീമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ തരംഗത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് നിരവധി പുതിയ ട്രെൻഡുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫോർമാറ്റുകളും ശൈലികളും ആഗോള പ്രവണതകളാൽ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ തീമാറ്റിക്സ് മലയാളി ജീവിതത്തിലും മാനസികാവസ്ഥയിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു .

2020കളുടെ തുടക്കത്തിൽ കൊവിഡ് പാൻ ഡെമിക്കിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ വ്യവസായം തകർന്നപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ മലയാളചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ

ന്യൂ ജെൻ, സിനിമാറ്റിക്, സാങ്കേതികത,മുഖ്യധാര, ലിംഗന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ

ആമുഖം

മലയാള സിനിമയിൽ ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ യുഗം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ബഹുമതി ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് അമൽ നീരദിനാണ് . അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന അരങ്ങേറ്റം, *ബിഗ് ബി* (2007), മലയാളം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുത്തൻ സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം പരിചയപ്പെടുത്തി, അതിനുശേഷം കാര്യമായ ആരാധനാക്രമം നേടി . ഈ ശൈലി വരാനിരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു, അവർ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും വരും വർഷങ്ങളിൽ *ട്രാഫിക്* (2011), *സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്* (2011), *സാൾട്ട് എൻ' പെപ്പർ* (2011), *ചാപ്പ കുരിശ്* (2011) എന്നിവ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്ഥാനത്തെ നിർവചിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ, നവതരംഗ ചിത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എളിമയോടെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ 2-3 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ സംവിധായകരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു , ശരാശരി 6-8

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റുള്ള മലയാളം സിനിമകളെ അപേക്ഷിച്ച് , നിക്ഷേപം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

മലയാള സിനിമകളിലെ പൊതു പ്രവണതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യുവ സംവിധായകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായ സംവിധായകൻ ആഷിഖ് അബു നിരവധി പുതിയ തരംഗ ചിത്രങ്ങളെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി. 2002-ൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നടനും നിർമ്മാതാവുമായ ജയസൂര്യ, *ബ്യൂട്ടിഫുൾ* , *ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ്* ഇ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ അസാമാന്യമായ അഭിനയ പ്രകടനത്തിലൂടെ സിനിമയിലെ പുതിയ തരംഗത്തിൽ തൻ്റേതായ കൈയൊപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു . ഒരു മുഖ്യധാരാ നടനോ താരത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇമേജ് തടസ്സവും ജയസൂര്യ തകർത്തു, നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ നിരവധി ക്യാരക്ടർ റോളുകളും പ്രതിനായക വേഷങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ന്യൂ ജനറേഷൻ യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ അനൂപ് മേനോൻ .

പുതുപുത്തൻ സിനിമകൾ

ജനപ്രിയ മലയാള സിനിമകളിലെ "സൂപ്പർസ്റ്റാർ" സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ശോഷണം പുതിയ തരംഗത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു, അവിടെ തിരക്കഥ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വേരൂന്നിയതും ജീവിതത്തോട് അടുക്കുന്നതും നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ സാധാരണ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായി മാറിയതും. പുതിയ അഭിനേതാക്കളുടെ വരവ്, സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ അഭാവം, മെട്രോ കേന്ദ്രീകൃത/അർബൻ, മിഡിൽ ക്ലാസ് തീമുകളുടെ ഉയർച്ച, വ്യത്യസ്തമായ കഥാസന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയും തരംഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പുതിയ സംവിധായകരുടെ ഫോർമാറ്റുകളും ശൈലികളും ആഗോള പ്രവണതകളാൽ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രമേയങ്ങൾ മലയാളി ജീവിതത്തിലും മനസ്സ്-സ്കേപ്പിലും അടിയുറച്ചിരുന്നു. ഈ പുതിയ ആഖ്യാനങ്ങളിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒരു ട്രോപ്പ് അപകടങ്ങൾ, യാദൃശ്ചികതകൾ, ആകസ്മികമായ കണ്ടുമുട്ടലുകൾ, ആകസ്മികമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ എന്നിവയാണ്, ഇത് നഗര ഫ്ലോട്ട്സമിൽ ഒഴുകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ പതിവ് ഉപയോഗവും സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വ്യവസായത്തിലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടി. കൂടുതൽ നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, പുതിയ ആശയങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വ്യവസായം കൂടുതൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു.

പുതിയ തരംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം വരെ, മിക്ക മലയാള സിനിമകളിലും ഗ്രാമങ്ങളുടെ "അത്യാവശ്യമായ നന്മ", "നശിപ്പിക്കാത്ത സൗന്ദര്യം" എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ പ്രമേയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. [11] സാമ്പ്രദായിക പുല്ലിംഗവും സുന്ദരനും സദ്ഗുണസമ്പന്നനും അജയ്യനുമായ നായകനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് സിനിമകളുടെ ശ്രദ്ധയും മാറി. മറ്റൊരു

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത, കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ നായകനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഥകൾ മാറി എന്നതാണ്. ലിംഗന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും സ്വവർഗാനുരാഗികളെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ മലയാള സിനിമയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. നവതരംഗ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രീകരണവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം മാറിയിട്ടുണ്ട്. 80-കളിലും 90-കളിലും നിഷിദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന, പരസ്യമായി ശൃംഗരിക്കുന്നതും മദ്യപിക്കുന്നതും പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകവലിക്കുന്നതും അശ്ലീലമായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും

വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലിക്കാരായ സ്ത്രീകളാണെന്ന് പലപ്പോഴും മുൻനിര സ്ത്രീകൾ കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 22 ഫീമെയിൽ *കോട്ടയം* (2012), *ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു?* (2014), *റാണി പത്മിനി* (2015), *ഉയരെ* (2019), *ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ* (2021) എന്നിവയും പുതിയ തരംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

സൂപ്പർസ്റ്റാർഡത്തിൽ ആഘാതം

മലയാള സിനിമ സമൂലമായ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുടെ യുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ തരംഗം ഉടൻ തിരികൊളുത്തി. 1980-കളിൽ, താരങ്ങൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, 1990-കളിലും 2000-കളിലും, മലയാള സിനിമ പ്രായോഗികമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് വ്യവസായത്തിലെ അന്നത്തെ സൂപ്പർതാരങ്ങളായിരുന്നു. ഏതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണത്തെയും ഞെരുക്കുന്ന സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുടെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച്, വ്യവസായത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മലയാള സിനിമാ വ്യവസായ സംഘടനകളുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ നിയന്ത്രണം വ്യവസായത്തെ മതിലിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതായി കണ്ടു. മോഹൻലാലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി , നവതരംഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംവിധായകരുമായി മമ്മൂട്ടി കൂടുതൽ

ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

<u>സവിശേഷപഠനം മാർക്കോ</u>

- മാർക്കോ (മലയാളം)
- 19-12-2024, ആക്ഷൻ, ത്രില്ലർ, 2 മണിക്കൂർ 24 മിനിറ്റ്
- പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ: ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, യുക്തി താരേജ, ജഗദീഷ്, ആൻസൺ പോൾ
- സംവിധായകൻ: ഹനീഫ് അദേനി
- നിർമ്മാണം: ക്യൂബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്
- സംഗീത സംവിധായകൻ: രവി ബസ്രൂർ
- ഛായാഗ്രഹണം: ചന്ദ്രു സെൽവരാജ്

അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ മോസ്റ്റ് വയലൻ്റ് ഫിലിം എന്ന അവകാശവാദത്തോട് നൂറ് ശതമാനവും നീതി പുലർത്തുന്നതായിരുന്നു മാർക്കോ നൽകുന്ന തീയേറ്റർ അനുഭവംപ്രതികാരത്തിൻ്റെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും . ലോകത്തേക്കാണ് കാഴ്ചക്കാരെ ഹനീഫ് അദേനി തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഓര .കൊണ്ടുപോകുന്നത്ോ സീനും കഴിയുമ്പോഴും ഇതിലും വലിയ വയലൻസ് ഒന്നും ഇനി വരാൻ പോകില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് അതിലും വയലന്റായ സീനുകൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു മാർക്കോയുടെ തീയേറ്റർ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

അനുഭവംറേറ്റഡ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ -ഒരു മലയാളം എ . അതിലും ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മാർക്കോഅതിന് മേമ്പൊടി . പകരാനായി രവി ബസൂരിൻ്റെ മികച്ച പശ്ചാത്തലസംഗീതവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ വന്നതിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു മാസ്സ് വയലന്റ് ആക്ഷൻ .സിനിമകളിലൊന്നായി മാറാൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ച് ഹനീഫ് അദേനി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ആക്ഷൻ സിനിമകളിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്ന് തന്നെ പറയാം. .

> അഡ്വാട്ട് ജോർജിന്റെ ഇളയ മകൻ അന്ധനായ വിക്ടറിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് മാർക്കോ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ ജോർജിന്റെ എതിരാളികളായ ടോണി ഐസക്കും (ജഗദീഷ്) മകൻ റസ്സലും (അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ) ചേർന്ന് മാർക്കോയെ കൊല്ലുന്നു. ഈ സംഭവം കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്രൂരമായ ഗുണ്ടാ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്.

ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ദത്തുപുത്രനാണ് മാർക്കോ, കുടുംബവുമായി വൈകാരികമായി അടുപ്പമുള്ളയാളാണ് അദ്ദേഹം. കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യും. പക്ഷേ ജോർജിന്റെ സഹോദരിയും മറ്റ് അംഗങ്ങളും മാർക്കോയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിട്ടും മാർക്കോ അവസാനം വരെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. തന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ? ശരി, സിനിമയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ആരും നിസ്സാരരാകരുത്.മാർക്കോ ആൽഫാ പുരുഷ ഘടകങ്ങളെ സ്റ്റൈലിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതായത്, എല്ലാ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളും സ്റ്റൈലിഷ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും കഥ താരതമ്യേന ചെറിയ നഗരമായ തൃശ്ശൂരിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, മാർക്കോയെ സങ്കീർണ്ണനായി കാണാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ശൈലി സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദനും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ പോരാട്ട രംഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളതിനാൽ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു. ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ രംഗം മാർക്കോ നിരവധി ആളുകളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ എത്തുന്നതും കാണിക്കുന്നു, അത് നൃത്തസംവിധാനം ചെയ്ത് ഫലപ്രദമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ ഉയർന്ന നിർമ്മാണ നിലവാരം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, രവി ബസ്രൂറിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം രംഗങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഷമീർ മുഹമ്മദിന്റെ എഡിറ്റിംഗും വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച ചില കട്ടിംഗുകൾ നൽകി ചിത്രത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നു. ചന്ദ്രു സെൽവരാജിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ചിത്രത്തെ നന്നായി പൂരകമാക്കുന്നു.

ഹനീഫ് അദേനിയുടെ ആദ്യ ചിത്രമായ ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ (2017) അതിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് അവതരണത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ മിഖായേൽ (2019) മാർക്കോയുടെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നു . രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ ചിത്രം ജോർജിനെയും മാർക്കോയെയും വീരോചിത കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, അതേസമയം മിഖായേലിൽ അവർ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. നിർമ്മാതാക്കൾ മിഖായേലിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല , മാർക്കോയെ ഒരു സ്വതന്ത്ര കഥയായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് .

പ്രവചനാതീതമായ ഒരു പ്രതികാര കഥാഗതിയാണ് മാർക്കോ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിലും , അതിന്റെ സവിശേഷമായ അവതരണം മറ്റ് പ്രതികാര സിനിമകളിൽ നിന്ന് അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു

പ്രധാന അഭിനേതാക്കളുടെയും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ശക്തമായ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണാം. ഒരു മാസ് ഹീറോയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മാർക്കോ ആയി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തിളങ്ങുന്നു. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ പരിശ്രമം ചെലുത്തുകയും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമാക്സിൽ, മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പത്തിലധികം വരുന്ന ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകൾ പ്രേക്ഷകരെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുവെച്ച അണിയറപ്രവർക്കരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട്ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ . എന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഡ്റെയ് .എടുത്തു പറയേണ്ട ഘടകം സ്റ്റെയർകേസ് ഫൈറ്റ്, ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ്, ഇൻ്റർവൽ സീക്വൻസ് എന്നിവയെല്ലാം ആക്ഷൻ സിനിമ പ്രേമികൾക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ്. . ചിത്രത്തിന്റെ ആക്ഷൻ ചന്ദ്ര സെൽവരാജിൻ്റെ ഛായഗ്രഹണവും പ്രത്യേകം .കൊറിയോഗ്രാഫർ ചിത്രത്തിൻ്റെ മൂഡ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ചന്ദ്രൻറെ .എടുത്തുവപറയേണ്ടതുണ്ട് .ഫ്രെയിമുകളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു

മാർക്കോയായി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം തന്നെയാണ് മാർക്കോയിലുടനീളം കാണാനാകുക .മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് . ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനം കൂടാതെ ജഗദീഷ്, സിദ്ദീഖ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനെ എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും . തിട്ടുഅവരുടെ റോൾ ഗംഭീരമായി ചെയ്ണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നുതിട്ടുള്ളതിൽ തൻ്റെ കരിയറിൽ ജഗദീഷ് എന്ന നടൻ ചെയ് . സമീപകാലത്തായി .ഏറ്റവും വ്യത്യസ്ഥമായ കഥാപാത്രമാണ് ടോണി എന്ന് വില്ലൻ തനിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ക്കോയിലജഗദീഷ് മാർും പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട്വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന . ആൻസൺ പോൾ, കബീർ ദുഹാൻസിംഗ്, അഭിമന്യു തിലകൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ റോൾ ഗംഭീരമായി തന്നെ ചെയ്തു. സിനിമകളിൽ അക്രമം ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് 'മാർക്കോ' ഒരു വിരുന്നാണ് എന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഒരു നിരാകരണത്തോടെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ: അക്രമം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലും രക്തരൂക്ഷിതമായ രംഗങ്ങളാലും, ഈ സിനിമ കുട്ടികൾക്കും ലാഘവബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, കാരണം ഇതിന് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു.

സിനിമകളിൽ അക്രമം ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് 'മാർക്കോ' ഒരു വിരുന്നാണ് എന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഒരു നിരാകരണത്തോടെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ: അക്രമം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലും രക്തരൂക്ഷിതമായ രംഗങ്ങളാലും, ഈ സിനിമ കുട്ടികൾക്കും ലാഘവബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, കാരണം ഇതിന് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. ഹനീഫ് അദേനി സംവിധാനം ചെയ്ത മാർക്കോ നിവിൻ പോളിയുടെ മിഖായേലിൻ്റെ (2017) ഒരു സ്പിൻഓഫാണ്, ഈ കഥ മിഖായേലിൻ്റെ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളായ അഡ്വാറ്റ് ജോർജ് (സിദ്ദിഖ്), മാർക്കോ (ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ) എന്നിവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു .

മാർക്കോ എന്നത് ഒരു പ്രതികാര നാടകമാണ്, അതിൽ ഒരു ക്രൂരമായ കൊലപാതകവും യുവാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് അക്രമാസക്തമായ രംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജോർജ്ജ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ദിഖ്, കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ സൂക്ഷ്മവും എന്നാൽ സ്വാധീനശക്തിയുള്ളതുമായ ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രധാന വില്ലൻ കഥാപാത്രമായ ടോണി ഐസക് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ജഗദീഷ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ക്രൂരനായ വില്ലനെ അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ടോണിയുടെ മകൻ റസ്സൽ ആയി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു, മികച്ച സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യം നൽകുകയും പ്രധാന ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സിനിമ പ്രധാനമായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ റോളുകളേ ഉള്ളൂ.

സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. ഒരു സംഘം ലേഖകർ, *വെള്ളിത്തിരയുടെ രാഷ്ട്രീയം*, കോഴിക്കോട് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2018
2. ഡോ. നെതല്ലൂർ ഹരികൃഷ്ണൻ, *ഭയാനകത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രം*, തിരുവനന്തപുരം മൈത്രി ബുക്സ്, 2024
3. ബഷീർ രണ്ടത്താണി, *മലപ്പുറത്തിന്റ ചലച്ചിത്ര സഞ്ചാരം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻ, 2025
4. രാമചന്ദ്രൻ ജി പി, *സിനിമയും ദേശീയതയും*, ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2023
5. രാജകൃഷ്ണൻ വി, *കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി*, കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2008
6. ലോഹിതദാസ്, *കാഴ്ചവട്ടം*, തൃശ്ശൂർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്, 2008
7. വിജയകൃഷ്ണൻ, *മലയാളസിനിമയുടെ കഥ*, കോഴിക്കോട് പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2017

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

28. വെള്ളിത്തിരയിലെ ശരീരവ്യാകരണം: *ഉടലിനെ* ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം

Dr. Smitha C. R.
Assistant Professor & Head - Department of Languages
Nehru Arts and Science College, Coimbatore
nascsmithacr@nehrucolleges.com – 7907892627
DOI 10.5281/zenodo.16610593.

Abstract :

The representation of the human body in cinema has occurred in different ways at different times. Since the beginning of the history of cinema, the male and female bodies have been presented differently in different languages and places, according to their respective gender status and the views of society. The nudity of the female body was given more importance. Hidden and obvious, they became the formula for the success of cinema. Views changed as time passed. Malayalam cinema also played a part in the changes that took place all over the world. Cinema has made misadventures. This dissertation attempts to look at how the grammar of the body has happened in the Malayalam film Udal. Along with a look at the history of cinema.

Key words : Body, Mortality, Deterioration of Old Age, Passion, Addiction, Revenge, Abuse of the Body.

പ്രബന്ധസംഗ്രഹം

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം സിനിമയിൽ പല കാലങ്ങളിൽ വ്യതിരിക്തമായാണ് സംഭവിച്ചത്. ആൺശരീരവും പെൺശരീരവും സിനിമയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ അതാതിന്റെ ലിംഗ പദവിയ്ക്കനുസരിച്ചും സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചഭേദത്തിനനുസരിച്ചും വ്യത്യസ്തമായി പല ഭാഷകളിലും , പല ഇടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സ്ത്രീശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതാപ്രദർശനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൂടുതലായിരുന്നു. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവ സിനിമയുടെ വിജയവ്യാകരണത്തിന്റെ സമവാക്യമായി. കാലം കഴിയുന്തോറും കാഴ്ചകൾ മാറി വന്നു. ലോകമെമ്പാടും സംഭവിച്ച മാറ്റത്തിൽ മലയാള സിനിമയും ഭാഗഭാക്കായി. സിനിമ അപഥസഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്തി. ശരീര ത്തിന്റെ വ്യാകരണം ഉടൽ എന്ന മലയാള സിനിമയിൽ എങ്ങനെ യെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്നു നോക്കിക്കാണാനാണ് ഈ പ്രബന്ധം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒപ്പം സിനിമാചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടവും.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ ശരീരം, മൃതപ്രായം , വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ജീർണതകൾ, അഭിനിവേശം, ആസക്തി, പ്രതികാരം , ഉടലിന്റെ ദുരുപയോഗം.

സിനിമയും ശരീരത്തിന്റെ വ്യാകരണവും - തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ

സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിന് നിസ്തുലമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ആദ്യകാലചിത്രങ്ങൾ മുതൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക സിനിമകൾ വരെ, മനുഷ്യശരീരത്തെ ശക്തമായ ഒരു വിനിമയ മാർഗ്ഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിനിമയിലെ ശരീരത്തിന്റെ ചരിത്രം, സാംസ്കാരം, വിനിമയം എന്നിവയുടെ അന്വേഷണം ഒരു വലിയ ഗവേഷണവിഷയമാണ്.

ശാരീരികവിനിമയം ആദ്യകാലസിനിമകളിൽ *(1890-1920കൾ)*

ചിത്രങ്ങളുടെ ചലനം സിനിമയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് ആയിരുന്നു. 1890-കളിൽ ലൂമിയർ സഹോദരങ്ങളും തോമസ് എഡിസനും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സ്വകാര്യജീവിതം ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. ലളിതമായ പ്രവൃത്തികൾ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

നടക്കുക, നൃത്തം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രദർശനം ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ആകർഷക ഘടകമായി. ജോർജസ് മെലിസിന്റെ *A Trip to the Moon* (1902) പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ മായിക കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ, ബസ്റ്റർ കീറ്റൻ എന്നിവരുടെ ശാരീരിക ഹാസ്യപ്രകടനങ്ങൾ, ശബ്ദമില്ലാത്ത സിനിമകളിൽ നർമ്മം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശരീരഭാഷയെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

1920-കളിൽ ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസത്തിൽ, തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭീതിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. *The Cabinet of Dr. Caligari* (1920) സിനിമയിലെ ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ മനോവൈകല്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. സർ റിയലിസത്തിൽ, ലൂയിസ് ബ്യൂണുവലിനെ പോലുള്ള സംവിധായകർ ശരീരത്തെ സ്വപ്നസമാനമായ രംഗങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. *Un Chien Andalou* (1929) ചലച്ചിത്രത്തിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിനെ മുറിക്കുന്ന രംഗം ശരീരത്തിന്റെ ദൃശ്യഭാവനാത്മക ശക്തി എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചു.

ഹോളിവുഡിന്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത് 1930 മുതൽ 50 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ശരീരത്തെ ശൃംഗാരപ്രതീകമായി ഉയർത്തിപിടിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടമാണ്. മെർലിൻ മൺറോ, ക്ലാർക്ക് ഗേബിൾ എന്നിവരുടെ കരിയർ ഇവരുടെ സൗന്ദര്യവും കരിഷ്മയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കിയ സിനിമകളിൽ ഫ്രെഡ് ആസ്റ്റയർ, ജീൻ കെല്ലി എന്നിവർ നൃത്തരംഗങ്ങളിൽ അവരുടെ ശരീരഭാവനയും സാങ്കേതിക മികവും സമന്വയിപ്പിച്ചു.

അൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ *Psycho* (1960) സിനിമയിൽ മനുഷ്യശരീരം ഭീതിക്ക് വേദിയായി. ഡേവിഡ് ക്രോണൻബർഗിന്റെ *The Fly* (1986) പോലുള്ള ബോഡി ഹൊറർ ചിത്രങ്ങൾ ശരീരമാറ്റങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ അതിവിദഗ്ദ്ധമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സമകാലികസിനിമക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം നൽകി. *Avatar* (2009) പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ CGI ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് ജീവൻ നല്കിയതു പോലെ അവതരിപ്പിച്ചു. മോഷൻ ക്യാപ്ചർ സാങ്കേതിക വിദ്യ *The Lord of the Rings* ന്റെ ഗോളം സൃഷ്ടിച്ച ആൻഡി സർകിസ് പോലുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു.

ശരീരത്തെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ *സമീപകാലത്തുണ്ടായി.* ശരീരസൗന്ദര്യത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ കൈവന്നു. ശരീരത്തെ യഥാതഥമായി അവതരിപ്പക്കാൻ സംവിധായകരും അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ നടീനടന്മാരും മുന്നോട്ട് വന്നു. മലയാളസിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ശരീരപ്രകടനത്തിന് ചടുലമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ശരീരവിനിമയത്തിന്റെ ബഹുമുഖമായ മാറ്റം സാംസ്കാരിക പ്രതീക്ഷകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സിനിമാചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ശരീരം വ്യത്യസ്തമെന്നോണം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മലയാളസിനിമയിലെ ശരീരവിനിമയം: ചരിത്രപരമായ അവലോകനം

മലയാള സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശരീരം *കാർമികതയുടെയും സാമൂഹികബോധത്തിന്റെയും* പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. പുരുഷശരീരം തൊഴിലാളി-മുതലാളി, ജന്മി-കുടിയാൻ എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പഴയ സിനിമകളിൽ സത്യനും പ്രേം നസീറും അവതരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ശരീരം കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. അതേസമയം സ്ത്രീശരീരം നൈതികതയുടെയും പവിത്രയുടെയും പ്രതീകമായി. സ്ത്രീശരീരം ഒതുക്ക ത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടം. അഭിനയിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ കിട്ടാതിരുന്നു അക്കാലത്ത്. പിന്നീട് നാടകത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ സിനിമയിലേക്ക് കുടിയേറി. സിനിമയിൽ പവിത്രമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പല ശരീരങ്ങളും സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതു കൊണ്ടു തന്നെ സ്വദേശീയരായ പല നടികളും സിനിമയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നു. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പല നടികളും മലയാളത്തിലെത്തി. നായിക വേഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങി. പലതരത്തിലും സ്ത്രീശരീരം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബലാത്സംഗ സീനുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പൊതുസവിശേഷതയായിരുന്നു. ജനസാമാന്യത്തെ ആകർഷിക്കാൻ സ്ത്രീശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുക യായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതാവും ശരി.

1970-കളുടെ അവസാനം മുതൽ മലയാളസിനിമ ശരീരത്തെ *റൊമാന്റിക് ആകർഷണത്തിന്റെയും ലിംഗപദവിയുടെയും* പ്രതീകമാക്കി. ജയൻ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ തുടങ്ങിയവർ ശക്തിയും കരുത്തും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി. സുന്ദരവും മോഹനവുമായ സ്ത്രീശരീരത്തെ ഗാനരംഗങ്ങളിലും നൃത്തങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചു.

1990-കൾ മുതൽ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിമനോഭാവങ്ങളുടെയും സാമൂഹികയഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും ഭാഗമാക്കി. മോഹൻലാലിന്റെ *വാനപ്രസ്ഥം* (1999) ശരീരത്തെ സാമൂഹികമായി പ്രശ്നാത്മകമായ ഇടമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടിവി. ചന്ദ്രൻ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ *വിമോചന രാഷ്ട്രീയം* ഉൾക്കൊണ്ട് സിനിമകൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

സമീപകാലത്ത് ശരീരത്തെ കൂടുതൽ *തിരിച്ചറിവിന്റെയും സമന്വയത്തിന്റെയും* കേന്ദ്രമായി സിനിമ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ശരീരത്തെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ശരീരങ്ങളുടെ കഥകൾ പുരുഷാധികാര വിമർശനം എന്നിവ സമകാലീന സിനിമകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മലയാളസിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തസന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ നൈതികത, ആകർഷണം, രാഷ്ട്രീയബോധം എന്നിവയിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ്.

മലയാളസിനിമയിലെ ശരീരവിനിമയത്തിന്റെ ബഹുസ്വതകൾ: സവിശേഷപഠനം *ഉടൽ*

അടുത്തത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷയോടെ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് ഒരു സിനിമ കാണുക. ഓരോ രംഗവും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുക. ആ അനുഭവമാണ് നവാഗതനായ രതീഷ് രഘുനന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഉടൽ എന്ന ചിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഒരു വീടിനുള്ളിൽ ഒരു രാത്രി നടക്കുന്ന വേട്ട. ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരയും വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കാൻ വേട്ടക്കാരനും നടത്തുന്ന ജീവന്മരണ പോരാട്ടം. ഇവിടെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ കൂടെയാണ് കാണികൾ, ഇരകളോട് ഒരിറ്റ് ദയപോലും ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല. ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ പ്രശസ്തമായ ഡോണ്ട്

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ബ്രീത്ത് എന്ന സിനിമയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് സനിമയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ.

ഇതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നാം. എന്നാൽ മനുഷ്യശരീരത്തിന് പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ രചിക്കുകയായിരുന്നു സംവിധായകൻ. ശരീരത്തിലൂടെ പല കാലങ്ങളെ പല മനുഷ്യരെ, പല മൂല്യങ്ങളെ അവതിപ്പിച്ചു. ഈ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ പക്ഷം ചേരുമ്പോഴും ച്യുതികൾ സംഭവിക്കാതെ നിലനില്ക്കുന്നു.

ഹോം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഇന്ദ്രൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിശക്തമായ കഥാപാത്രമാണ് ഉടലിലെ കുട്ടിച്ചായൻ. വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതകളിലും ചെറുത്തുനില്പ്പിന്റെ നെരിപ്പോട് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടിച്ചായൻ്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഉടലിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ആദ്യപകുതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹതാശനായ, നിസ്സഹായനായ കുട്ടിച്ചായനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കാണുക മറ്റൊരാളെയാണ്. ഈ പരകായ പ്രവേശം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നതും. കുട്ടിച്ചായനാവാൻ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും.

ഇന്ദ്രൻസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ദുർഗ കൃഷ്ണയുടേത്. നടിയുടെ കരിയറിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വേഷം എന്ന് നിസംശയം പറയാം. ഇന്ദ്രൻസുമായുള്ള സീനുകളിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ദുർഗയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പലവിധ മാനസിക തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ദുർഗയ്ക്കായി. ധ്യാനും തൻ്റെ കഥാപാത്രം മോശമാക്കിയില്ല. പക്വതയാർന്ന പ്രകടനമാണ് ധ്യാനും കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.

തുടക്കക്കാരന്റെ പതർച്ചയൊന്നുമില്ലാതെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും മികവുറ്റതാക്കാൻ രതീഷ് രഘുനന്ദന് സാധിച്ചു എന്ന് നിസംശയം പറയാം. വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ ചിത്രീകരിച്ച രംഗങ്ങളിൽ പാളിച്ചപറ്റാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെയും ആകാംക്ഷ നിലനിർത്തിയും ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ രതീഷ് രഘുനന്ദന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി മനോജ് പിള്ളയുടെ ക്യാമറയും വില്യം ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവുമാണ്. സിനിമയുടെ മൂഡ് നിലനിർത്താൻ രണ്ടുപേരും നന്നായി ശ്രമിച്ചു. നിഷാദ് യൂസഫിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ചിത്രത്തിൻ്റെ വേഗത നിലനിർത്തുന്നു.വയലൻസ് രംഗങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ഉള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടൻ്റെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനമാണ് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക.

ഉടലിന്റെ പല മാനങ്ങൾ

ഉടലിനെ മനോഹരമായി വിനിമയം ചെയ്ത സിനിമകൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സമീപകാലത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ വെച്ച് ഉടലിനെ ഇത്ര മനോഹരമായി വിനിമയം ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ഇല്ല. പലതരത്തിലുള്ള ഉടലുകൾ സിനിമയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദാഹങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഉടൽ, ദാഹങ്ങൾ ശമിച്ച മറ്റൊരു ഉടൽ, അതിനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ശുഷ്കിച്ചിട്ടും ശക്തമായ മറ്റൊരു ഉടൽ. എല്ലാ ദാഹങ്ങളും തീർക്കാനെത്തുന്ന പലതരം ഉടലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉടലിനെ പലതരത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമയാണ് രതീഷ് രഘുനന്ദന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടൽ. പലപ്പോഴും രോഗക്കിടക്കയിൽ അമരുന്ന

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

വൃദ്ധന്മാർ കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഹോം നേഴ്സുകളെ വെച്ച് വൃദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം ചുമതലകൾ സ്ത്രീകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കയറുന്ന മരുമകളുടെ. സിനിമയിലും സ്ഥിതി മറ്റൊന്നല്ല. ഭർത്താവ് ജോലിയുമായി നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കുന്ന ഭാര്യ, ഒരു മകൻ. അവരുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും കൃഷിയിടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഭാര്യയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഭാര്യ ഒരു പരമ്പരാഗത കുടുംബനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടെ കൂടി കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലെ നായിക കുറച്ച് വ്യത്യസ്തയായ കഥാപാത്രമാണ്. തൻറെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ദാഹമടക്കാൻ അവൾ ശ്രമിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഫോണിലൂടെ മാത്രം കുടുംബകാര്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അവൾക്ക് മടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കു ന്നുണ്ട്. കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മയുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നതും അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അവൾക്ക് ഓക്കാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവിനോട് അവൾ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സഹകരണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഒറ്റയ്ക്കാവില്ല എന്നതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ള അയാളുടെ മറുപടി. കുറച്ചു കാലം അവൾ അതെല്ലാം സഹിച്ചു. പിന്നീട് അവൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സാധാരണ ഒരു മധ്യവർഗ്ഗ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന, കേരളത്തിൽ സാധാരണമായി നടക്കുന്ന, അവിഹിതം എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ടു വിളിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ തുടരാൻ അവൾ നിർബന്ധിതയാവുകയാണ്. ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ അവളെ അതിന് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ദാഹം തീർക്കുന്നതിനൊപ്പം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശരീരത്തെ ഉപാധിയാക്കുന്നു. തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള മാധ്യമമായി ഉടൽ മാറുന്നു. പലപ്പോഴും അവൾ ശരീരം ദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയെ ഹനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനായി അവൾ അവളുടെ സുഹൃത്തിനെ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നു .കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരുവനെ തൻറെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ക്ഷണിക്കുകയും അവനുമായി ശരീരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ പഴയപോലെ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവൻറെ ഉടലിനുമേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ അധികാരത്തെ ആസ്വദിക്കുകയും അവൾ അത് മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൻറെ അവിഹിതകാമുകനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മായിഅമ്മയെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു.

എന്നാൽ അവിടെ ഇപ്പോഴും മരണക്കിടക്കയിൽ അമർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രിയതമയെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു ശരീരവും മനസ്സുമുള്ള ഭർത്താവ് കഴിയുന്നുണ്ട്. വാർദ്ധക്യത്തിലും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി തനിക്കുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പൗരുഷം കഥാനായകനായ ഇന്ദ്രൻസ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലം നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വർത്തമാനകാലത്തിലെ ദാമ്പത്യബന്ധ ങ്ങളേക്കാൾ ദൃഢത പഴയകാലത്തെ ദാമ്പത്യബന്ധങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് സിനിമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യയുടെ മേൽ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

പ്രണയഭരിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് അവിടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ദൃഢതയാണ് അവിഹിതബന്ധങ്ങളായി സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പലതരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടു മ്പോഴും തന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ നിലവിലുള്ള ഭൌതിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അവൾ തേടുന്നത്. അവിടെയും അവൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ വില്ലൻ സിനിമയിൽ കടന്നുവരുന്നത് അവസാനമാണ്. തന്റെ ജീവിത ത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോഴും അവൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നത് തൻറെ ഭർത്താവിനോടാണ്. പക്ഷേ നീ സഹിക്കണം, അവർക്ക് വേറേ ആരുമില്ലല്ലോ, അവർ ഒറ്റക്കാവില്ലേ എന്ന ക്ലീഷേ വാചകങ്ങളിൽ അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ തളച്ചിട്ടു. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാൾ നിരന്തരം ഒളിച്ചോടുകയും പകരം അത്രയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ തൻറെ ഭാര്യയുടെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കു കയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ വില്ലൻ. സിനിമയുടെ അവസാന രംഗത്ത് തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും അവളുടെ സുഹൃത്തും എല്ലാം മരണപ്പെട്ട തിനുശേഷം ആണ് അയാൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. വിവാഹത്തിന്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള നായിക സിനിമയുടെ ആവശ്യമേ അല്ല. മറിച്ച് തന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അവൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് കുറ്റക്കാർ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നു. കാരണം കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മലമൂത്രവിസർജ്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ദുരിതം അവളുടെ തലയിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് അച്ഛനെടുക്കുമ്പോഴും അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അത് ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു.വന്ന ഹോം നഴ്സുമാരെല്ലാം ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് പോകുന്നു. ഓജസും ശരീരവും ഉള്ള എല്ലാ ആർത്തികളും എല്ലാ ദാഹങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിൻറെയും ദാഹങ്ങളെ അകറ്റാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉടലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉടൽ സിനിമ നിൽക്കുന്നത്. വയസ്സായിട്ടും തന്റെ ഭാര്യയുടെ സംരക്ഷണം തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ശക്തനായ ഭർത്താവ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായി ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ശരീരത്തിൻറെ ദൃഢത ശരീരത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ഭാര്യയോടുള്ള അഗാധമായ പ്രണയമാണ്. മൃതപ്രായമായ ആ ഉടലിനെ അയാൾ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു.

അഭിനിവേശത്തിന്റെയും ജീർണ്ണതയുടെയും ഉടലുകൾ സിനിമ വ്യക്തമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. *മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം* എന്ന മഹാകവിയുടെ വചനത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ബന്ധമാണ് അതിലെ നായക കഥാപാത്രത്തിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ദാമ്പത്യം. എന്നാൽ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ പുത്തൻകാലത്ത് വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിള്ളലുകൾ സിനിമ സവിശേഷമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിനെ മൂല്യച്യുതി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എന്ന വലിയ ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. ഒരു സംഘം ലേഖകർ, *വെള്ളിത്തിരയുടെ രാഷ്ട്രീയം*, കോഴിക്കോട് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2018
2. ഡോ. നെതല്ലൂർ ഹരികൃഷ്ണൻ, *ഭയാനകത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രം*, തിരുവനന്തപുരം മൈത്രി ബുക്സ്, 2024
3. ബഷീർ രണ്ടത്താണി, *മലപ്പുറത്തിന്റ ചലച്ചിത്ര സഞ്ചാരം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻ, 2025
4. രാമചന്ദ്രൻ ജി പി, *സിനിമയും ദേശീയതയും*, ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2023
5. രാജകൃഷ്ണൻ വി, *കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി*, കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2008
6. ലോഹിതദാസ്, *കാഴ്ചവട്ടം*, തൃശ്ശൂർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്, 2008
7. വിജയകൃഷ്ണൻ, *മലയാളസിനിമയുടെ കഥ*, കോഴിക്കോട് പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2017
8. വേണു കുമാർ എം, *സിനിമയിലെ അടരുന്ന സന്ധ്യകൾ*, വൈഗതം ബുക്സ്, 2025
9. സുനിൽ സി ഇ, *മലയാളസിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2003
10. സുരേന്ദ്രൻ പി കെ, *നിലവിളികളും നിശബ്ദതയും*, കൈരളി ബുക്സ്, 1996
11. സുരേന്ദ്രൻ കെ പി, *മതാത്മക സിനിമകൾ മതവിമർശന സിനിമകൾ*, പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം, 2024

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

29. കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങൾ ഒരേ സംവിധായകന്റെ ഫ്രെയിമുകളിൽ ശാന്തം :, മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് എന്നീ സിനിമകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം

Dr. Swapna C. Kombath

Assistant Professor & Head of the Department
Department of Malayalam
Sahrdaya College of Advanced Studies (Autonomous) Kodakara
Email: swapnakombath@gmail.com
Mobile : 9846101401 - **DOI 10.5281/zenodo.16610712.**

Abstract

Cinema is one of the most popular art forms in the world. As an art form that is considered more than entertainment but also as an industry, and as a medium that provides employment and wealth, cinema becomes a part of the lives of the audience. On the basis of literature, cinema is very relevant as an art that combines various arts from around the world and influences people's lives in many ways. Since cinema always represents human life, it has been considered as a subtle marker of each era. K. Jayaraj is a director who has been recognized with various awards, including several international awards. This paper studies how two films directed by Jayaraj, based on different times and countries, mark the cultural identity of Kerala in the first year of the 21st century.

Key words: Cinema, culture, section, frame.

സംഗ്രഹം

ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവുമധികം സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ചലച്ചിത്രം .വിനോദം എന്നതിനേക്കാളുപരിയായി വ്യവസായമായും പരിഗണിച്ചു വരുന്ന കല എന്ന നിലയിലും, തൊഴിലും സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമം എന്ന നിലയിലും സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ,ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ കലകളെ ചേർത്തുനി ർത്തുകയും, പലതരത്തിലും ജന ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കല എന്ന നിലയിൽ സിനിമയുടെ പ്രസക്തി ഏറെയാണ്.സിനിമ എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യജീവിതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ അടയാളപ്പെടുത്തലു കളായി പരിഗണിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.നിരവധി അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകനാണ് കെ. ജയരാജ് .ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളും ദേശങ്ങളും പ്രമേയമായി ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ട്സിനിമകൾ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ പ്രബന്ധം പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ: സിനിമ, സംസ്കാരം, പരിച്ഛേദം, ഫ്രെയിം.

കേരളത്തിന്റെ തനതായ കലാപാരമ്പര്യം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. നാടൻ (Folk), ശാസ്ത്രീയം (Classic) എന്നിങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിവുകളാണ് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും ധാരാളം ഉപ ശാഖകളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കലാരംഗം. നാടൻ പാട്ടുകളും, വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളും, വിനോദ കലകളുമെല്ലാമായി കൂട്ടായി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് .ശാസ്ത്രീയ കലാരൂപങ്ങളായ കഥകളി കൂടിയാട്ടം ,ഓട്ടൻതുള്ളൽ , ചാക്യാർകൂത്ത്, മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അനവധി വർഷത്തെ ചിട്ടയായ പഠനം കൊണ്ട്

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

മാത്രമാണ് കലാകാരന് നേടിയെടുക്കാനാവുന്നത്. നാടൻ കലകളുടെ അഭ്യാസത്തിനും ചിട്ടയായ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല.നാടൻ കലകളും ചില കീഴ് വഴക്കങ്ങളോടെ അഭ്യസിക്കേണ്ടവയാണ്.

നമ്മുടെ കലാരൂപങ്ങളെ കാലവും സാഹചര്യവും പല മട്ടിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.പാശ്ചാത്യരുടെ ആഗമനവും, കോളനിവത്ക്കരണവും ,സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസവും ,അച്ചടിയുടെ വികാസവും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വളർച്ചയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മാത്രമല്ല കലകളെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ,സാങ്കേതിക മികവിന്റെ കുറ്റമറ്റ ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ,ദേശകാല ഭാഷാഭേദമന്യേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ മറ്റു കലാരൂപങ്ങളെ നിലക്കുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുന്നുണ്ട്.പക്ഷേ സിനിമയോളം പ്രേക്ഷകപ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റിയ മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളില്ല തന്നെ.

സംസ്കാരവും ചലച്ചിത്രവും

സിനിമയിൽ നമ്മൾ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് അർത്ഥവും ചിന്തയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആൻഡ്രോ ലെവിൻസണിന്റെ വാക്കുകൾ സിനിമ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു .അർത്ഥവത്തായ ഒരു കഥയെ പ്രത്യേകം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അഭിനയ സിദ്ധിയുള്ള താരങ്ങളെ വെച്ച് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം സിനിമ നിർമാണവും പ്രദർശനവും ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഒരു വ്യവസായമായി മാറി. പ്രേക്ഷകന് തിരശ്ശീലയിൽ ഉള്ളത് താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് താദാത്മ്യം ചെയ്തു ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും രൂപീകൃതമായപ്പോൾ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടവിനോദവും അവരെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന മാധ്യമവുമായി മാറി. വംശം വർഗ്ഗം എന്നിവയുടെ സാംസ്കാരിക ബോധത്തെയും മേൽക്കോയ്മയും അധിനിവേശങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് സിനിമ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വാദകരുടെ ചിന്തയെയും മനസ്സിനെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ബോധമണ്ഡലത്തെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും പൊതു മണ്ഡല രൂപീകരണത്തിനും സിനിമകൾ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.വ്യവസായവും തൊഴിലും കലയും സമ്മേളിക്കുന്ന ദൃശ്യപരിധിയിലൂടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയവും ഭാവനാത്മകമായ യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രതിഫലിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സംസ്കാര പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.

കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മലയാള സിനിമയിൽ '

ബാലാരിഷ്ടതകളോടെയാണ് മലയാള സിനിമ വികാസം പ്രാപിച്ചത്. വിഗതകുമാരൻ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്നീ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിനിമകളും പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്ന സിനിമകളാണ്. അമ്പതുകളിലാണ് സിനിമ സമ്പ്രദായികമായ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം നേടുന്നത്.സാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകല്പനങ്ങൾ,സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെയും പൊതു രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതകളുടെയും ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരം, അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെ മൊഴിമാറ്റം .ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കാരം,വടക്കൻപാട്ടുകളുടെയും

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

നാടോടിക്കഥകളുടെയും ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ,സിഐഡി കഥകൾ അഥവാ കുറ്റാന്വേഷണ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പുരാണങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഉപാഖ്യാന പ്രവണതകളും സിനിമയിലുണ്ടായി. വിപണിയിൽ ലാഭം കൊയ്യുന്ന വാണിജ്യ സിനിമകളും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളും മലയാളം സിനിമയുടെ ഭാഗമായി.

മലയാളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും സമകാലികതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യവും,പാരമ്പര്യ നിഷേധവും ,വിപ്ലവവും അതുപോലെതന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് സിനിമകൾ ചെയ്യാറുള്ളത്.സംസ്കാരപഠനം എന്ന നിലയിൽ കേരളീയ ജീവിത പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒന്നാണ് മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം മലയാള സിനിമകളുടെയും പശ്ചാത്തലവും പ്രമേയവും കേരളത്തിലെയും കേരളീയ ജീവിതത്തെയുംക്കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത്.സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലൂടെ ശക്തമാകുന്ന നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ചിത്രീകരണവും സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ജയരാജ് എന്ന സംവിധായകൻ :

ഭരതൻ എന്ന അതുല്യ സിനിമാസംവിധായക ന്റെ സഹസംവിധായകനായി സിനിമാരംഗത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച ജയരാജ് വിദ്യാരംഭം ,ആകാശ കോട്ടയിലെ സുൽത്താൻ ,ഹൈവേ, പൈതൃകം ,ജോണിവാക്കർ ,ശാന്തം , കണ്ണകി , കളിയാട്ടം ,കരുണം, ദേശാടനം, ഗുൽമോഹർ സ്നേഹം ,തിളക്കം, ഫോർ ദി പീപ്പിൾ, ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, അശ്വാരൂഢൻ,റെയിൻ റെയിൻ കം എഗയിൻ, ഒറ്റാൽ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളത്തിലെ അനിഷേധ്യനായ ഒരു സംവിധായകനായി നിലയർപ്പിക്കുന്നു.മികച്ച സംവിധായകൻ മികച്ച ചിത്രത്തിലെ സംവിധായകൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ചിത്രം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലായി ലഭിച്ച ഒട്ടനവധി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും ഏഴ് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും ജയരാജ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.ബെർലിൻ ഇൻറർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ക്രിസ്റ്റയർ അവാർഡ്, IFFI യിൽ ഗോൾഡൻ പീകോക്ക് അവാർഡ്, ഇൻറർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം നൽകുന്ന അവാർഡ് തുടങ്ങി അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ജയരാജ് ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയിലെ സമകാലികത

കാലഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൃശ്യസംസ്കാരമാണ് ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ളത്. പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളെ പുനസൃഷ്ടിക്കാനും പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളെ തനതുരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. പൊതുജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമണ്ഡലങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കാലങ്ങളെ പുനർനിർണയിക്കുകയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും വേണ്ടിവരും.ഇപ്പോഴോ തൊട്ടടുത്തോ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെയാണ്സംഭവങ്ങളെയാണ് പൊതുവേ സമകാലികത എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.സിനിമയിൽ സമകാലികത എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രമേയം വടക്കൻ പാട്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും സമകാലികമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവില്ല. എന്നാൽ ആ സിനിമയാകട്ടെ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

വർഷത്തിന്റെ സിനിമയുമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷം സിനിമയുടെ സമകാലികതയെ നിർണയിക്കുന്നുണ്ട്.

ശാന്തം, മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ്

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് വർഷം രണ്ടായിരത്തിലും 2001 ന്റെ തുടക്കത്തിലുമായി ജയരാജിന്റെ മൂന്ന് സിനിമകളാണ് പുറത്തുവന്നത് ശാന്തം , മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് , കരുണം എന്നിവയാണവ.മിലേനിയത്തിലെ ആദ്യ മലയാള സിനിമയായി പുറത്തിറങ്ങിയ മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് കേരളത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മുംബൈയിലെ തെരുവുകളെയും റാപ്പ് സംഗീതത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.ഭാഷ കൊണ്ടാണ് സിനിമ മലയാളമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുവിട്ട് മുംബൈയിലെത്തിയ ശിവയും ശങ്കറും ജയിലിലാകുകയും പിന്നീട് നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ലോകം ആരാധിക്കുന്ന ഗായകരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു .അവരുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഗാനമികവും എവിടെയും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു.മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവർക്കിടയിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാകുന്നു .പിന്നീട് അവരുടെ സംഘർഷം മാറുന്നു

ഈയൊരു ചിത്രത്തെ സമകാലികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനായി സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ടു തരത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം. ഒന്ന്, ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെതായ വേഷവിധാനങ്ങളും സംഭാഷണശകലങ്ങളുംസംഗീതവും മാത്രമാണ് സമകാലിക മലയാളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട്, മുംബൈയിലെ തെരുവുകളിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം കേരളത്തിൻ്റെ സമകാലിക ദൃശ്യങ്ങളെപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്, ചലച്ചിത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമകാലികതയെന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയെയല്ല, ഏതാനും ചില ഘടകങ്ങളെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളിൽ മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള സ്വർണ കമൽ അവാർഡ് നേടിയ ശാന്തം എന്ന ചിത്രം നിരൂപക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. "നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കത്തെ ശാന്തം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.സാമ്പ്രദായിക ആഖ്യാനത്തിനപ്പുറം ശാന്തതയിലേക്കും നല്ല ബോധത്തിലേക്കും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് സിനിമയിലെ ഭാഷ എന്ന് നിരൂപകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.ജയരാജന്റെ നവരസ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തേതാണ് ഈ ചിത്രം.

രക്തരൂക്ഷിതമായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും, രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലുകൾക്കായിറങ്ങുന്നവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതവുമാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനായി തൻറെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ വേലായുധൻ കൊല്ലുകയാണ്. വേലായുധനോട് ക്ഷമിക്കാൻ രക്തസാക്ഷിയുടെ അമ്മ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള കൊലപാതക പരമ്പരയെ തടയാൻ വേണ്ടി അമ്മ ക്ഷമിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ, മറുവശത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ പാപമോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരമ്മ. ഇവരുടെ സംഘർഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കാതൽ.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

രാഷ്ട്രീയമായ സാംസ്കാരിക അവബോധവും നിലപാടുകളുമുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് കേരളീയർ.പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പട്ടികയിലും ഈ നാട് ഉൾപ്പെടുന്നു. ശാന്തത നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടങ്ങളായി മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട തിരുനാവായ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി വരുന്നത്.കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാമാങ്കത്തിന് പേരുകേട്ട ഇടം ഗ്രാമീണമായ ആ പരിസരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്.

കഥയും പശ്ചാത്തലവും ഭാഷയും സമകാലികമാകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ശാന്തത്തിൽ ജയരാജ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാടൻ ചായക്കട ,ഓലയും ഓടും മേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ, ലോക്കൽ ബസ്, വാഴത്തോപ്പ് നോക്കുകുത്തി, ഇടവഴികൾ , ആൽമരം പുഴക്കടവ് , പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ,എരുമകൾ പശുക്കൾ ,ബലികർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, പൂജാരികൾ നാല്കെട്ട് തുളസിത്തറ ഓലക്കുട ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ജയരാജ് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പഴമയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആയി അവയെ പരിഗണിക്കാമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മറവശത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിതെന്ന് പറയാം. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നും അവരുടെ പേരിൽ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങൾ ഉയരുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നും ഉള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ക്യാമറ ക്ഷണിക്കുന്നു കൊന്നവനും മനസ്സുണ്ടെന്നും പ്രതികാര ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് ഭയപ്പാടോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനവന്റെ പാപങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സിനിമ വ്യക്തമാക്കുന്നു . കൊലപാതകിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ ചലിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ സിനിമ

ഉപസംഹാരം

ആധുനിക വ്യവഹാരത്തിൽ സമകാലികം എന്ന പദം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതും ഉള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന കല, സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങി ഓരോ മേഖലയിലും സമകാലികതയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്. ഓരോ തലമുറക്കും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നൊരു മുഖമുണ്ടായിരിക്കും – അതാണ് സമകാലികം.

സമകാലിക കലയിൽ, കലാകാരൻ തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക – സാംസ്കാരിക – രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ചിത്രകലയിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ആധിക്യമായിരിക്കും – ആധികാരികതയ്ക്കെതിരെ കലാകാരൻ ഉയർത്തുന്ന ശബ്ദം. അതുപോലെ തന്നെ, സമകാലിക സാഹിത്യം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്.

സമകാലികം മാറ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റം, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വളർച്ച, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ,

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

പുതിയ ആലോചനാപദ്ധതികൾ – ഇവയൊക്കെ നമ്മെ സമകാലികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമകാലികത എന്നത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വിലയിരുത്താനാവൂ. സാധാരണയായി വേഷം, ഭാഷ , നിർമ്മിതികൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ സമകാലികത കാണിക്കാനാവുക.കേരളം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയുടെ ജന്മദേശം തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ പല മാതിരിയാണ്. നിഷ്കളങ്ക മനോഹാരിതയുടെ ചിഹ്നമായ ഗ്രാമങ്ങളും മെട്രോനഗരങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഭാഷയും സംസ്കാരവും വ്യത്യസ്തമായി മാറുന്നു. പിന്നെയെങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ സമകാലികതയെ നിശ്ചയിക്കാനാവുക എന്ന ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു.

****

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ, സിനിമ: സാഹിത്യവും ജീവിതവും, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ, 2005.
2. ചെറിയാൻ, വി.കെ. ചലച്ചിത്രവിചാരം, വി.സി. ബുക്സ്, എറണാകുളം, 2021.
3. രാമചന്ദ്രൻ നായർ, പന്മന(എഡി), കേരള സംസ്കാരപഠനങ്ങൾ, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂർ, 2013.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

30. മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരിണാമം

Krishnendu S.
Assistant Professor in Malayalam
Department of Malayalam
Sree Narayan Guru Arts and Science College, Coimbatore
Mobile: 7025187884 - DOI 10.5281/zenodo.16610761.

Abstract:

Female characters in Malayalam cinema have changed over time. Changes in cultural, social, visual and gender roles have reflected the representation of women in cinema. In early Malayalam cinema, women were usually portrayed as self-sacrificing, self-confident characters who symbolized family values. However, with the rise of new cinema movements, the portrayal of women became more profound and symbolic.

The portrayal of women in Malayalam cinema underwent changes with the rise of "New Wave" cinema and socially conscious films during the 1970s and 1980s. Moving away from traditional characters, women began to be seen as more independent and confident, and as people who dealt with their complex issues and lives. With the advent of socially conscious films in the 21st century, issues such as women's rights, gender equality and women's empowerment have gained great importance.

സാരാംശം:

മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്കാരികംസംസ് ., സാമൂഹികം, ദൃശ്യം, ലിംഗനിലവാരം എന്നിവയുടെ മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിപാദനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുഭ കാലത്തെ മലയാളം സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാരം . സാധാരണയായി കുടുംബ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ, ത്യാഗവും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായി പ്രചോദനമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നാൽ ., പുതിയ സിനിമാ പ്രവാഹങ്ങൾ ഉയരുന്നതോടെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിമയിൽ കൂടുതൽ ഗഹനതയും അടയാളങ്ങളും നിറഞ്ഞു.

1970-80 കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയുടെയും സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള "ന്യൂവേവ്" സിനിമകളുടെയും ഉയർച്ചയോടെ മലയാളം സിനിമയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായിപരമ്പരാഗത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ., സ്ത്രീകൾ ദൃശ്യമായി കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും ആത്മവിശ്വാസിയുമായ, അവർക്കുള്ള സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളോടും ജീവിതവുമായി സംവദിക്കുന്നവരുമായ കാണപ്പെടാൻ തുടങ്ങി .21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹ്യബോധമുള്ള സിനിമകളുടെ വരവോടെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ലിംഗസമത്വം, സ്ത്രീശക്തീകരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രബന്ധം മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, സ്ത്രീചിന്തകളുടെ പ്രഭാവം, സാംസ്കാരിക ദൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുസിനിമ ., ഒരു ശക്തമായ മാധ്യമമായി, സമൂഹത്തിലെ ലിംഗരീതികൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിയുടെയും നശീകരണത്തിന്റെയും ഭാഗമാണെന്ന് ഈ പഠനം മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ആമുഖം

മലയാളംസിനിമ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രാദേശിക ചലച്ചിത്ര വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് .1928-ൽ*വിഗതകുമാരൻ*എന്ന മൗനചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കമായത് .1930-40കളിൽ കോലോണിയൽ ആഖ്യാനങ്ങളായും മത- .സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളായും കഥകളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു1950-60കളിൽ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച*നീലക്കുയിൽ* (1954) പോലുള്ള സിനിമകൾ മലയാള സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു .1980-90-കളിൽ .കണ്ടു പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം വിപുലമായ കലാത്മക മുന്നേറ്റം 'പാരലൽ സിനിമ'2000-നു ശേഷം നവമാധ്യമങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും സിനിമയുടെ നിബന്ധനകളെയും പ്രമേയങ്ങളെയും മാറ്റി.

സൂചക പദങ്ങൾ

സ്ത്രീകേന്ദ്രിക സിനിമ,ആധുനികസിനിമ, സിനിമയിലെ മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ,ഗാർഹിക ജീവിതം, സ്വാതന്ത്ര്യം

മലയാളം സിനിമ അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്സിനിമയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവതരണം നിരന്തരം. സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുംസാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളും .മാറിയുപോരുകയാണ് മലയാള .പാത്രങ്ങളുടെ വികാസത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു -സിനിമയിലെ സ്ത്രീകഥാ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഈ ലേഖനം പഴയകാല .)1950-1990) മലയാളം സിനിമയും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ)2000-ഇന്നത്തെ (സിനിമയും തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശകലനം .ചെയ്യുന്നു

മലയാളം സിനിമയുടെ പുരോഗമനം പരമ്പരാഗത പ്രമേയങ്ങളിൽ നിന്നു പരീക്ഷണാത്മക, ആഗോളവീക്ഷണമുള്ള കഥകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം കാണിക്കുന്നു. പഴയകാല സിനിമകൾ പ്രമേയപരമായി സാദ്ധ്യമായ അതിജീവനം കണക്കിലെടുത്ത് എന്നാൽ .മോറൽ സ്റ്റോറിയായിരുന്നു, പുതിയകാല സിനിമകൾ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തതയുള്ള, സമകാലികവും ആഗോളമോഡേണായും മാറിയിരിക്കുന്നു.ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മലയാള സിനിമയെ ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നുമലയാളം. .പ്രധാനമായു സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവതരണത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവതരണം, സാമൂഹിക സ്വാധീനങ്ങൾ, ശക്തമായ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉദയം എന്നിവയെ കേന്ദ്രീക രിച്ചാണ് -ഈ പഠനം.)പഴയ1950-1990) മലയാളം സിനിമയും പുതിയ)2000-ഇന്നത്തെസിനിമയും (.തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു

മലയാളം സിനിമ അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ - വസ്ഥകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരുഅമാധ്യമമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്സിനിമയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവതരണം നിരന്തരം. സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുംസാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളും .മാറികൊണ്ടിരികുകയാണ് ള മലയാ .പാത്രങ്ങളുടെ വികാസത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു -സിനിമയിലെ സ്ത്രീകഥാ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുംതങ്ങളുടെസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള യാത്രയിലാണ്ഈ .

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

) ലേഖനം പഴയകാല1950-1990) മലയാളം സിനിമയും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ)2000-ഇന്നത്തെസങ്ങൾ -സിനിമയും തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാ (.ന്നുവിശകലനം ചെയ്യു

പഴയകാല സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

1950-1970: സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങൾ -

മലയാള സിനിമയുടെ ആദ്യകാലത്ത്, സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പൊതുവേ -എന്ന പരമ്പരാഗത രൂപത്തിലാണ് ചിത്രീക 'കുടുംബ വനിത' .രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്*നീലക്കുയിൽ* (1954), *ചെമ്മീൻ* (1965), *നിർമ്മാല്യം* (1973) എന്നിവയിൽ സ്ത്രീകൾ കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും പരമ്പരാഗത ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവരുമായിരുന്നു .1960-70കളിലെ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പൊതുവേ സഹനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു.*തുലാഭാരം* (1968) പോലുള്ള സിനിമകളിൽ നായികയുടെ ത്യാഗവും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളും പ്രധാനം ആയിരുന്നു.

1980-1990: സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബഹുമുഖ പരിവർത്തനം

1980-90 കാലഘട്ടത്തിൽ, ചില സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സാംസ്കാരികമായും കലാരൂപങ്ങളെ ആസ്വദമാക്കിയും അവത - .രിപ്പിക്കപ്പെട്ടു*ഭാർഗവി നിലയം* (1964) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാർഗവി, *ശകുന്തള* (1965) എന്ന സിനിമയിലെ ശകുന്തള, *കമലാദളം* (1992) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗായത്രി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ സംഗീതത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും ആസ്വദമാക്കി രൂപപ്പെട്ടവയാണ്ഇതുകൂടാതെ ., 1980-90 കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലൗകികവും ഗ്ലാമറസുമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.*പടയോട്ടം* (1982), *ചിത്രം* (1988) എന്നിവയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

പുതിയകാല സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

2000-2010: സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രകടനം

പുതിയ കാലത്തെ, സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ വ്യക്തിത്വവും സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടുകളും ലഭിച്ചു.*22 ഫിമെയിൽ കോട്ടയം* (2012) എന്ന ചിത്രത്തിൽ തിരുവന്തപുരത്ത് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ത്രീസ എന്ന പെൺകുട്ടി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പ്രതികാരമെടുക്കുന്നതിന്റെ കഥയാണ് പ്രമേയംഈ സിനിമ സ്ത്രീകളുടെ . .ചൂഷണത്തിനുമേലുള്ള ശക്തമായ മറുപടിയാണ്

ഹൌ ഓൾഡ് ആർ യു (2014) എന്ന ചിത്രത്തിൽ നർമദ എന്ന കഥാപാത്രം - കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നവളിൽ നിന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിവു നേടുന്ന .രാളായി വളരുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രമേയംഒ*മുന്തിരിവള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ* (2017) എന്ന ചിത്രത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളും സ്ത്രീയുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയും - .അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

2010-2020: സ്ത്രീസാധൂകരണം മലയാള സിനിമയിൽ

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും - .ചെയ്യുദ*ീഗ്രേറ്റ്ഇന്ത്യൻകിച്ചൻ* (2021) എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു നവവധു വിവാഹശേഷം

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്കു എതിരെ അവൾ നിലകൊള്ളുന്ന കഥയാണ് പ്രമേയം സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ചൂഷണങ്ങൾ ചർച്ചയാവുകയും . പ്രേക്ഷകരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിനിമയായി ഇത് മാറി.

കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് (2019) എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബേബി മോൾ എന്ന കഥാപാത്രം സ്ത്രീയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവളായി കാണിക്കുന്നുരിക്കുന്ന ഈ സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചി . ക്കുറിച്ച് ചോദ്യം -അർധസത്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബോഗയ്ൻവില്ല (2023) എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദൃഢമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രം കഥയുടെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുകുടുംബ ജീവിതത്തിലെ . സംചൂഷണങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വികാ, തിരിച്ചറിവ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തേടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കുന്നു . .സംവിധായകൻ ദീപക് വേണു ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഉള്ളൊഴുക്ക് (2023) എന്ന സിനിമ സ്ത്രീകളുടെ മാനസികവും സാമുദായികവുമായ പ്രതിസന്ധികളെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു . ശോധനക -ബപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകളുടെ ആത്മപരികുടും്കും ഇടയിൽ അവൾ നേരിടുന്ന ദുഃഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സിനിമയിൽ ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റി . ജോൺസൺ ആണ്, കഥയെഴുതിയത് റോഷ്നി മേനോനും സജീവിൻ രാജും ചേർന്നാണ്.

2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയജയ ജയ ജയ ജയ ഹേമലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ്പുതുമുഖ . സംവിധായകൻ വിപിൻ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സിനിമ, ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി, പിതൃത്വവാദം, സ്ത്രീധനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക വിഷങ്ങൾ ഹാസ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഫിലിമിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായ ജയയുടെ വേഷത്തിൽ ദർശന രാജേന്ദ്രനാണ്അഭിമാനവും അഹങ്കാരവും നിറഞ്ഞ ഭർത്താവ് രാജേഷായി ബസിൽ . കാഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബ കഥപോലെയാണ് .ജോസഫും അഭിനയിക്കുന്നു എന്നാൽ വിവാഹ ശേഷം ജയ നേരിടുന്ന മാനസികവും .ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങൾ, അതിനെതിരായ അവളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിവ ചിന്തയുണർത്തുന്നതാണ്.

ചിത്രം സ്ത്രീസാധൂകരണത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള ഒരു പ്രസക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ കാണാത്ത . അവളുടെ വിമോചനത്തിനുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവും കഠിനപ്രയാസവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗംഹാസ്യത്തിലും തമാശയിലും . ഒതുങ്ങാതെ, കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അധിനിവേശങ്ങളെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സാങ്കേതികമായ വശങ്ങളിൽ തികച്ചും ചിട്ടയായ സംയോജനം, മികച്ച തിരക്കഥ, മികച്ച അഭിനയ മികവ് എന്നിവയാൽ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആകർഷിച്ചുഒരു തികച്ചും പുതിയ രീതിയിൽ സ്ത്രീ ശക്തിയെ അവതരിപ്പിച്ചജയ . ജയ ജയ ജയ ഹേ, മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആത്മാഭിമാനത്തിനും ഉയർന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

നാണി (2023) എന്ന സിനിമ ഒരു അമ്മയുടെ ജീവത്യാഗവും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ തീരുമാനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്ഈ സിനിമയുടെ സംവിധാനം . .നവാഗതനായ മനോജ് പിള്ള ആണ്

പ്രമുഖ നടിമാർ

ജയഭാരതി 1970-80-കളിലെ മലയാള സിനിമയിൽ ധീരമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭ നടിയാണ്.*കുചേലൻ, ചോലക്കണ്ണാടി*തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവൾ ആഴത്തിലുള്ള അഭിനയശൈലി പ്രകടിപ്പിച്ചു.മാതൃകാസമ്പന്നമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ അവൾ അവതരിപ്പിച്ചു .

കെലളിതമലയാള സിനിമയിലും നാടകങ്ങളിലും തന്റേതായ .സി.എ.പി. കോമഡി .ക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രമുഖ നടിയായിരുന്നുവ്യ, കുടുംബ കഥ, ഗൃഹിണി കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധതരം കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അവളുടെ അഭിനയ മികവ് തെളിഞ്ഞു.*അമ്മിണിപ്പിള്ള, കമ്മട്ടിപ്പാടം*തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അവളുടെ പ്രകടനം ഇന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മഞ്ജു വാര്യർ 1990-കളിൽ ആരംഭിച്ച തന്റെ കരിയറിൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.*ആറാം തമ്പുരാൻ, കന്നടി*തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അവളുടെ പ്രകടനം ഒരു തലമുറയെ സ്വാധീനിച്ചുഅതിജീവനം ., സ്വാതന്ത്ര്യം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നത് അവളുടെ സവിശേഷതയാണ്.

പാർവതി തിരുവോത്ത്പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രഗത്ഭ നടിമാരിൽ ഒരാളാണ്.*ചാർളി, ഉയരെ, ടേക്ക് ഓഫ്*തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവളുടെ അഭിനയം ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിസ്ത്രീകേന്ദ്രികമായ സിനിമകളിൽ അവളുടെ . സംഭാവന മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ .അവതരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്

അന്ന ബെൻഇപ്പോഴത്തെ യുവതാരങ്ങളിലൊരാളായി മലയാള സിനിമയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.*കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, കപ്പേള*എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു അവളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവേശനംസമകാലിക ചലച്ചിത്ര . ക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവൾ .കഴിവുണ്ട്

മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം വലിയൊരു പരിണാമം കാണിക്കുന്നുപുരാതനകാലത്തെ പരമ്പരാഗത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ., സമകാലിക സിനിമകളിലെ സജീവ, സ്വതന്ത്ര, പ്രബുദ്ധവത്കൃതമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം സിനിമയുടെ പൊതുശീലത്തെയും സമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ മാറ്റം വെറും കഥാപാത്രങ്ങളിലല്ല, കഥകളിലും, തിരക്കഥകളിലും, സംവിധാനം വരെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുഇത് മലയാള സിനിമയെ കൂടുതൽ സമകാലികവും . .ജനപ്രിയവുമാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുന്നു

ഭാവിയിൽ മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

മലയാള സിനിമയുടെ.ഭാവിയും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവിയുമൊന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ബഹുമാന്യവും സമഗ്രവുമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ രൂപം

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

കൊള്ളുന്നുവെന്ന് കാണാംഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മലയാള സിനിമ സ്ത്രീ . ഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേ രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങുംഅതിലൂടെ ., സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷഭാവിയിൽ., മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതവ്യക്തിത്വങ്ങളും ശക്തമായ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ അവബോധവുമുള്ളവരായി മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാംസ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ . പ്രമേയപരമായി കൂടുതൽ ആഴമുള്ള കഥകളിൽ ഉൾപ്പെടുകയും സ്ത്രീ കേന്ദ്രികൃത സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത .സിനിമകൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമാർജിക്കുകയും ചെയ്യും ടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യപരമായിഅനുഭവങ്ങൾ നേരത്തേ അപേക്ഷിച്ച് കൂ, വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫീമെയിൽ സിനിമ മേക്കർമാരുടെ വർദ്ധനവും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇതോടെ .വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും, മലയാള സിനിമയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിയും കൂടുതൽ സവിശേഷമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടും.

****

സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ:

1. ന്യൂജനറേഷൻ മലയാള സിനിമ- ഡോ. പ്രഭാകരൻ പഴശ്ശി - മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
2. മലയാള സിനിമ പിന്നീട്ട വഴികൾ -എം. ജയരാജൻ - മാതൃഭൂമി ബുക്സ് 3.സിനിമ ഇന്നലെ- ഇന്ന്- നാളെ -കാരൂർ സോമൻ - മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
3. വേണു കുമാർ എം, *സിനിമയിലെ അടരുന്ന സന്ധ്യകൾ*, വൈഗതം ബുക്സ്, 2025
4. സുനിൽ സി ഇ, *മലയാളസിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2003
5. സുരേന്ദ്രൻ പി കെ, *നിലവിളികളും നിശബ്ദതയും*, കൈരളി ബുക്സ്, 1996
6. സുരേന്ദ്രൻ കെ പി, *മതാത്മക സിനിമകൾ മതവിമർശന സിനിമകൾ*, പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം, 2024

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

31. 2024 ലെ ചില ജനപ്രിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ- ഒരവലോകനം

മുഖവുര

Letha.K
Assistant Professor, Department of Languages
Sree Narayana Guru College, Coimbatore
lethasngc83@gmail.com – 9865260809
DOI 10.5281/zenodo.16610867.

Abstract :

The Malayalam film industry, known as 'Mollywood', shows the real life of a person - Early history of Malayalam cinema - Contemporary films that bring Malayalam cinema to international standards - Popular films of 2024 - The vivid portrayal of life in them illustrates the changing tastes of today's young generation, women's freedom, and emotional conflict

Keywords : Female characters, social consciousness, new generation, OTT cinema

പ്രബന്ധസംഗ്രഹം

' മോളിവുഡ് ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാള സിനിമാലോകം മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്-മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം - അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ മലയാള ചലച്ചിത്രത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സമകാലിക ചിത്രങ്ങൾ - 2024 ലെ ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങൾ - അവയിലെ പച്ചയായ ജീവിതാവിഷ്ക്കാരം,ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ മാറുന്ന അഭിരുചികൾ, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, വൈകാരിക സംഘർഷം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു

താക്കോല് വാക്കുകള്

സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ, സാമൂഹികാവബോധം, ന്യൂജനറേഷൻ, ഒ.ടി.ടി.സിനിമ

ആമുഖം

സിനിമ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. സംവിധായകന്റെ കലയെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും തിരക്കഥാകൃത്ത് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരും അതിൽ ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു " മോളിവുഡ്" എന്ന മലയാള സിനിമാലോകം ഇന്ന് പച്ചയായ ജീവിതാവിഷ്കരത്താൽ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധനേടിക്കൊണ്ടുംവളർന്നു നിൽക്കുന്നു. പ്രതിഭാശാലികളായ കലാകാരന്മാർ. യഥാർത്ഥ ജീവിതം തുറന്നു കാട്ടുന്നതായ തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ എന്നിവരാൽ സമ്പന്നമാണ് മലയാള സിനിമ.

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം

ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ ചിത്രമായ വിഗതകുമാരന്റെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും ആണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജെ.സി ഡാനിയൽ . 1938 ലാണ് ആദ്യമലയാള ശബ്ദചിത്രമായ ബാലൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആദ്യകാല മലയാള ചിത്രങ്ങൾ തമിഴ് മാതൃകയിലുള്ളവയാണ് നല്ല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ അഭിനയരംഗത്ത് കടക്കില്ലെന്ന് ധാരണയുമായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ വെച്ച് 'നിർമ്മല' എന്ന ചലച്ചിത്രം പി.ജെ. ചെറിയാൻ നിർമ്മിച്ചത്. ഈ സിനിമയിലൂടെ സംഗീതത്തിന് സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായി. കേരളത്തിൽ ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

സ്ഥാപിതമായതോടെ കലാകാരന്മാരുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഇടയിൽ ഉണർവുണ്ടായി. 1949 ൽ `വെള്ളിനക്ഷത്രം ' എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നോവൽ തിരക്കഥയായി. ജീവിതനൗക, നീലക്കുയിൽ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്, രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ പിറന്നു. രാമു കാര്യാട്ടും പി ഭാസ്കരനും സംവിധാനം ചെയ്ത നീലക്കുയിൽ എന്ന ചിത്രം അഖിലേന്ത്യാ പ്രശസ്തിക്ക് നിമിത്തമായി. തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി. തുടർന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ,അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അരവിന്ദൻ, പത്മരാജൻ, ഭരതൻ, കമൽ, പ്രിയദർശൻ, സത്യനന്തിക്കാട്, സിബി മലയിൽ, ശ്രീനിവാസൻ, ഹരിഹരൻ, സിദ്ദിഖ്- ലാൽ,ഐ.വി.ശശി, ഫാസിൽ, ജയരാജ്, ബ്ലെസ്സി തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ സിനിമയിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഭാവാർത്ഥ തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

മലയാള സിനിമ - ഇന്ന്

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി അവതരണ രീതിയുമാണ് ന്യു ജനറേഷൻ സിനിമയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സിനിമയുടെ ട്രെൻഡ് മാറുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തോടെ മലയാള സിനിമ ഇന്ന് വമ്പൻ വ്യവസായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കലാമൂല്യമുള്ള ആർട് സിനിമ, കലാമൂല്യം കുറഞ്ഞ കമ്പോള സിനിമ എന്ന വിഭജനം ഇല്ല.

ജീവിതത്തെ ജീവിതമായി മാത്രം കണ്ട്,ഒരു കഥയെ കഥയായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന, സദാചാര നിലപാടുകൾ എടുക്കാത്ത പുതിയ ദൃശ്യാനുഭവമാണ് ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾ. മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അല്ലാതെ താര പരിവേഷത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. പ്രേക്ഷകർ ആരാധിക്കുന്നതും ഇത്തരം റിയൽ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്. ഇന്നത്തെ സിനിമകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ആരംഭവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തതാണ് മൂലകഥ. സാമൂഹികാവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമകളെ ഇന്നത്തെ തലമുറ വ്യക്തിഗത ജീവിതങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പുത്തൻ സിനിമകളിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന, സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 'ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം' എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ മദ്യവും പുകവലിയും സദാചാരക്കാരെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടും മടിയില്ലാതെ സെക്സ് രംഗങ്ങളും സിനിമയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യആചാരങ്ങളുടെ ദൃശ്യവത്കരണം ഗൃഹാതുരത എന്ന പേരിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. പല പുത്തൻ സിനിമകളുടെ പേരുകളും ഇംഗ്ലീഷ് വത്ക്കരിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നു.പുതിയ സിനിമകൾക്ക് പ്രശംസയും ഒപ്പം ആക്ഷേപവും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടന്മാർ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം നടന്മാരുടെ പേര് ചേർത്ത് - മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ എന്ന് സിനിമയെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ സംവിധായകനെ മറന്നുപോയിരുന്നു.എന്നാൽ ഇന്ന് നടന്മാർക്ക് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റും വിദേശ സിനിമ- കളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കൊറിയൻ സിനിമകളുടെയും മറ്റു ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെയും സ്വാധീനം മലയാള സിനിമയിൽ കാണാം.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

2024ലെ ചില സിനിമകൾ - ഒരവലോകനം

വലിയ ജനസമൂഹത്തെ മുന്നിൽകണ്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത് കലയാണെങ്കിലും കച്ചവടം ആണെങ്കിലും അതിനുണ്ടാ- കുന്നസാമ്പത്തിക വിജയം പ്രധാനമാണ്. കാഴ്ചക്കാരന്റെ മനസ്സും മാറുന്ന അഭിരുചിയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സിനിമകളുടെയും പിറവി. 2024ൽ അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്

2024 ലെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റായ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് ' എന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിദംബരമാണ്. സൗബിൻ ഷാഹിർ നിർമ്മാണവും ഷൈജു ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണവും വിവേക് ഹർഷൻ ചിത്രസംയോജനവും നിർവഹിക്കുന്ന ഈ സിനിമയുടെ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സുഷിൻശ്യാമാണ്.

എറണാകുളത്തെ ഒരു സംഘം സുഹൃത്തുക്കൾ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നതും മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട അവർ ഗുണ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ പാറയിൽ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കവേ സുഭാഷ് എന്ന യുവാവ് ഗുഹയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ കുട്ടൻ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും സുഭാഷിനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു കുട്ടന് ഒരു മെഡൽ ലഭിക്കുന്നതോടെ യഥാർത്ഥ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു. ഇത് 2006 ൽ ഉണ്ടായ യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ്.സിനിമയിൽ ഒരാളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നില്ല എന്നത് സംവിധായകന്റെ മിടുക്കാണ്. ഇതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മികച്ച അഭിനയമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. സിനിമാരംഭത്തിൽ വടംവലിയിൽ തോൽക്കുന്ന യുവാക്കൾ കഥാവസാനത്തിൽ ജീവിത വടംവലിയിൽ വിജയിക്കുന്നു. ഉദ്വേഗഭരിതമായി കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിയാത്ത പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാവില്ല. ഉല്ലാസ യാത്രയിൽ അവിടെയുള്ള അറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സുരക്ഷാസജ്ജീകരണങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ഉപദേശം ഒടുവിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ സിനിമ.

ആടുജീവിതം

പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം എന്ന നോവൽ ബ്ലെസ്സിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ സിനിമയാകുമ്പോൾ എ.ആർ.റഹ്മാൻ, റസൂൽ പൂക്കുട്ടി, കെ എസ്. ശ്രീങ്കർ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരുടെ ഒന്നുചേരൽ സിനിമയെ മികച്ചതാക്കുന്നു. നായികയ്ക്ക് അധിക പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിലും അമല പോൾ തന്റെ ചെറിയ റോൾ നന്നായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൃഥ്വിരാജ്എന്ന നടന്റെ അഭിനയമികവ് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ആടുജീവിതം. 16 വർഷത്തെ അധ്വാനമാണ്.വെള്ളിത്തിരയിൽദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.പുതുജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് കൂട്ടുകാരന്റെ സഹായത്തോടെ ഹെൽപ്പർ ജോലിക്കായി സൗദിയിൽ എത്തുന്ന നജീബും മലപ്പുറത്തുകാരനായ ഹക്കീമും അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളാണ് ആടു ജീവിതത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിജീവനത്തിനായി നാടും വീടും വിട്ട്

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുടെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണ് ആടു ജീവിതം.

ആവേശം

ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠനത്തിനായി എത്തുന്നത് മൂന്നു യുവാക്കൾ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാഗിങ്ങിനെ എതിർക്കാനായി സ്ഥലത്തെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയ രംഗണ്ണനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള സംഭവികാസങ്ങളാണ് ആവേശത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്. 'രംഗണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന അഭിനേതാവ് ആവശത്തോടെ അഴിഞ്ഞാടി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അത്രയും മികച്ച അഭിനയമാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ കാഴ്ചവച്ചത്. കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെക്കാൾ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധമാണ് ചിത്രീകരണം. എടാ മോനെ, അംബാനെ എന്നീ വിളികൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ കേൾക്കുന്നു. വേഷഭൂഷാദികൾ, ഡയലോഗുകൾ, ആദ്യ ഷോട്ട് മുതൽ അവസാന ഷോട്ട് വരെയുള്ള എനർജി എന്നിവ രംഗണ്ണ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും ചേരുന്നതാണ്. സുഷിൻശ്യാമിന്റെ സംഗീതവും പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായ സംഘട്ടനരംഗങ്ങളും ആവേശത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളൊഴുക്ക്

അന്യമതക്കാരനായ രാജീവുമായുള്ള പ്രണയം വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞതോടെ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അഞ്ജു താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും തോമസുകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. രോഗബാധിതനായ തോമസുകുട്ടി എന്ന മകന്റെ അസുഖവിവരങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് ലീലാമ്മ അഞ്ജുവിനെ മരുമകളാക്കുന്നു.അതിനുശേഷവും രാജീവുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുന്ന അവൾ ഗർഭിണിയാവുന്നു. ഇതിനിടയിൽ തോമസ് കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ മോശമാവുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഴപെയ്ത് ആ പ്രദേശം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആകുമ്പോൾ ശവസംസ്കാരവും വൈകുന്നു.കുഞ്ഞ് തന്റെ മകന്റേത് അല്ലെന്ന് ലീലാമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശവസംസ്കാരശേഷം അഞ്ജു രാജീവനൊപ്പം താമസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അവൾ അവയെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതുമാണ് ഉള്ളാ ഴുക്ക് എന്ന സിനിമ. ക്രിസ്റ്റോ ടോമി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ മുഖ്യ വേഷത്തിൽ ഊർവ്വശി, പാർവതി തിരുവോത്ത്, പ്രശാന്ത് മുരളി, അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിക്കുന്നു.

കഥയിലെ അമ്മായിയമ്മ ലീലാമ്മ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നവളാണ്. അവൾ അതെല്ലാം സ്വയം മറന്നെന്നു വരുത്തി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് അല്ല, അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് അഞ്ജുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ലീലാമ്മ തിരിച്ചറിയുന്നു. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവർ പരസ്പരം മറച്ചുവെക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിഗൂഢ മനസ്സിലേക്ക് ഉള്ളതായ ഒരൊഴു ക്കാണ് 'ഉള്ളൊഴുക്ക് ' എന്നതിലൂടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരമ്മയുടെ ആത്മസംഘർഷം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലീലാമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം ഉർവശി എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാകുമ്പോൾ, മികച്ച നടിമാരിൽ ഒരാളായ പാർവതിയും നല്ല അഭിനയം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ജീവിതം ഈ സ്ത്രീകളോട് കാട്ടുന്ന നീതികേട് സഹിച്ച് കണ്ണീർകുടിച്ച് ശരി തെറ്റുകളുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവർ. ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന പേരു പോലെ പുറമേ ശാന്തവും അകമേ വൈകാരിക സംഘർഷവും ഉള്ള ഒരു സിനിമ. ഈ സിനിമയിൽ അവസാനം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്രയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര ആവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴുക്ക് അത് മോചനത്തിന്റേതാണ്.അഞ്ജുവിന് ചുറ്റുമുള്ളവർ മതത്തെ, സദാചാരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവൾ സ്വത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു. തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം വെളിപ്പെടുത്തി കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഭദ്രതയില്ലായ്മ അവൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഗ്രാമങ്ങളെക്കാൾ നഗരങ്ങൾക്കും കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയേക്കാൾ അണുകുടുംബത്തിനും വ്യക്തിഗത കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. സമകാലിക സിനിമകളിൽ വിദേശ സിനിമകളുടെ- സ്വാധീനം,ഒ.ടി.ടി. സിനിമകളുടെഎണ്ണക്കൂടുതൽ,സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം, പുതിയതലമുറയുടെ അഭിരുചികൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം,പച്ചയായ മനുഷ്യജീവിതം അവതരിപ്പിക്കൽ, ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ കഥകളാക്കുക, കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ:

1. ന്യൂജനറേഷൻ മലയാള സിനിമ- ഡോ. പ്രഭാകരൻ പഴശ്ശി - മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
2. മലയാള സിനിമ പിന്നീട്ട വഴികൾ -എം. ജയരാജൻ - മാതൃഭൂമി ബുക്സ് 3.സിനിമ ഇന്നലെ- ഇന്ന്- നാളെ -കാരൂർ സോമൻ - മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

32. സമകാലീന മലയാളസിനിമയ്ക്ക് ഒരാമുഖം

N. Madhavikutty
Freelance Writer and Teacher
nascnmadhavikutty@nehrucolleges.com – 9539263165
DOI 10.5281/zenodo.16611137

Introduction

New Generation Cinema refers to films made in Malayalam after 2000 that have brought changes and new experiments in form, language and storytelling. The caste-religion-gender distinctions, and the representation of marginalized communities in a way that was not present in mainstream films of the past are the hallmarks of New Generation Cinema. New Generation Cinema, which is diverse in terms of themes, has created a large fan base for Malayalam cinema both inside and outside Kerala. Women-centric, homosexuality and trans community issues have become themes and characters in Malayalam cinema. They are marking the beginning of something new for the difficult filmmaking ecosystem in Kerala.

Key words : New Generation

ആമുഖം

രണ്ടായിരത്തിപ്പത്തിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട, രൂപത്തിലും ഭാഷയിലും കഥ പറച്ചിലിലും മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുൻ കാലങ്ങളിലെ മുഖ്യധാര ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ജാതി- മത-ലിംഗഭേദം, അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രാതി നിധ്യം ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ മുഖമുദ്രകളാണ്. പ്രമേയം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾ വലിയൊരു ആരാധകനില കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി.

സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമായതും സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികതയും ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിഷയങ്ങളും മലയാള സിനിമയുടെ പ്രമേയങ്ങളായി, കഥാപാത്രങ്ങളായി. കേരളത്തിലെ ദുർഘടമായ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതുമയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇവർ.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ : ന്യൂജനറേഷൻ

ജാതി മത വർഗ്ഗ തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന കഥകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാംസ്കാരികമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാനും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഒരു നാണയത്തിന് ഇരുവശങ്ങൾ എന്ന പോലെ നല്ല കലാമൂല്യമുള്ള കഥാമൂല്യമുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുതരത്തിലുള്ള മൂല്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ചലച്ചിത്രങ്ങളും ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അത്തരം സിനിമകൾക്ക് ഏറിവരുന്ന ജന പിന്തുണ കഥയ്ക്ക് എന്തു പ്രസക്തി എന്ന തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കഥയെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നായകനെയും വേഷവിധാനങ്ങളെയും അവരുടെ ചില ആക്ഷനുകളെയും മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കും ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ഈ ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. രണ്ടായിരത്തിപ്പത്തിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട, രൂപത്തിലും ഭാഷയിലും കഥ പറച്ചിലിലും മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ന്യൂജനറേഷൻ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

സിനിമ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുൻ കാലങ്ങളിലെ മുഖ്യധാര ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ജാതി- മത-ലിംഗഭേദം, അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രാതി നിധ്യം ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ മുഖമുദ്രകളാണ്. പ്രമേയം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾ വലിയൊരു ആരാധകനില കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടുകൂടിയാണ് ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾക്ക് പുതിയൊരു മാനംകയ്യിൽ വന്നത് .മനുഷ്യർ കഥകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ കഥകൾ വായിക്കണമെന്നില്ല .സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ, കുറഞ്ഞപക്ഷം, വിനോദത്തിനോ സമയം കളയാനോ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഥകളെ സമീപിക്കുന്നത്.പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ആവശ്യം പലപ്പോഴും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ സുരക്ഷിതമായ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു - അവിടെ അവർ നമ്മുടെ അനന്തമായ വിനോദത്തിനായി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയ കഥാ ട്രോപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു) പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് .(മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വിലകുറഞ്ഞ ആവേശവും വിലകുറഞ്ഞ തമാശകളും നൽകുന്നതിനായി മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുമയോ യഥാർത്ഥ ഉൾക്കാഴ്ചകളോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു.

നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു വൻ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്കാരത്തിൽ ഈ പ്രതിഭാസം പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിശൂന്യമായ വിനോദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹോളിവുഡ് തീർച്ചയായും മുൻപന്തിയിലാണ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് പല ചലച്ചിത്ര വ്യവസായങ്ങളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല.അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും ആവേശകരവും സമർത്ഥവുമായ ചില സിനിമകൾ കാണുന്നത് വളരെ ഉന്മേഷദായകമാകുന്നത്.

സത്ത മുഴുവൻ ഉപഭോക്തൃത്വമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് - ആദ്യ മിനിറ്റിൽ പണമോ സമ്പത്തോ എന്ന വിഷയം ഉയർന്നുവരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആരുമായും സംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയില്ല - ഇത് കൂടുതൽ ആശ്ചര്യകരമാക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമായ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്ലൂപ്രിന്റിനെക്കാൾ, സ്വന്തം അഭിനിവേശത്തെ പിന്തുടർന്ന്, സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾ സാഹസികതകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഈ പ്രവണത ദൃശ്യമാണെ ങ്കിലും, സമകാലിക മലയാള സിനിമ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രായ പൂർത്തിയായത് 2019 ൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ആദ്യമായി, 'കുമ്പളംഗി നൈറ്റ്സ്' നോക്കാം - ഒരു കീഴാള ജീവിത ശൈലിയെ ഒരു തരംതാണ സ്വരത്തിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ വിജയകരമായി ചിത്രീകരിച്ച ചുരുക്കം ചില മലയാള സിനിമകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു - കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറി.

ആഗോളതലത്തിൽ, 2019-ൽ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിജയഗാഥ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ 'ജെല്ലിക്കെട്ട്' ആയിരുന്നു- ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ അംഗീകാ രങ്ങൾ നേടി, വീട്ടിൽ (ന്യായമായ) വാണിജ്യ വിജയമാണെന്ന് തെളി യിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ അനിവാര്യമായ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

മൃഗീയ സ്വഭാവ ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഈ ചിത്രം, സമകാലിക സിനിമയിലെ ഒരു സാങ്കേതിക നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രമേയപരമായ പര്യവേഷണത്തിൽ ധീരവുമാണ്.

എന്നാൽ 'ജെല്ലിക്കെട്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിന് മുമ്പുതന്നെ, സാങ്കേതിക മികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക സിനിമയുടെ അതിരുകൾ മറികടന്ന മറ്റ് മലയാള സിനിമകളും 2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അഭിനയിച്ച സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഫാന്റസി ചിത്രമായ 'നൈൻ' ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. മനോഹരമായ ഗോതിക് അന്തരീക്ഷവും ആവേശകരമായ സെറ്റ് പീസുകളും ഉള്ള ഈ ചിത്രം ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നായിരുന്നു.

'ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വേർഷൻ 5.35' എന്ന വിചിത്രവും എന്നാൽ ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതുമായ ചിത്രത്തിൽ സയൻസ് ഫിക്ഷന് മറ്റൊരു പ്രതിനിധി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധന്റെ കഥയായിരുന്നു അത് - അസിസ്റ്റന്റ് റോബോട്ടിനൊപ്പം. പ്രേക്ഷകർ നിരസിച്ച 'നൈൻ' പോലെയല്ല, മറിച്ച് ഇത് വാണിജ്യ വിജയമായി.

എന്നാൽ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത - കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലെ മലയാള സിനിമയുടെ കിരീട നേട്ടം - 2019 ന്റെ അവസാന മാസത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ഡിമൽ ഡെന്നിസ് നിർമ്മിച്ച 'വലിയപെരുന്നാൾ', അതിഗംഭീരമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത, വൈകാ രികവും അതേസമയം ബുദ്ധിപരമായി കൗതുകകരവുമായ ഒരു ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണമാണ്.കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് സീസണിലെ വാണിജ്യ പരാജയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.

സിനിമാപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയെങ്കിലും, സമൂഹത്തിന്റെ അതിരുകളിലെ അകൽച്ചയെയും അതിജീവനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള 'മൂത്തോൻ', ഇരുണ്ടതും ആകർഷകവുമായ ഒരു കഥയും മികവിന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടിയതുമായ 'ചോല', ഒരു ചെറിയ വഞ്ചകനെയും അവന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രാന്തപ്രദേശത്തെ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള 'തൊട്ടപ്പൻ' എന്നിവ വിശാലമായ പ്രേക്ഷകർ നിരാശപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ്.ഇതിൽ ചില സിനിമകൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടവ മാത്രം മതി, പ്രമേയത്തിന്റെയും സാങ്കേതികതയുടെയും കാര്യത്തിൽ, 2019 മലയാള സിനിമ യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്വത പ്രാപിച്ച വർഷമാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകൾ കൂടുതലും പുതിയ പ്രമേയപരമായ അടിത്തറയൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാത്ത ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും ദുഃഖകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്, കൂടാതെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സംവേദനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ആശ്രയിച്ച സിനിമകളുമായിരുന്നു അവ.

ഏറ്റവും നൂതനവും, രസകരവും, പ്രമേയപരമായി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും, ജീവിതത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായ പല സിനിമകളും പ്രേക്ഷകർ ഒരു കാരണത്താലോ മറ്റൊരു കാരണത്താലോ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു.

പരമ്പരാഗത സിനിമയുടെ അതിരുകൾ മറികടക്കുന്ന സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ അനുഭവപരിചയവും, യുവ, ആവേശകരമായ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ സിനിമകൾ ഒരു സാധാരണ സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, 2020 മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് അതിന്റെ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

സ്വയ്ഷ്ടിപരമായ ആധിപത്യം അഭിമാനത്തോടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാഴികക്കല്ലായ വർഷമായിരിക്കും.

പ്രേക്ഷകർ ദയയുള്ളവരും ശരിക്കും മൂല്യവത്തായ സിനിമകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ - വീട്ടിലിരുന്നല്ല, തിയേറ്ററുകളിൽ കാണുന്നതിലൂടെ - പ്രമേയ വൈവിധ്യത്തിന്റെയും സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ധൈര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്ര വ്യവസായമായി മാറാൻ ന്യായമായ സാധ്യതയുണ്ട്.മറുവശത്ത്, പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ വീരകൃത്യങ്ങളോട് നാം നിസ്സംഗത പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു മഹത്തായ കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനുപകരം ഒരു ക്ഷണിക ഘട്ടമായി അവസാനിച്ചേക്കാം.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. വിജയകൃഷ്ണൻ, *മലയാളസിനിമയുടെ കഥ*, കോഴിക്കോട് പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2017
2. വേണു കുമാർ എം, *സിനിമയിലെ അടരുന്ന സന്ധ്യകൾ*, വൈഗതം ബുക്സ്, 2025
3. സുനിൽ സി ഇ, *മലയാളസിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2003
4. സുരേന്ദ്രൻ പി കെ, *നിലവിളികളും നിശബ്ദതയും*, കൈരളി ബുക്സ്, 1996
5. സുരേന്ദ്രൻ കെ പി, *മതാത്മക സിനിമകൾ മതവിമർശന സിനിമകൾ*, പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം, 2024

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

33. മലയാള സിനിമയിലെ പൊന്നിൻ പെണ്ണഴക്.

Mrs.Maneesha sreekumar,
Assistant professor, Department of Languages
Hindusthan College of Arts and Science, Coimbatore
maneeshasreekumar@hicas.ac.in – 7558818313
DOI 10.5281/zenodo.16611303.

Absract:

Dowry and Malayalam Cinema - A Look Back. Many films in Malayalam, including Murappennu released in 1965, Thulabharam released in 1968, Kandiyan Saramma (1966), Kallichellamma (1969), Agniputhri (1967), Aswamedham (1967), and Strodhanam (1993), have dealt with the subject of dowry and how it affects women. The curse of dowry creates many tragic experiences in married life. All these films present a picture of a society that values a woman's life in terms of gold and money.

Key words: Dowry, cinema, women and gold.

സംഗ്രഹം

സ്ത്രീധനവും മലയാള സിനിമയും- ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം. 1965ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മുറപ്പെണ്ണ്, 1968ൽ ഇറങ്ങിയ തുലാഭാരം, സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ (1966), കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ (1969), അഗ്നിപുത്രി(1967), അശ്വമേധം (1967), സ്ത്രീധനം(1993) തുടങ്ങി മലയാളത്തിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് സ്ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ചും അത് സ്ത്രീകളെ എത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിഷയമായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീധനം എന്ന ശാപം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുരന്താനുഭവങ്ങൾ ഏറെയാണ്. സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിന് പൊന്നിന്റെയും പണത്തിന്റെയും അളവുകോൽകൊണ്ട് വില നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേർച്ച ചിത്രമാണ് ഈ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഒക്കെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ : സ്ത്രീധനം സിനിമ പെണ്ണും പൊന്നും.

പൊന്മാൻ

2025ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു ചിത്രമാണ് പൊന്മാൻ. സംവിധാനം തിരക്കഥ സംഭാഷണം അഭിനയം സംഗീതം എന്നിവയിൽ വിശിഷ്ടമായ ഒരു സംയോജിത ശൈലി ഈ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവും പ്രാദേശികമായ ജീവിത രീതികളും ചിത്രം മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീധന മരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലമാണ്. ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ വിമർശനം കൂടിയാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം. ഒപ്പം കുടുംബബന്ധങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും പ്രമേയമായി വരുന്നു. സ്ത്രീധനം എന്നത് വിവാഹിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അവളുടെ കുടുംബത്തെയും തീരാ കടക്കണിയിലും ആത്മഹത്യാ ഭീഷണിയിലും എത്തിക്കുന്നു എന്ന് സിനിമ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു.

സിനിമയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും സസ്പെൻസിന്റെ ഒരു കുടുംബ നാടകമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. കൂടാതെ അത് അധസ്ഥിതരുടെ പോരാട്ടങ്ങളെയും അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും മികച്ച രീതിയിൽ പകർത്തുന്നു. ബ്രൂണോ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനിലൂടെയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

കുടുംബത്തോടോ തന്റെ ജീവിതത്തോടോ യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും പുലർത്താതെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ബ്രൂണോ. എന്നാൽ സഹോദരി സ്റ്റെഫിയുടെ വിവാഹശേഷം കഥ ആകെ മാറിമറിയുന്നു. സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിനായി സ്വർണ വ്യാപാരിയായ പി പി അജേഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും 25 പവൻ സ്വർണം ബ്രൂണോയുടെ കുടുംബത്തിന് വായ്പയായി എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. വധുവിന് സമ്മാനമായി നൽകുന്ന പണം താൻ വാങ്ങുമെന്ന് കുടുംബവുമായി പി പി അജേഷ് കരാർ ഒപ്പിടുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്നാൾ ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങ് സർവ്വസാധാരണമാണ്. കടം നൽകിയ സ്വർണ്ണത്തിനൊപ്പം പണം കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി ആഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കും. എന്നാൽ സ്റ്റെഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് തിരികെ നൽകാൻ പണമോ സ്വർണ്ണമോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങളെ മാനസികമായും വൈകാരികമായും ഉന്നതിയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പൊൻമാൻ. പ്രണയം, ബന്ധങ്ങൾ, എല്ലാറ്റിനുമുപരി, സത്യസന്ധത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ, അടിസ്ഥാനപരമായ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിലും ഈ സത്യസന്ധത കൈവശം വച്ചതിന് സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വിലമതിക്കാവുന്ന അപൂർവ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇത്. ജി.ആർ. ഇന്ദുഗോപന്റെ നാലഞ്ചു ചെറുപ്പകറിന്റെ ഒരു ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരമായ ഈ ചിത്രം, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ കലാസംവിധായകൻ ജോതിഷ് ശങ്കറിന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണ്.

അവാർഡ് ജേതാവായ ഒരു കലാസംവിധായകൻ സംവിധായകനാകുമ്പോൾ, ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ ജോതിഷ് തന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ സങ്കീർണ്ണമായി തന്റെ കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിരവധി ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അപകടകരമായ വിവാഹ സ്വർണ്ണ ബിസിനസിലെ ഇടനിലക്കാരനായ പി പി അജേഷിനെയാണ് ബേസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വർണ്ണം ഉടനടി വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, അയാൾ അവർക്ക് ആഭരണങ്ങൾ കൈമാറുകയും വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്ന് വധുവിന് സമ്മാനമായി നൽകുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മൂല്യം കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫിന്റെ (ലിജോ മോൾ ജോസ്) വിവാഹം സജിൻ ഗോപു അവതരിപ്പിക്കുന്ന മരിയാനോ എന്ന ചെമ്മീൻ കർഷകനുമായി നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ, അവളുടെ സഹോദരൻ ബ്രൂണോ, അമ്മ സ്ത്രീധനമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഏകദേശം 25 പവൻ സ്വർണ്ണം ലഭിക്കാൻ അജേഷിന്റെ സഹായം തേടാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിനുശേഷം കുടുംബത്തിന് പണം നൽകാനോ മരിയാനോ തന്റെ വധുവിനൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്വർണ്ണം തിരികെ നൽകാനോ കഴിയാത്തപ്പോൾ, അജേഷ് അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ തന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. പക്ഷേ അത് അത്ര ലളിതമല്ല. സ്റ്റെഫി സ്വർണ്ണം തിരികെ നൽകാൻ തയ്യാറല്ല, മരിയാനോ ഉൾപ്പെടുന്ന തലവെട്ടിച്ചിറയും ഒരു ദുർഘട പ്രദേശമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹവും അങ്ങനെ തന്നെ. അജേഷ് തന്റെ സ്വർണ്ണം എങ്ങനെ തിരികെ നേടുമെന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കാനും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

സസ്പെൻസും റെസല്യൂഷനും വളരെ സമർത്ഥമാണ്, അത് നമ്മളെ കൈയ്യടിക്കും, തുടർന്ന്, എഴുത്തുകാരും സംവിധായകനും ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റിലൂടെ അതിനെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണ്ണം തിരികെ ലഭിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുപുറമെ, സിനിമ കഴിഞ്ഞാലും പ്രേക്ഷകരിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും അവരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ആത്മാവുമാണ്. എഴുത്തുകാർ ഇന്ദുഗോപനും ജസ്റ്റിൻ മാത്യുവും അമ്മ, സ്റ്റെഫി, മരിയാനോ, നിരവധി ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും സഹതപിക്കുകയും സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അജേഷിന്റെ 'ഭ്രാന്തിന്റെ' നേർക്കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു, അതിനാൽ തന്റെ സ്വർണ്ണം തിരികെ നേടാനുള്ള അവന്റെ ഭ്രാന്തമായ ആഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത്. എത്ര നന്നായി എഴുതിയ കഥാപാത്രം. മനുഷ്യത്വം, നർമ്മം, തത്ത്വചിന്ത എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ വരികൾ ഈ സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാർഖണ്ഡയ ശർമ്മ എന്ന സുഹൃത്ത് ബ്രൂണോയോട് ജീവിതം എങ്ങനെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴോ അജേഷ് ബ്രൂണോയോട് ജീവിതത്തിൽ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴോ പോലെ. അത് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും കണ്ണീരിൽ കുതിർക്കുകയും ചെയ്യും. അഭിനേതാക്കളെല്ലാം അവരുടെ മികവിന്റെ ഉന്നതിയിലാണ്. ബേസിൽ ജോസഫ് അജേഷിന്റെ വേദനയും മനഃക്ലേശവും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു; നമുക്ക് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും, അവന്റെ സുഹൃത്താകാനും, സഹായിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവൻ മികച്ചവനാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിനായി ലിജോ മോൾ ഹൃദയം നൽകുന്നു. സജിൻ ഗോപു, ആനന്ദ് മന്മദൻ, ദീപക് പറമ്പോൾ എന്നിവരെല്ലാം അവരുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പൂർണത നൽകുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോതീഷിന് മികച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മമായ സ്പർശനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സിനിമയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി: സ്വകാര്യതയുടെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ സ്റ്റെഫി സ്വർണ്ണത്തെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ, നിരാശയുടെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ബ്രൂണോയ്ക്ക് ഒരു കോൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, അജേഷ് മുറിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അയാൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വാക്കുപോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അറിയാം, അജേഷ് സ്റ്റെഫിയുമായി ഒരു അവസാന മോണോലോഗ് നടത്തുമ്പോൾ. ഇത് സിനിമാറ്റിക് ഗോൾഡാണ്.

സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കുരുതി കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഒരു കുടുംബം മുഴുവനുമാണ് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്. അജേഷിന് നൽകാനുള്ള പണം തിരിച്ചു നൽകാൻ ആകാതെയും കടയ്ക്കണിയിൽ പെട്ടും ബ്രൂണോ എന്ന സ്റ്റെഫിയുടെ ആങ്ങള ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ വരെ എത്തുന്നു. പണത്തിന്റെ പേരിൽ മകളുടെ ജീവിതം താറുമാറായി പോകുമെന്ന് ഭയന്ന് സ്റ്റെഫിയുടെ അമ്മ ഓരോ നാളുകളും സങ്കടത്തോടെ തള്ളിനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങളുടെയും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെയും നേർക്കാഴ്ചയാണ് പൊന്മാൻ എന്ന ചിത്രം.

******

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. സുനിൽ സി ഇ, മലയാളസിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2003
2. രാമചന്ദ്രൻ ജി പി, സിനിമയും ദേശീയതയും, ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2023
3. ലോഹിതദാസ്, കാഴ്ചവട്ടം, തൃശ്ശൂർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്, 2008
4. സുരേന്ദ്രൻ കെ പി, മതാത്മക സിനിമകൾ മതവിമർശന സിനിമകൾ, പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം, 2024
5. ഭയാനകത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രം, തിരുവനന്തപുരം മൈത്രി ബുക്സ്, 2024
6. പ്രൊഫസർ പന്മന രാമചന്ദ്രൻ നായർ ,ചലച്ചിത്ര പഠനങ്ങൾ, ഡിസി ബുക്സ്, 2003

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

34. സമകാലീന സിനിമയും പുത്തൻ പ്രവണതകളും

Ms.Rajani N
Assistant Professor, Department of Languages
Nehru Arts and Science College,Coimbatore
nascrajani@nehrucolleges.com - 9047296008
DOI 10.5281/zenodo.16611477.

Abstract:

Contemporary Malayalam cinema is often known for its distinctive approach to filmmaking, combining artistic expression with socially conscious narratives. This essay explores the changing landscape of Malayalam cinema, focusing on emerging themes such as social realism, gender, identity politics, mental health, political commentary, and the role of technology in modern society. The analysis concludes by predicting the future direction of Malayalam cinema by focusing on prominent films and directors such as Lijo Josepellissery, Anjali Menon, Dileesh Pothan, and Aashiq Abu, emphasizing the challenges and opportunities faced by Malayalam cinema in the dynamic socio-political media landscape of Kerala.

Keywords:

Contemporary Malayalam cinema, social realism, gender, mental health,Technology, identity politics, new generation filmmakersPolitical commentary, digital platforms, Kerala culture, family dynamics.

പ്രബന്ധസംഗ്രഹം

കലാപരമായ ആവിഷ്കാരവും സാമൂഹികബോധമുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തോടുള്ള വേറിട്ട സമീപന ത്തിന്റെ പേരിലാണ്സമ കാലിക മലയാള സിനിമ പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യൽ, റിയലിസം, ലിംഗഭേദം, സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ,മാനസികാരോഗ്യം, രാഷ്ട്രീയവ്യാഖ്യാനം, ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പങ്ക്തുടങ്ങിയ ഉയർന്നുവരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്മലയാള സിനിമയുടെ മാറുന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഈപ്രബന്ധം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ലിജോ ജോസ്പെല്ലിശ്ശേരി, അഞ്ജലിമേനോൻ, ദിലീഷ്പോത്തൻ,ആഷിഖ്അബു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖസിനിമകളെയും സംവിധായകരെയും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കേരളത്തിന്റെ ചലനാത്മകമായ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മാധ്യമപരിതസ്ഥിതിയിൽ മലയാളസിനിമ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കും അവസരങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകി ക്കൊണ്ട്മലയാളസിനിമയുടെ ഭാവിപാതപ്രവചിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശകലനം അവസാനിക്കുന്നത്.

താക്കോൽവാക്കുകൾ

സമകാലികമലയാളസിനിമ, സോഷ്യൽറിയലിസം, ജെൻഡർ, മാനസികാരോഗ്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഐഡന്റിറ്റിപൊളിറ്റിക്സ്, ന്യൂജനറേഷൻഫിലിംമേക്കർമാർപൊളിറ്റിക്കൽകമന്ററി, ഡിജിറ്റൽപ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, കേരളസംസ്കാരം,ഫാമിലിഡൈനാമിക്സ്.

ആമുഖം

രണ്ടായിരത്തിപ്പത്തിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട, രൂപത്തിലും ഭാഷയിലും കഥ പറച്ചിലിലും മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമ എന്നതുകൊണ്ട്

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിലെ മുഖ്യധാര ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ജാതി- മത-ലിംഗഭേദം, അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ മുഖമുദ്രകളാണ്. പ്രമേയം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾ വലിയൊരു ആരാധകനില കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായിമലയാളസിനിമയ്ക്ക്ഉണ്ടാക്കിരണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടു കൂടിയാണ്ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾക്ക് പുതിയൊരു മാനംകയ്യിൽ വന്നത്.മനുഷ്യർ കഥകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ കഥകൾ വായിക്കണമെന്നില്ല .സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ, കുറഞ്ഞപക്ഷം, വിനോദത്തിനോ സമയം കളയാനോ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഥകളെ സമീപിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ആവശ്യം.പലപ്പോഴും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ സുരക്ഷിതമായ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു . അവിടെ അവർ നമ്മുടെ അനന്തമായ വിനോദത്തിനായി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയ കഥാ ട്രോപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുമറ്റൊരു വിധത്തി .ൽ പറഞ്ഞാൽ, വിലകുറഞ്ഞ ആവേശവും വിലകുറഞ്ഞ തമാശകളും നൽകുന്നതിനായി മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുമയോ യഥാർത്ഥ ഉൾക്കാഴ്ചകളോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുനമ്മ.ൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരുവൻ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്കാരത്തിൽ ഈ പ്രതിഭാസം പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ് . പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിശൂന്യമായ വിനോദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹോളിവുഡ് തീർച്ചയായും മുൻപന്തിയിലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് പല ചലച്ചിത്ര വ്യവസായങ്ങളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും ആവേശകരവും സമർത്ഥവുമായ ചില സിനിമകൾ കാണുന്നത് വളരെ ഉന്മേഷദായകമാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ പ്രാദേശിക ചലച്ചിത്ര വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നായമലയാള സിനിമയ്ക്ക്സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി, നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയതും സാമൂഹികമായി അനുരൂപവുമായ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യവസായം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക്കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയെറിയലിസത്തിന്റെ കോട്ടയായി സ്ഥാപിച്ച ജിഅരവിന്ദൻ, അടൂർഗോപാലകൃഷ്ണൻതുടങ്ങിയ സംവിധായകരുടെ ആദ്യകാലകൃതികൾ മുതൽ "ന്യൂജനറേഷൻ"ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകരുടെ ആധുനികതരംഗംവരെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികരാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സങ്കീർണ്ണതക ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപ്രധാന മാധ്യമമാണ് മലയാളസിനിമ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങളായി മലയാള സിനിമ മാറ്റങ്ങളാണ്സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

പുതിയ തലമുറ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ പരമ്പരാഗത ആഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും

വാണിജ്യ ഫോർമുല സിനിമകളിൽ നിന്നും വ്യതി ചലിച്ച്,പകരം സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന സങ്കീർണ്ണവും ബഹുതലവുമായ കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ലിജോ ജോസ്പെല്ലിശ്ശേരി, അഞ്ജലിമേനോൻ, ദിലീഷ്പോത്തൻ തുടങ്ങിയ സംവിധായകർക്കൊപ്പം റിയലിസം, സോഷ്യൽകമന്ററി എന്നിവയിൽ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ച്മലയാളസിനിമ ഒരുപുതിയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. മാനസികാരോഗ്യം, ലിംഗസ്വത്വം, രാഷ്ട്രീയധ്രുവീകരണം, സമൂഹത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക്തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ഈമാറ്റംപ്രകടമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ടസിനിമകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ പ്രതിഫലനത്തിനുള്ള ഒരുഉപകരണമായ കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ സിനിമയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന്കണ്ടെത്തും.

മലയാളസിനിമയുടെ വിതരണത്തിലും സ്വീകാര്യതയിലും ഡിജിറ്റൽപ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ സ്വാധീനം, മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്രഅംഗീകാരം ഉയരുന്നത് എന്നിവയും പ്രബന്ധംപരിശോധിക്കും സമകാലിക മലയാളസിനിമയിലെ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങൾ സോഷ്യൽറിയലിസവും മാനുഷികബന്ധങ്ങളും സമകാലിക മലയാളസിനിമയുടെ നിർവചിക്കുന്ന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് റിയലിസവുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് .ഈ പ്രവണത മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും സാമൂഹികഘടനകളെയും ആധികാരികവും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അടിയുറച്ചതുമായരീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽനൽകുന്നു.കുടുംബത്തിന്റെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും ആദർശപരമോ അതിശയോക്തിപരമോ ആയചിത്രീകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കുന്ന മുഖ്യധാരാബോളിവുഡ്സിനിമകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, വ്യക്തികളുടെ ദൈനംദിനപോരാട്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ മലയാളസിനിമകൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

മധു.സി.നാരായണൻ സംവിധാനംചെയ്ത, കുമ്പളങ്ങിനൈറ്റ്സ്(2019): നാല്സഹോദരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഒരുകുടുംബത്തിലെ സങ്കീർണ്ണമായചലനാത്മകതയാണ് ഈചിത്രം അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. പുരുഷത്വം, പ്രണയം,അനുരഞ്ജനം എന്നിവയുടെ പ്രമേയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഈചിത്രംകുടുംബ സംഘർഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോകഥാപാത്രത്തിന്റെയും വൈകാരിക പോരാട്ടങ്ങൾഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. പുരുഷബന്ധത്തിന്റെ ചിത്രീകരണവും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരിക പരിണാമവും ഈസിനിമയെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു ബന്ധങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായപര്യവേക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദിലീഷ്പോത്തൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും (2017): മോഷണം പോയസ്വർണ്ണമാലയുടെ സംഭവവുംഅതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ്ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. സംഭവത്തിൽഉൾപ്പെട്ട ആളുകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള ഛായാചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഈചിത്രം മനുഷ്യസ്വഭാവം, വ്യക്തിഗത ധാർമ്മികത,സാമൂഹികപ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയുടെ അസംസ്കൃതചിത്രീകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിവൃത്തം ക്രൈംത്രില്ലർ വിഭാഗത്തെ മറികടക്കുന്നു ,ധാർമ്മിക അവ്യക്തതയുടെയും വ്യക്തിഗത ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള പര്യവേക്ഷണമായി മാറുന്നു. കുമ്പളങ്ങിനൈറ്റ്സ്,, തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ, യഥാർത്ഥജീവിത ബന്ധങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം വികലവും എന്നാൽ ആഴത്തിലുള്ളമാനുഷികവും "സാധാരണ" ആളുകളിലും അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മലയാളസിനിമയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രവണതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

1. ലിംഗഭേദവും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും

സമകാലിക മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളായി ലിംഗപരമായ റോളുകളും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും മാറിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി പുരുഷാധിപത്യമുള്ള കേരളത്തിലെ ലിംഗചലനാത്മകതയെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംഭരണം, ലൈംഗികത, സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമീപകാല സിനിമകൾ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതേസമയം, പരമ്പരാഗതമായി അത്തരം പ്രമേയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന മലയാള സിനിമകളിൽ എൽ.ജി.ബി.ടി.ക്യു ഐഡന്റിറ്റികളുടെ സൂക്ഷ്മവും എന്നാൽ വളരുന്നതുമായ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്.

ജിയോ ബേബിസംവിധാനം ചെയ്തദിഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻകിച്ചൻ(2021) :പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ലിംഗപരമായ റോളുകൾ ഈചിത്രംപര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അടുക്കളയും ഗാർഹിക ജീവിതവുംകൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിന്പ്രാഥമികമായി വിലമതിക്കുന്ന ഒരുസമൂഹത്തിൽതന്റെ ശബ്ദംഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുസ്ത്രീയുടെ പോരാട്ടത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്കഥവികസിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ്ഇന്ത്യൻകിച്ച ൺസ്ത്രീകളുടെ മേൽവയ്ക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകളെ ക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതമായ വിമർശനത്തിനും ഇന്ത്യൻവീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന അദൃശ്യ അധ്വാനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനും ഒരുസാംസ്കാരിക സംവേദനമായി മാറിസക്കറിയ മുഹമ്മദ്

സംവിധാനം ചെയ്ത സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ (2018):

ഒരു നൈജീരിയൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ ഒരു പ്രദേശ വാസിയുമായി അപ്രതീക്ഷിത സൗഹൃദത്തിലാകുന്ന കഥയാണ്ചിത്രം പറയുന്നത് .സാംസ്കാരികസ്വത്വത്തിൻറെ പ്രശ്നങ്ങളെ ചിത്രം സൂക്ഷ്മമായി സ്പർശിക്കുന്നു ,പക്ഷേ സ്വവർഗാനുരാഗിയായനായ കന്റെ സഹോദരന്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ എൽ.ജി.ബി.ടി.ക്യുതീമുകളും

ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈപ്രാതിനിധ്യം ,പ്രത്യക്ഷമല്ലെങ്കിലും ,മലയാള സിനിമയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന സ്വത്വങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഒരുസുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈസിനിമകൾ ലിംഗഭേദത്തെയും ലൈംഗികതയെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സമകാലികപ്രശ്നങ്ങളുമായി നേരിട്ട്ഇ ടപഴകുന്നു, പരമ്പരാഗത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വിമർശനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പുരോഗമനസാമൂഹികനയങ്ങൾക്ക്പേരുകേട്ട കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളോടും എൽ.ജി.ബി.ടി ക്യു സ്വീകാര്യതയോടും മാറുന്ന മനോഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈസിനിമകൾ.

മാനസികാരോഗ്യവും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രാമയും ഒരുകാലത്ത്മുഖ്യധാരാ സിനിമകളിൽ നിഷിദ്ധവിഷയമായിരുന്ന മാനസികാരോഗ്യം സമകാലിക മലയാളസിനിമകളിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യപരതനേടി. ആഘാതം, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മാനസിക പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള ഇടമായി ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ സിനിമയെഉപയോഗിക്കുന്നു. മനു

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

അശോകൻ സംവിധാനം ചെയ്തഉയരെ(2019): ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരുസ്ത്രീയുടെയും ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവൾ നേരിടുന്ന വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികളുടെയും കഥയാണ്ചിത്രം പറയുന്നത്.ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതം മാത്രമല്ല ,തുടർന്നുള്ള മനഃശാസ്ത്രപരമായ മുറിവുകളും ചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടെടുക്കൽ ,ആത്മാഭിമാനം, രോഗശാന്തി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

2. സിയുസൂൺ (2020): മഹേഷ്നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈചിത്രം മാനസികാരോഗ്യവും ആശയവിനിമയവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരുപരീക്ഷണാത്മക സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈചിത്രം ഒരുചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ തിരോധാനത്തിന്പിന്നിലെ രഹസ്യം അനാവരണം ചെയ്യുകയും മാനസിക ഒറ്റപ്പെടലും ഉത്കണ്ഠയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെപങ്ക്ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയുംചെയ്യുന്നു.

3. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ആഘാതം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, കണക്ഷന്റെ ഒരുമാർഗമായും ദുരിതത്തിന്റെ കാരണമായും ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന്ചിത്രം സവിശേഷമായി അഭിസംബോധനചെയ്യുന്നു .മാനസികാരോഗ്യവുമായി സൂക്ഷ്മവും സഹാനുഭൂതിനിറഞ്ഞതുമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന മലയാളസിനിമകളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രവണതയുടെ ഭാഗമാണ് ഉയരെയും സിയുസൂണും. ഈസിനിമകൾ മാനസികരോഗത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കളങ്കത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും മാനസിക ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചുള്ളവിശാലമായസംഭാഷണങ്ങൾക്ക്ഒരുവേദിനൽകുകയുംചെയ്യുന്നു.

4.രാഷ്ട്രീയവ്യാഖ്യാനവുംസാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളും

മലയാളസിനിമവളരെക്കാലമായികേരളത്തിന്റെരാഷ്ട്രീയഭൂപ്രകൃതിയുടെപ്രതിഫലനമാണ്, സമകാലിക സിനിമകളിൽ ഇത്തുടരുന്നു. രാഷ്ട്രീയപ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ, സാമൂഹികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്തെയും പൗരന്മാരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ സിനിമഉപയോഗിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അതിന്റെ സാമൂഹികബോധത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണതകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം പലപ്പോഴും സൂക്ഷ്മമാണെങ്കിലുംശക്തമാണ്

വൈറസ്(2019): ആഷിഖ്അബു സംവിധാനം ചെയ്തഈചിത്രം 2018ൽകേരളത്തിൽ നിപവൈറസ്പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ നാടകീയമായ കഥയാണ്പറയുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യപ്രതിസന്ധിയിൽ മാത്രമല്ല, വൈറസ് സർക്കാർ എങ്ങനെ കൈകാര്യംചെയ്തു എന്നതിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലും ഇത്ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനത്തെയും പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കിനെയും വിമർശനാത്മകമായി വീക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശികസമൂഹങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യവും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

കാലാൾ പട(2017): ശ്രീജിത്ത് എൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈചിത്രം പരിസ്ഥിതിനശീകരണത്തെയും അതിനെ നയിക്കുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്നു .പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കേരളത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക അവബോധത്തെയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്ചിന്തയും ചർച്ചയും ഉളവാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുവേദിയായി സിനിമയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ. സാങ്കേതികവിദ്യയും സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച്ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും സമകാലിക മലയാളസിനിമയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. സാങ്കേതിക ആശ്രിതത്വം, ഡിജിറ്റൽ അന്യവൽക്കരണം എന്നിവയുടെ പ്രമേയങ്ങൾക്കൊപ്പം ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാത്തിലെ

സാങ്കേതിക, വിദ്യയുടെ, സംയോജനം ആധുനിക ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ഒരുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

സിയുസൂൺ(2020): നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ,സിയുസൂൺ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ അതിശയകരമാണ് ,പൂർണ്ണമായും സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയുന്നു .സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന്ചിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ആധുനിക ബന്ധങ്ങളിലും മാനസികാരോഗ്യത്തിലും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വ്യാപകമായ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുവ്യാഖ്യാനമായിനിൽക്കുന്നു ആർക്കറിയം(2021): സംവിധാനം സാനു ജോൺ വർഗീസ് കാരിയം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ യുഗത്തിൽ സത്യത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും പ്രമേയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു .വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് യാഥാർഥ്യവും വെർച്യുവാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള മങ്ങിയ രേഖ ഉയർത്തി ക്കാട്ടിക്കൊണ്ട്ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ സത്യം മറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളിലേക്ക് ചിത്രം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യ വ്യക്തി പരമായും സാമൂഹികമായും മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു വെന്ന് ഈസിനിമകളിലൂടെ മലയാള സിനിമ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങൾ,സോഷ്യൽ മീഡിയ, സാങ്കേതിക ആശ്രിതത്വം എന്നിവയുടെ പര്യവേക്ഷണം ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളെ ക്കുറിച്ച് വിമർശനാത്മക വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. സംഗ്രഹം സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ളതും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവും പരീക്ഷണാത്മകവുമായ ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്താൽ സമകാലിക മലയാള സിനിമ ശ്രദ്ധേയമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .ലിംഗഭേദവും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും മുതൽ മാനസികാരോഗ്യവും രാഷ്ട്രീയവ്യാഖ്യാനവും വരെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ സംവിധായകർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. റിയലിസത്തിനും സങ്കീർണ്ണമായ സ്വഭാവാധിഷ്ഠിതകഥകൾക്കും ഊന്നൽനൽകിക്കൊണ്ട്കേരളത്തിന്റെ വികസിച്ചു വരുന്ന സാമൂഹികഘടനയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്സമീപവർഷങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചസിനിമകൾ.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ഡിജിറ്റൽപ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉയർച്ച മലയാളസിനിമകളെ ആഗോളപ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്രവേദിയിൽ വ്യവസായത്തിന്റെഅംഗീകാരംകൂടുതൽഉയർത്തുകയുംചെയ്തു.കൂടാതെ,വ്യവസായംപുതിയസാങ്കേതികവിദ്യയും കഥപറച്ചിൽ സാങ്കേതികതകളും കൂടുതലായി സ്വീകരിക്കുന്നു ,ഇത്രൂപവും ഉള്ളടക്കവും നൂതനമായ രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. മലയാളസിനിമ അതിരുകൾ ഭേദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ,അതിന്റെ പ്രമേയങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി അടിത്തറയുള്ളതും സാർവത്രികമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതുമാണ്. വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവി കൂടുതൽ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയുകയും ഉപസംഹാരമായി, സമകാലിക മലയാള സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പരിണാമത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു, അതിന്റെ വേരുകൾ റിയലിസത്തിലും പുതുമയ്ക്കുള്ള കഴിവിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സോഷ്യൽ റിയലിസം ,ലിംഗസ്വത്വം, മാനസികാരോഗ്യം, രാഷ്ട്രീയവ്യാഖ്യാനം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രവണതകൾ സാമൂഹികമാറ്റങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള വ്യവസായത്തിൻറെ കഴിവ്പ്രകടമാക്കുന്നു .കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വവുമായി ആഴത്തില് ഇഴുകിച്ചേര്ന്നിര്ക്കുമ്പോഴും ആഗോള സിനിമാ പ്രവണതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവിലാണ്സിനിമയുടെ ഭാവി. പുതുതലമുറ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ഉയർന്നുവരുന്ന ത്തുടരുമ്പോൾ, വ്യവസായം കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരത്തിനും നിരൂപക പ്രശംസയ്ക്കും തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. സിനിമയും ദേശീയതയും , ജി പി രാമചന്ദ്രന്, ചിന്ത പുബ്ലിക്കേഷൻസ്, *2023*
2. മലയാളസിനിമയിലെ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ,കേരളഫിലിംഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, (2020).
3. മലയാളസിനിമപിന്നീട്ടവഴികൾ-എം.ജയരാജൻ-മാതൃഭൂമിബുക്സ്,2021
4. സിനിമ ഇന്നലെ- ഇന്ന്- നാളെ -കാരൂർ സോമൻ - മാതൃഭൂമി ബുക്സ്,
5. സിനിമയുടെനേട്ടങ്ങൾ-ഗോപിനാഥൻ.കെ,മാതൃഭൂമിബുക്സ്,കോട്ടയം,2021
6. https://www.tandfonline.com › ... › Volume 20, Issue 3
7. https://education.vikaspedia.in › ed...

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

35. സമകാലീന കേരള സമൂഹത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ മലയാള സിനിമയുടെ പ്രസക്തി

RAJITHA A,
Assistant Professor-Malayalam,
Ajk College of Arts and Science, Coimbatore
rajitha@ajkcas.com – 9092128474
DOI 10.5281/zenodo.16611651.

Abstract:

The film industry of Kerala has a rich history spanning decades. Malayalam cinema has given birth to some of the most influential and memorable films in Indian cinema. But the last few years have seen a shift in the way films are made in this sector. This shift is what we call "New Generation Cinema". It is creating waves in the film industry and is also notable for its unconventional themes, narrative styles and techniques. This article analyses the relevance of New Generation Cinema in contemporary Kerala society.

Keywords: Cinema, New Generation Cinema, Media, Contemporary Society, New Trends, Awareness, Mainstream Cinema

പ്രബന്ധസംഗ്രഹം:

കേരളത്തിൻ്റെ സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ളതും അവിസ്മരണീയവുമായ ചില സിനിമകൾക്ക് മലയാള സിനിമ ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരു മാറ്റം കണ്ടു. ഈ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ "ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് സിനിമാവ്യവസായത്തിൽ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കൂടാതെ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യേതരപ്രമേയങ്ങൾ, ആഖ്യാന ശൈലികൾ, സാങ്കേതികതകൾ എന്നിവയിലുംസവിശേഷതയുണ്ട്. സമകാലിക കേരള സമൂഹത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയുടെ പ്രസക്തിയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ വിശകലനംചെയ്യുന്നത്.

താക്കോൽവാക്കുകൾ :സിനിമ,ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ, മാധ്യമം, സമകാലീനസമൂഹം, പുത്തൻപ്രവണതകൾ,അവബോധം, മുഖ്യധാരാസിനിമ

ആമുഖം

സമകാലീനസമൂഹത്തിൽ, സിനിമ ശക്തവും വ്യാപകവുമായ ഒരു മാധ്യമരൂപമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിഫലി

പ്പിക്കുന്നതിനും സാംസ്കാരിക ധാരണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനും, പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കഥപറച്ചിൽ കഴിവുകളിലൂടെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.സിനിമ പ്രധാനമായും സാമൂഹിക വ്യാഖ്യാനത്തിനും സാംസ്കാരിക വിനിമ- യത്തിനും ഒരു ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സിനിമ ഒരുമാധ്യമമെന്നനിലയിൽ

യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു:

സിനിമകൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ, സങ്കീർണ്ണതകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്നവശങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻകഴിയും, ആളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത യഥാർത്ഥ ലോകപ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പര്യവേക്ഷണംചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിനൽകുന്നു.

സാമൂഹിക അവബോധവും വാദവും :

സാമൂഹിക അനീതികളോ പ്രധാന വിഷയങ്ങളോ ചിത്രീകരി- ക്കുന്നതിലൂടെ, സിനിമയ്ക്ക് നിർണായക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്താനും നല്ല മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും കഴിയും

സാംസ്കാരികവിനിമയം:

വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സിനിമകൾക്ക് പ്രേക്ഷകരെ വൈവി- ധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങളിലേക്കും, വീക്ഷണങ്ങളിലേക്കും, ജീവി തരീതികളിലേക്കും പരിചയപ്പെടുത്താനും അതിരുകൾക്കപ്പുറം സഹാ- നുഭൂതിയും , ധാരണയും വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും.

മൂല്യങ്ങളിലുംവിശ്വാസങ്ങളിലുംസ്വാധീനം:

നിലവിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ ശക്തി- പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും അവതരി- പ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക്കഴിവുണ്ട്.

വിനോദവും രക്ഷപ്പെടലും:

സാമൂഹിക സ്വാധീനത്തിനുപുറമെ, സിനിമ വിനോദ മൂല്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, ആളുകളെ വിശ്രമിക്കാനും വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുമായി ഇടപഴകാനും അനുവദിക്കുന്നു.

പ്രവേശനക്ഷമതയും എത്തിച്ചേരലും:

സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉയർച്ചയോടെ, സിനിമ എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വിപുലമാണ്, ഇത് ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു.

സിനിമയുംസമൂഹവും

കഥപറച്ചിലിനുംവിനോദത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണിത്. ഒരു സമീപകാല പഠനംസിനിമ കാണുന്നതിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം പരിശോധിച്ചു, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതിന് പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താനും മനോഭാവത്തെയും പെരുമാ- റ്റത്തെയും സ്വാധീനിക്കാനും കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷി സിദ്ധാന്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മീഡിയ സന്ദേശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള എക്സ്പോഷർ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് (Gerbner, Gross, Morgan,&Signorielli, 1994). അജണ്ട-ക്രമീകരണ സിദ്ധാന്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പൊതുജനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് (McCombs&Shaw, 1972). ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

സ്വാധീനവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാധ്യമ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

സമകാലികവിഷയങ്ങൾകൈകാര്യംചെയ്യുന്നതുംകൂടുതൽപരീക്ഷണാത്മകവുമായസിനിമകളെവിശേഷിപ്പിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നപദമാണ്ന്യൂജനറേഷൻസിനിമ. ഈസിനിമകൾ മലയാളസിനിമയുടെ സാമ്പ്രദായി കമാനദണ്ഡങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും നിലവിലെഅവസ്ഥ- യെവെല്ലുവിളിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെയാഥാർത്ഥ്യ മായചിത്രീകരണം, പാരമ്പര്യേതരകഥപറച്ചിൽ, ശക്തമായപ്രമേ യങ്ങളുടെ അപലപനീയമായ അവതരണം എന്നിവ അവയുടെസ-വിശേഷതയാണ്.

"ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ"

2010ന്ശേഷം കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സിനിമകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂജനറേഷൻമലയാള സിനിമ, ചലച്ചിത്രഭാഷയിലും രൂപത്തിലും കഥപറച്ചിലിലും പരീക്ഷണങ്ങളി- ലൂടെ മലയാള സിനിമാ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽനൂതനമായ മാറ്റങ്ങൾ- കൊണ്ടുവന്നു. മുൻദശകങ്ങളിലെ മുഖ്യധാരാ സിനിമയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത ജാതി, ലിംഗഭേദം, മറ്റ്പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു- ന്നതിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പുതുതലമുറ സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാനും നിരൂപകരും പണ്ഡിതന്മാരും അഭ്യാസികളും പ്രേക്ഷകരും പ്രശംസിച്ച പുതുതലമുറ- മലയാളസിനിമകളുടെ ഒരുസൂക്ഷ്മവായനയിലൂടെ പ്രധാന ഇടപെടലുകൾ തിരിച്ചറിയാനും ഈ ലേഖനം ശ്രമിക്കും.

മുഖ്യധാരാസിനിമയിൽ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക -പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യംചെയ്യാൻ ന്യൂജെൻ സിനിമ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, "അങ്കമാലിഡയറീസ്", "സുഡാനി -ഫ്രംനൈജീരിയ" തുടങ്ങിയസിനിമകൾസമൂഹം,സാംസ്കാരി കവൈവിധ്യം, കുടിയേറ്റം- എന്നിവയുടെ പ്രമേയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ഈപ്രശ്നങ്ങളുടെ സത്യസന്ധവും യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതുമായ ചിത്രീകരണത്തിന് സിനിമകളും പരക്കെപ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു, കൂടാതെ അവ വ്യത്യ- സ്തസംസ്കാരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ജാലകംനൽകുന്നു.

ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകളിലൊന്ന് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തവർക്കും ശബ്ദം നൽകിയ രീതിയാണ്. ഈ സിനിമകൾ ജാതി വിവേചനം, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ നേരിടുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ അവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും അവരോട് കൂടുതൽ അവബോധവും സ്വീകാര്യതയും സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.

ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണം "കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്" എന്ന സിനിമയാണ്. വിഷലിപ്തമായ പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ പ്രമേയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സിനിമ, അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന വിവിധ വഴികളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പുരുഷമേധാവിത്വത്തിൽ നിശ്ശബ്ദത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുകയും ലിംഗസമത്വത്തിൻ്റെ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയുമാണ് സംവി- ധായകൻ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.

യുവാക്കളും കഴിവുറ്റവരുമായ അഭിനേതാക്കളുടെയും എഴുത്തു- കാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും ഒരു പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ വ്യവസായത്തിന് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരികയും പുതിയ ശബ്ദങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ആഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു വേദി നൽകുകയും ചെയ്തു. "മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം", "തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും", "ഈമയൗ" അവരുടെ നൂതനമായ കഥപറച്ചിലിനും പാരമ്പര്യേതര കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പരക്കെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു.

ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന സ്വാധീനം മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനുള്ള സംഭാവന- യാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ കുറവും പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ അഭാവവും കൊണ്ട് കുറച്ചുകാലമായി വ്യവസായം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുവന്ന്, കൂടുതൽ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ നിലവാരം ഉയർത്തികൊണ്ട് വ്യവസായത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പുതിയ തലമുറ സിനിമ സഹായിച്ചു. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് പ്രസക്തവും സമകാലികവുമാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യവസായത്തിന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം കൊണ്ടുവന്നു.

പുതിയ തലമുറയിലെ മലയാള സിനിമകൾ മുൻ തലമുറയിലെ അവരുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ ഘടനാപരമായി മികച്ചതാണെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനും, പുരുഷാധിപത്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ ഘടനകളിലേക്ക് വേഷംമാറി കടന്നുകയറുന്നു. ദുർബലരായ സ്ത്രീകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരുമായ സ്ത്രീകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന പുരുഷനായകൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു. നിയമത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും ഫ്യൂഡൽ നീതിയുടെയും പുരുഷ-വീര നിലപാടുകൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അവളെ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഭീഷണിയായി അവതരിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

ഉപസംഹാരം

സമകാലിക കേരള സമൂഹത്തിലെ ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമ ശുദ്ധവായു പോലെയാണ് - അത് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുകയും മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ സാമൂഹിക ബോധമുള്ളവരും വിവേചനാധികാരമുള്ളവരുമായ പ്രേക്ഷകരെ അതിനൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന, ദിവസം ലാഭിക്കാൻ കുതിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർഹീറോ പോലെയാണ് ഇത്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ പുതുമയുള്ളതും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവും ആവേശകരവുമായ ഒരു ഭാവിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഈ സിനിമാറ്റിക് കുരിശുയുദ്ധംകേരളത്തിൽ തുടരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. https://ml.wikipedia.org › wiki › ചലച്ചിത്രം
2. https://www.questjournals.org › jrhss › vol11-issue5
3. https://en.wikipedia.org › wiki › New_generation
4. **https://www.epw.in › new-generation-malayalam-cinema**
5. **https://alablog.in › newness-of-new-generation-cinema**
6. **https://www.imdb.com › list**
7. **https://www.tandfonline.com › ... › Volume 20, Issue 3**
8. **https://education.vikaspedia.in › ed...**

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

36. സിനിമ എന്ന സ്വതന്ത്ര കല

Reshma Das
Teacher
DIST, Angamaly
DOI 10.5281/zenodo.16686047.

Abstract:

Films are rich in subject matter, rich in social and personal experiences. Natural phenomena, great wars, and epidemics all become subjects for films. Beyond plot, the evolution of cinema as an art form can be understood through modern films.

Plot is the presentation of the inner emotional expressions in the story. We can call plot the comprehensive presentation of the story that develops through various themes, with a beginning and end that are consistent and necessary for screenwriting. Pudoskin is of the opinion that a short and complex story is preferable for film. However, Satyajit Ray states that short novels are better when choosing stories for films.

Key Words : Film – Modern Film Idustry – Emotional Experience

വിഷയ സമ്പുഷ്ടമാണ് സിനിമകൾ, സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും വ്യക്തി അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണവ. പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളും മഹായുദ്ധങ്ങളും മഹാമാരികളുമെല്ലാം സിനിമയ്ക്ക് വിഷയങ്ങളായി തീരാറുണ്ട്. ഇതിവൃത്തം എന്നതിനപ്പുറം സിനിമ ഒരു കലാരൂപമായി പരിണമിച്ചു വരുന്നത് നവീന സിനിമകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

കഥയിലെ ആന്തരിക വൈകാരിക ഭാവങ്ങളുടെ അവതരണമാണ് ഇതിവൃത്തം. വിവിധ പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ വളർന്നുവരുന്ന കഥയെ ആദ്യ അവസാന പൊരുത്തത്തോടെ തിരക്കഥാരചനക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഇതിവൃത്തം എന്ന് വിളിക്കാം. ലഘുവും സങ്കീർണവുമായ കഥയാണ് ചലച്ചിത്രത്തിന് അഭികാമ്യമെന്ന് പുഡോസ്കിൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്കായി കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലഘു നോവലാണ് നല്ലതെന്ന് സത്യജിത്ത് റേ പ്രസ്ഥാവിക്കുന്നു.

"മലയാളസിനിമയിൽ ഇതിവൃത്തത്തിനുണ്ടായ പരിണാമത്തെ ഉത്സവപറമ്പിൽ നിന്ന് ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായ പരിണതിയെന്ന് ഒറ്റവാക്യത്തിൽ നിർവചിക്കാം, ഉത്സവ പറമ്പിന്റെ ശബ്ദമുഖരതയും അനൈകാഗ്രതയും കോലാഹലവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാവമേഖലയിൽനിന്ന് മലയാള സിനിമ പരിണമിക്കുന്നത് ഏകാന്തധ്യാനത്തിന്റെ മൗനത്തിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കുമാണ്" (വിജയകൃഷ്ണൻ, തിരക്കഥയും സിനിമയും,

2010 (28)

നോവലിൻറെ ബാഹുല്യമല്ല ചെറുകഥയുടെ ഒതുക്കമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്ന മാറ്റമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിവൃത്തപരിണാമത്തിൽ വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാല മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കലാരൂപമായിട്ടല്ല പ്രേക്ഷകനെ സമീപിച്ചത്, മറിച്ച് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിനുള്ള മാധ്യമമായിട്ടാണ്. ആദ്യകാല സിനിമാസ്വാദകർ സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തിന് ആസ്വാദനം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരുന്നത്.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

വിവിധ വിനോദ പരിപാടികളുടെയും കലാരൂപങ്ങളുടെയും ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, കഥാപാത്ര ബാഹുല്യം കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അപ്രസക്തി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയും പോകുന്നു. ഏച്ചുകെട്ടപ്പെട്ട നൃത്തവും നാടകവും ഇതിവൃത്തത്തിന് ഭാഗമായി സിനിമയിലേക്ക് ചേരുന്നു.

ഇതിവൃത്തത്തിന് ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അറുപതുകളിൽ ശ്രമം നടത്തിയ തിരക്കഥാകൃത്താണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, നോവലിലെ പോലെ കഥാപാത്ര ബാഹുല്യം ഇല്ലാതെ ചെറുകഥയെ പോലെ ഏകാഗ്രമാക്കി സിനിമ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിവൃത്തശിൽപ്പത്തെ ഏകാഗ്രതലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ജി അരവിന്ദൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഞ്ചനസീത

: മുതൽ പോക്കുവെയിൽ വരെയുള്ള സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്ന വസ്തുതയാണത്. സ്ഥൂലമായ ഇതിവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ജീവിതഭാവത്തെയൊ ഭാവപ്രധാനമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തെയൊ പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ എലിപ്പത്തായം എന്ന സിനിമ തുറന്നുകാണിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുരന്തപൂർണ്ണാവസ്ഥയുടെയും, സാമൂഹിക പരിതോവസ്ഥകളുടെയും നേർചിത്രമാണ്. അഖ്യാനപരമായ സിനിമയിൽ നോവലിലെപ്പോലെ സംഭവ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, അവയെ ചലച്ചിത്രശരീരത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ചലച്ചിത്രപരമായ ഏകാഗ്രത വേണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രതയുടെ ബാഹുല്യമാണ് ജാപ്പനീസ് മാസ്റ്ററുകളുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങളെ ക്ലാസിക് പദവിയിലെക്കുയർത്തുന്നത്.

സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ തന്റെതായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ ഇതിവൃത്തത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ സംവിധായകരെ സഹായിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിന് സിനിമ എന്ന മാധ്യമം ആദ്യകാല സംവിധായകർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതനൗക, നീലക്കുയിൽ, ഓടയിൽനിന്ന്, വിശപ്പിന്റെ വിളി മുതലായ സിനിമകൾ സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള സിനിമകളാണ്, ജന്മി- നാടുവാഴി സാമൂഹിക ക്രമവും ജാതീയ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചരിത്രം നിർബന്ധം ചെലുത്തിയിരുന്ന ദശാസന്ധിയിലായിരുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ അരങ്ങേറ്റം. ഗ്രാമീണജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മുതലാളിത്തവും ശിഥിലമാകുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം സിനിമക്ക് വിഷയമായി ഭവിച്ചു.

സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മലയാളത്തിൽ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. 1990- കൾ ആകുമ്പോഴേക്കും യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാതെ സാമ്പത്തികം മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സിനിമ മാറിത്തുടങ്ങി. സാമ്പത്തികമായി സിനിമകൾ മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷമാണ് താരോദയങ്ങൾ മലയാളസിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സത്യൻ, നസീർ, ഷീല,ജയഭാരതി, ജയൻ മുതലായവർ താരപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി മുതലായവർ താര പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. മലയാളത്തിൽ താരപദവി എന്ന പ്രവണത തീവ്രമാകുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് മലയാളികളുടെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടുകളോട്

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

മറവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് താരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് സമൂഹമധ്യത്തിൽ ആകർഷകമായ, ആധികാരികമായ സ്ഥാനം താരങ്ങൾ കയ്യടക്കുന്നു താരാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പരസ്യങ്ങൾ സമൂഹമധ്യത്തിലുള്ള താരങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ജനസമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി സിനിമ വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വേളയിൽ വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന താരമെന്ന ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് സ്വീകാര്യതയുടെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് താരകേന്ദ്രിത സിനിമകൾ ഒരുകാലത്ത് വിജയിക്കപ്പെട്ടത്.

താരമൂല്യമുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് സിനിമകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. താരമൂല്യമുള്ള നടൻമാർ അഭിനയിച്ച മോശം ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് വിജയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സർഗ്ഗാത്മകതക്കോ ആശയങ്ങൾക്കോ മുൻതൂക്കം ഇല്ലാതെ പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കാത്ത സാമ്പത്തികം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളുടെ ഭാവി അത്ര ശോഭനമല്ല. താരമൂല്യത്തിനപ്പുറം സിനിമ എന്ന കലയുടെ

വികാസമാണ് സമകാലിക സിനിമകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലത്തെ സിനിമകളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ടെലിവിഷൻ്റെ സ്വാധീനം, എപ്പിസോഡിക് രീതി, ജീവിതവീക്ഷണങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും വന്ന മാറ്റം മാധ്യമസാന്ദ്രത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ആധിക്യം എന്നിവ കൂടി കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ മിന്നിമറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ക്രീനുകളുടെ ശൃംഖലകളിൽ ആണ് ഇന്ന് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത്.

ടെക്നോളജിയേകുറിച്ചും സിനിമയുടെ ആഖ്യാന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയ ആസ്വാദകർ സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തെയാണ് ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.ആദ്യകാല സിനിമകൾ ഇതിവൃത്തത്തിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചത്. ' ചെമ്മീൻ', 'ഓളവും തീരവും' മുതലായ സിനികൾ ഇതിവൃത്തത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ സിനിമ ഒരു കലാരൂപമായി വളർന്നുവരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അവയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ചലച്ചിത്രകാരൻ സിനിമയ്ക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് ചലച്ചിത്രഭാഷ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നത്, ഒരു സംവിധായകൻ അയാളുടെ ചലച്ചിത്രഭാഷ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിമുകളുടെ സവിശേഷമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും അതിനുള്ളിലെ വസ്തുതകളുടെ വിന്യാസത്തിലൂടെയുമാണ്. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയുടെയുമാണ് ചലച്ചിത്ര ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം അയാൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചിത്രകലയോടും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുമാണ് അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്, നാടകത്തോടും സാഹിത്യത്തോടും ഒരേ അളവിൽ കട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സിനിമ ഒരുകാലത്ത്, എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പരാജയം എന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും അവർ സിനിമയ്ക്ക് നേടി കൊടുത്തില്ല. സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാവുന്ന വസ്തുതയുമല്ല.സംഭാഷണം, സംഗീതം, ഗാനം ഇവയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്കെത്തിയവയാണ്.

സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം പ്രേക്ഷകനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭൂതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമയുടെ വിജയം, പ്രേക്ഷകർ സിനിമ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

കാണുമ്പോൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ സംഭവങ്ങളിൽ സ്വയം ഭാഗമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് ഇത്, പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ ഈ സംഗീതം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അയാളുടെ അബോധത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ സിനിമയുടെ ഭാവം പ്രധാനം ചെയ്യാൻ ഈ സംഗീതത്തിനു കഴിയുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രേക്ഷകനെ സിനിമയുടെ വൈകാരിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സഹായിക്കുന്നു.

അനവധി കലാരൂപങ്ങളുടെ ഉചിതമായ സന്നിവേശമാണ് സിനിമയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലത്ത് സിനിമതന്നെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരം നേടിയ കലയായി മാറിയത് പശ്ചാത്തലസംഗീതവും പാട്ടും സിനിമയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടു പോകുന്നു. ദൃശ്യങ്ങളും അവയോട് ചേർന്ന് സംഗീതവും വെളിച്ചത്തിലെ ക്രമീകരണവും അഭിനേതാക്കളുടെ കഴിവും എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ നൂതനമായ ഒരു കലാരൂപമായി സിനിമ മാറുന്നു.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. ശങ്കരമംഗലം ജോൺ, സിനിമ ഒരു വിസ്മയകല;2010, മാസ്ക് ക്രിയേഷൻസ്, കോട്ടയം
2. രാധാകൃഷ്ണൻ പി.എസ്, ചരിത്രവും ചലച്ചിത്രവും ദേശ്യഭാവനയുടെ ഹർഷ ഋ; 2010, The state institute of languages, Nalanda, Thiruvananthapuram.
3. ജോസി ജോസഫ്, തിരക്കഥാരചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും;2021,സെന്റ് ജോസഫ് കോളെജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മിഡിയ വില്ലേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി
4. വിജയകൃഷ്ണൻ, തിരക്കഥയും സിനിമയും;2010,പ്രബന്ധം പ്രിൻ്റിംഗ് & പബ്ലിഷിംഗ് കോ. ലിമിറ്റഡ്
5. ഗോപിനാഥൻ കെ, സിനിമയുടെ നോട്ടങ്ങൾ; 2012, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, കോട്ടയം

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

37. TRANSLATING ETHICS - THE ROLE OF LANGUAGE IN VALUE TRANSMISSION

Divya Vidyadaran
Teacher, Air Force School Coimbatore
9865-376379 - sdivya2000@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.16611853.

Abstract

Language, more than a communicative tool, is the cultural DNA of humanity. It preserves, propagates, and personalizes values across generations. This paper examines the dynamic interplay between language and value transmission by exploring sacred texts, oral traditions, cultural idioms, and the implications of linguistic evolution in the digital age. Through this exploration, the paper highlights how values are linguistically encoded and argues that our ethical awareness depends significantly on how we preserve and use language.

Introduction

Language is not a passive mirror of reality; it actively shapes our moral and social consciousness. It is through language that a child learns what is right or wrong, what is praiseworthy or shameful, what is sacred or profane. As philosopher **Ludwig Wittgenstein** stated, "The limits of my language mean the limits of my world" (**Wittgenstein 74**). This paper contends that the transmission of values - whether ethical, cultural, or spiritual - is inseparably tied to the way language is used, taught, and transformed over time.

Language as a Vessel of Cultural Values

Every language encapsulates the ethos of its speakers. Proverbs, idioms, honorifics, and storytelling conventions encode and reinforce the moral codes of a community.

For instance, in Tamil, the phrase **அன்பின் வழியே உடன்பிறப்பு** - "**Anbin vazhiye udanpirappu**" (all humanity is kin through love) echoes the value of universal brotherhood.

Similarly, the Zulu greeting **Sawubona** ("**Hello** - I see you") reflects a philosophy of deep recognition and respect.

As linguistic anthropologist Edward Sapir rightly put it, language is "a guide to social reality" (Sapir 209). It doesn't merely describe values—it constructs them. A society that honours elders linguistically, for example, teaches reverence and patience through the grammar of respect.

The legendary Malayalam writer M.T. Vasudevan Nair once observed:

"ഒരു ഭാഷയുടെ ആത്മാവാണ് അതിന്റെ പഴക്കവും പരിമളവുമാണ്." - "The soul of a language lies in its age and fragrance."

And what a tender truth it is! Language carries the musk of memory, the incense of inherited wisdom. Strip it of its idioms, silence its metaphors, and what remains is a body without breath. Its fragrance is what lingers in lullabies, folk songs, and kitchen chatter—unwritten, but unforgettable.

As Vallathol Narayana Menon poetically stated:

"ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ദീപസ്തംഭമാണ്" - "Language is the lighthouse of a culture."

And if that lighthouse flickers, it's not just the language that is lost - it's the wisdom of generations gone by, the unsung lullabies, the untranslatable metaphors, and the sly wit of our ancestors.

Language, in all its nuance, is our mother's scolding, our grandfather's parable, our neighbour's gossip, and our poet's rebellion all rolled into one. It's how a community remembers, reasons, resists, and rejoices.

Scriptural Language and Ethical Lexicons:

Sacred texts exemplify how values are encoded through linguistic precision and poetic depth. The Bhagavad Gita, for instance, delivers ethical instructions through dialogue and metaphor, balancing action (karma) with detachment (vairagya). In the Bible, Jesus's parables such as the Good Samaritan (Luke 10:25–37) serve as

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

vivid moral lessons woven into accessible narratives. The Quran repeatedly emphasizes mercy (rahmah) and justice (adl) through rhythmic and balanced verses that are both memorable and instructive.

The aesthetic and rhetorical choices in these texts are not ornamental; they are functional they ensure transmission, memorability, and internalization.

Oral Traditions and Intergenerational Wisdom

Before the age of print, values were passed down orally—from folk tales to riddles, chants to epics. In the African griot tradition, oral poets are seen as "libraries" of moral and historical knowledge. Similarly, India's Panchatantra stories are designed to teach political prudence and ethical behaviour through animal allegories.

Walter J. Ong, in Orality and Literacy, explains that oral cultures rely heavily on "formulaic expression" and repetition to ensure retention (Ong 36). These elements are not just stylistic; they are pedagogical.

Language in the Digital Era: Dilution or Democratization?

The digital age has made language more accessible, yet more ephemeral. Abbreviations, emojis, and character limits have replaced prose with fragments. While this shift promotes brevity, it often sacrifices depth. Ethical nuance is harder to express in hashtags.

Moreover, linguistic imperialism—particularly the dominance of English—threatens the survival of indigenous languages that carry unique moral frameworks. According to UNESCO, a language disappears every two weeks, erasing with it an entire value system.

However, digital platforms also offer tools to revive dying languages, archive oral traditions, and reach global audiences with value-rich narratives. The key lies in conscious usage.

The Ethics of Expression:

Language does not merely convey ethics it is an ethical act. Words can heal or hurt, include or exclude, enlighten or deceive. As such, writers, educators, spiritual leaders, and content creators hold immense responsibility.

Martin Heidegger wrote, "Language is the house of Being" (Heidegger 193). If so, then we must be careful architects building with integrity, preserving heritage, and innovating with conscience.

Conclusion:

Language is the thread that stitches values into the fabric of society. In every metaphor, idiom, or sacred utterance lies an ethical blueprint. As we move into an increasingly digitized and linguistically simplified world, our collective responsibility is to preserve the richness and depth of language—not merely for aesthetic beauty, but to uphold the values it carries.

Summary:

This paper explored the multifaceted role of language in transmitting values. From sacred scriptures to street slang, language embodies ethical frameworks. Recognizing this, we must use language not only to communicate, but to consciously cultivate wisdom, empathy, and justice.

Footnotes

1. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge & Kegan Paul, 1961.
2. Sapir, Edward. Selected Writings in Language, Culture and Personality, edited by David G. Mandelbaum. University of California Press, 1949.
3. The Bhagavad Gita, translated by Eknath Easwaran. Nilgiri Press, 2007.
4. The Bible, New International Version. Zondervan, 2011.
5. The Quran, translated by M.A.S. Abdel Haleem. Oxford University Press, 2005.
6. Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. Methuen, 1982.
7. UNESCO. Atlas of the World's Languages in Danger, 3rd ed., 2010.
8. Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought, translated by Albert Hofstadter. Harper & Row, 1971.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

സിനിമയുടെ ആധുനിക ഭാഷാ സംസ്ക്കാരം

ALBIN U.F.
Associate Editor
Cherupuzhpam Magazine
Email : albinfrancisocd@gmail.com
Mob : 730655463

പ്രബന്ധ സംഗ്രഹം :-

സാഹിത്യവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് ഭാഷയും സംസ്കാരവും വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ലേഖനത്തില് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഥ സിനിമയായപ്പോള് വന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചലച്ചിത്രപരമായ ലക്ഷ്യം മുന്നില് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. മനുഷ്യനിലെ പക, സ്വാര്ഥത, ലൈംഗികത, സദാചാര ബോധം, അഭിമാന പ്രശ്നങ്ങള്, ആണത്ത പെണ്ണത്ത ബോധം, അധികാരമോഹം, വാസനകള്, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ എങ്ങനെ ഭാഷാവത്കരിക്കപ്പെട്ട് പുതിയ സംസ്കാരങ്ങള് ഉടലെടുക്കുന്നുവെന്ന് ലേഖനം സംസാരിക്കുന്നു.

താക്കോല് വാക്കുകള്: സിനിമ, ചലച്ചിത്രം, ദൃശ്യം, ശബ്ദം, സാമൂഹികം, സാംസ്കാരികം, സാഹിത്യം, ജനകീയത, ഭാഷ

സിനിമയുടെ ആധുനിക ഭാഷാ സംസ്ക്കാരം

ആമുഖം

മാനവ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളില് ഒന്നാണ് സിനിമ. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തില് പിറവികൊണ്ട ചലച്ചിത്രം/സിനിമ ജനകീയ കലയായും ആസ്വാദനോപാദി യായും വ്യവസായവുമൊക്കെയായി മാറി. വിവിധ കലാരൂപങ്ങളും സംസ്കാരം, ഭാഷ എന്നിവയും സിനിമയില് പ്രബലമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യഭാഷ, ലിഖിത ഭാഷ എന്നീ തലങ്ങളിലാണ് ഭാഷയെ തരം തിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില് ലിഖിതഭാഷയുടെ പരിമിതിക്ക് അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് കടന്നുചെന്ന് ആസ്വാദനതലങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാന് ദൃശ്യഭാഷയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭാഷയും സിനിമയും സംസ്കാരവും ഒരുപോലെ ഇഴകലരുമ്പോള് പുതിയൊരു ജനതയ്ക്ക് ജന്മം ലഭിക്കുന്നു.

ആധുനിക സിനിമയിലെ ഭാഷയും സംസ്ക്കാരവും

ലൂമിയര് സഹോദരന്മാര് പാരീസിലെ ഗ്രാന്ഡ് കഫേയില് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള് പ്രദര്ശിച്ചപ്പോള് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് പ്രേക്ഷകര് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മഹത്തായ ഒരു കലയുടെ തുടക്കമാണതെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല. ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളോട് ജനങ്ങള്ക്കുള്ള താത്ക്കാലിക കൗതുകം ശമിക്കുന്നതോടെ അതിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ലൂമിയര് സഹോദരന്മാര്പോലും കരുതിയത്. എന്നാല് വളരെ കുറഞ്ഞ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

കാലയളവു കൊണ്ടുതന്നെ അതു വളര്ന്നു വികസിച്ച് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സുപ്രധാന കലയായി മാറി. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ സങ്കേതങ്ങളോടൊപ്പം ഇതരകലകളെയൊക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമ തനതായ ഭാഷയും വ്യാകരണവുമുള്ള കലയായി പരിണമിച്ചത്. നാടകം, ചിത്രകല, പ്രതിമാശില്പം, വാസ്തുവിദ്യ, കായികാധ്വാനം ഇവയൊക്കെ ഒരുപോലെ കൂട്ടിചേര്ക്കാന് സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ആദ്യകാല ചലച്ചിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്.

കലയുടെ മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണത്തില് സിനിമയെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ച കലാരൂപം സാഹിത്യമാണ്. സിനിമ ദൃശ്യാത്മകതയില് ചിത്രകലയുമായും ചലനാത്മകതയില് നൃത്തവുമായും വൈകാരിക പ്രഭാവത്തില് സംഗീതവുമായും നിര്വ്വ ഹണത്തിലും, പ്രദര്ശനത്തിലും നാടകവുമായും സാങ്കേതികാടി സ്ഥാനത്തില് വസ്തുശില്പവുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നാല് ഇതിവൃത്തം, കഥാപാത്രങ്ങള്, രംഗസജ്ജീകരണം, സംഭാഷണം, ബിംബകല്പന, സ്ഥലകാലങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയാവിഷ്കരണ രീതി എന്നിങ്ങനെ അതിന്റെ കലാത്മകതയില് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവുമധികം ബന്ധം സാഹിത്യത്തോടാണ് എന്ന് ജോയ്ഗൂള്ഡ് ബോയം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. (ഡബിള് എക്സ്പോഷര്, ഫിക്ഷന് ഇന്റുഫിലിം) സിനിമയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കിടയില് സാഹിത്യത്തോട് അത് ഏറെ അടുപ്പം പുലര്ത്തി. കഥാഖ്യാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് നോവലിന്റെ വഴിയാണ് പിന്തുടര്ന്നത്. കാലത്തെയും മനുഷ്യമനസ്സിനെയും ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില് നോവലിന്റെ വഴിയാണ് പിന്തുടര്ന്നത്. കാലത്തെയും മനിഷ്യമനസ്സിനെയും ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില് നോവലിസ്റ്റുകള് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങള് സിനിമയേയും ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു. പ്രമേയത്തിന് വേണ്ടി സാഹിത്യ കൃതിതളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത ശക്തമായതോടെ സിനിമയും സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തഴച്ചു വളര്ന്നു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തില് പിറവികൊണ്ട സിനിമ ജനകീയ കലയായും ആസ്വാദനോപാദിയായും വ്യവസായവുമൊക്കയായി മാറി. സംഗീതം, ചിത്രകല, നൃത്തം, സാഹിത്യം, നാടകം തുടങ്ങി വിവിധകലാരൂപങ്ങള് ഒന്നടങ്കം സിനിമില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യവുമായി ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിന് ചലച്ചിത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. ചലച്ചിത്രം വളര്ന്നത് സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കഥ വേണം. അത് ചുറ്റുപാടുകളില് നിന്നും പ്രകൃതിയില് നിന്നും അനുഭവങ്ങളില് നിന്നും കണ്ടെത്താം. അല്ലെങ്കില് ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യത്തില് നിന്നും സ്വീകരിക്കാം. ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്റെ സൃഷ്ടിയില് നേരിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവമോ, കാഴ്ചയോ, കേള്വിയോ പ്രചോദനമാകുന്നതുപോലെ സാഹിത്യകൃതികളും പ്രചേദനമാകും. സാഹിത്യ കൃതിയെ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലേയ്ക്ക് പകര്ത്തുന്നതിന് 'അനുകല്പനം' (അറമുമേശേീ) എന്ന് പറയുന്നു. സാഹിത്യകൃതിയെ തിരക്കഥയായി ചലച്ചിത്രമാക്കി പരിവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത്. ചെറുകഥയും, കവിതയും, നോവലും,

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ആത്മകഥയും, ജീവചരിത്രവും, പുരാണോതിഹാസ കഥകളും ഈ രീതിയില് സിനിമയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സമസ്തഭാവങ്ങളെയും രസനീയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ മാധ്യമമെന്ന നിലയില് സിനിമ ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരം നേടിയിട്ട് ഒന്നേകാല് നൂറ്റാണ്ടാവുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ ജീവിതത്തെ ദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാണ് സിനിമ ഇക്കാലം മുഴുവന് നിലനിന്നത്. പാരമ്പര്യമോ പൗരാണികതയോ ഏറെയൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത സിനിമ ഇതരകലകളെക്കാള് ജനപ്രീതിയാര്ജ്ജിച്ചത് മനുഷ്യന് നിര്മ്മിച്ച സാമൂഹികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ ബോധങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ പുനര്നിര്മ്മിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് സിനിമാ പഠനങ്ങള് അന്വേഷിക്കുന്നതും ഈ വിഷയങ്ങളാണ്.

മതജാതിനിഷ്ഠമായ സാമൂഹിക ഘടനയില് ഉച്ചനീചത്വത്തിന്റെ അന്തര്ധാരയും അധികാരക്രമങ്ങളും സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കലയും സാഹിത്യവുമടക്കമുള്ള എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഇത് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും സജീവമായ കലാരൂപമെന്ന നിലയില് സിനിമയും മതജാതിബദ്ധമായ പ്രത്യായ ശാസ്ത്ര ഘടനയ്ക്കുള്ളില് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആവിഷ്ക്കാരം സാധ്യമാക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ദൃശ്യഖണ്ഡങ്ങള് സവിശേഷമായ രൂപത്തിലാണ്. അധീശപ്രത്യയശാസ്ത്രരൂപങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ഓരോ സീനിലും തെളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും കിടക്കുന്ന സാമൂഹജീവിതത്തിന്റെയും വ്യക്തിസ്വത്വങ്ങളുടെയും രൂപപ്പെടലിന് പിന്നിലെ താല്പ്പര്യങ്ങളും ഇന്ന് സിനിമ പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപോല്പ്പന്നങ്ങളായ കലയും സാഹിത്യവും എക്കാലത്തും പ്രമേയമായി സ്വീകരിച്ചത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത വ്യവഹാരങ്ങളും കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും പ്രമേയമായിത്തീര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ആധുനികതയുടെ കലാരൂപമായ സിനിമ സമകാലിക സന്ദര്ഭത്തില് സവിശേഷമായ നിരവധി ഉള്ളടക്കങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജാതി, മതം, വര്ഗ്ഗം, ലിംഗം തുടങ്ങിയ സാമൂഹികാവസ്ഥകളെയും കുടുംബം, വിവാഹം, ലൈംഗികത, പ്രണയം, തൊഴില് തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമൂല്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനപരമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. നിരന്തരം പരിവര്ത്തന വിധേയമാകുന്ന സാമൂഹിക ക്രമത്തില് മനുഷ്യരുടെ ബോധത്തിലും ചിന്താപദ്ധതികളിലും വൈകാരികതയിലും ജീവിത വീക്ഷണത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന പരിണാമങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിവരിക്കാനുതകുന്ന ശക്തമായ മാധ്യമമാണ് ആധുനിക കാലത്ത് സിനിമ.

മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രത്യയ ശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ നിലപാടുകളാണ്. എല്ലാ മാനുഷിക ആശയങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളും പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത്. കല, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയവ യഥാര്ത്ഥവും

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ഭൗതികവുമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ്. അവയിലൂടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അയഥാര്ത്ഥമായും അമൂര്ത്തമായും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. യഥാര്ത്ഥ്യമെന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന ഭാഷയിലൂടെ പ്രതീകവല്കരിക്കാനും വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതേ സമയം തന്നെ ഭാവനാത്മകമായ കാര്യങ്ങള്ക്കും ഭാഷയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നാല് ഭാഷ കണ്ണാടി പോലെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിനിധികള് കൊണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അര്ത്ഥങ്ങള് ഭാഷയ്ക്കുള്ളില് നിര്മ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാഷയുടെ ഈ വൈവിദ്ധ്യമാണ് മാധ്യമങ്ങള് പ്രതിനിധാനപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്രം പോലെ ജനകീയവും ജനപ്രിയവുമായ ഒരു മാധ്യമം നിര്മ്മിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്, ശബ്ദങ്ങള് തുടങ്ങിയവ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിനിധാനമാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്.

ആധുനിക സിനിമയില് ആവിഷ്ക്കരിപ്പെടുന്ന ജീവിതം, സംസ്ക്കാരം, ഭാഷ, കോയ്മകള് തുടങ്ങി നാനാവിധത്തിലുള്ള സ്വത്വ വിനിമയങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സംഘര്ഷങ്ങളും പഠനവിധേയ മാകേണ്ടതുണ്ട്. സൂചകങ്ങളിലൂടെയും ദൃശ്യങ്ങളി ലൂടെയും, ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയും, സിനിമ പ്രതിനിധാനപരമായി നിര്മ്മിക്കുന്നത് സാമൂഹിക യാഥാര്ത്ഥ്യ ങ്ങളെയും അവയുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയുമാണ്. ചലച്ചിത്രത്തിലെ ദൃശ്യസൂചനകളുടെയും ഇമേജുകളുടെയും തുടര്ച്ചയിലൂടെയും സംഘര്ഷത്തിലൂടെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പാഠങ്ങള്, ഷോട്ടിന്റെ വൈവിധ്യമാര്ന്ന ക്രമീകരണങ്ങള്, പ്രേഷകന്റെ സാമൂഹിക നില, സിനിമയുടെ പിന്നില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരുടെ നിലപാടുകള്, കാഴ്ചപ്പാടുകള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സിനിമയുടെ ആവിഷ്ക്കാരത്തില് സൂക്ഷ്മമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉപസംഹാരം

അക്ഷരങ്ങളും വാക്യങ്ങളും വ്യാകരണവും സാഹിത്യഭംഗിയും അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് ഭാഷയില് പ്രധാനം. എന്നാല് ഷോട്ടുകള്, സംഭാഷണങ്ങള്, ശരീരചലനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുടെ കൂടിച്ചേരലാണ് സിനിമയുടെ ഭാഷ. ഭാഷയും സംസ്കാരവും വേണ്ട വിധത്തില് സമ്മേളിക്കുന്നിടത്താണ് സിനിമയുടെ വിജയവും പുതിയൊരു സംസ്കൃതിയുടെ ആവിര്ഭാവവും സാധ്യമാകുന്നത്. ആശയങ്ങളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിനിമയമായിരിക്കണം സിനിമാ ഭാഷയില് ഉള്പ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

സഹായഗ്രന്ഥങ്ങള്

ഡോ. അരവിന്ദന് വല്ലച്ചിറ - ഏഷ്യന് സിനിമ ഒരു നവ ദര്ശനം, ദൃശ്യസാഹിതി, തൃശ്ശൂര്, 2001.

മധു ഇറവങ്കര - മലയാള സിനിമയും സാഹിത്യവും, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1999

ജോസ് കെ. മാനുവല് - കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുസര്ഗാത്മക പഠനം, കൈരളി, ബുക്ക്സ്, 2011

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

സമകാലീന സ്ക്രീനുകളിലെ സിനിമാറ്റിക് ഭാഷയും സംസ്കാരവും

Dr. Sujathabai G.
Associate Professor & Head
CMS College of Arts and Commerce
Chinnavedampatti Coimbatore
Email: kailassujatha8@gmail.com
Mobile: 9443752697

സംഗ്രഹം

സിനിമയിലെ ഭാഷയ്ക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നണ്ടല്ലോ. സാഹിത്യഭാഷയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പരിണാമം യഥാക്രമം ചലച്ചിത്രഭാഷയ്ക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരസമ്പന്നമായ ഭാഷയേ പൊതുവേദികളിൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന അലിഖിതനിയമം സിനിമയ്ക്കും ബാധകമായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമ സാഹിത്യത്തേക്കാൾ ഭാഷാപരിണാമത്തിൽ ഒരുപടി മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചു. പ്രാദേശികഭാഷ അതിദ്രുതം സിനിമയിൽ ഇടം നേടി. പ്രേക്ഷകർ ഈ മാറ്റത്തെ രണ്ടും കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. മലപ്പുറം ഭാഷയും വെഞ്ഞാറമ്മൂട് ഭാഷയും കൊച്ചിഭാഷയും സാന്ദർഭികാനുസരണം സംവിധായകർ ഉപയോഗിച്ചു. പല ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളും അതിലുപയോഗിച്ച ഭാഷകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. സമകാലീനസിനിമകളിലെ ഭാഷാക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ ഗവേഷണപ്രബന്ധം

താക്കോൽ വാക്കുകൾ: സ്ക്രീൻ, സിനിമ, ഭാഷ, സംസ്കാരം, ട്രാൻസിഷൻ, മൊണ്ടാഷ്.

ആമുഖം

ചലച്ചിത്രം അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക അവസ്ഥകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തമായ മാധ്യമമാണ്. അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ അതിന്റെ ഭാഷയിലും അതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്കാരങ്ങളിലും വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏറെ വ്യക്തമാണ്. പുതിയ തത്വങ്ങളും പ്രായോഗികതയുമാണ് ഇന്ന് സമകാലിന സ്ക്രീനുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

1. ചലച്ചിത്ര ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ :-

ചലച്ചിത്ര ഭാഷ എന്നത് ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ സംയോജനത്തിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കഥയുടെയും അനുഭൂതിയുടെയും അർത്ഥം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സംവിധായകൻ,അഭിനേതാക്കൾ, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ , സിനിമയുടെ അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.

ദൃശ്യഘടകങ്ങൾ

ക്യാമറ വയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ, ചലനങ്ങൾ, വെളിച്ചം,കളർ പാലറ്റ്. അതി സൂക്ഷ്മതയോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ദൃശ്യ സജ്ജീകരണം,രംഗസജ്ജീകരണം, അലങ്കാര സജ്ജീകരണം.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

ശ്രാവ്യ ഘടകങ്ങൾ

വ്യക്തമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, പ്രതീകാത്മകമായ ശബ്ദങ്ങൾ, പ്രതിച്ഛായ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പാട്ടുകളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും

എഡിറ്റിംഗ്

കട്ട്, ട്രാൻസിഷൻ,സാങ്കേതികതകൾ, മൊണ്ടാജ്, സൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഇവ ചേർന്ന് സൈദ്ധാന്തികമായ സിനിമാറ്റിക് ഭാഷയുടെ ആധികാരികത സ്ഥാപിക്കുന്നു.പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യാനും വിഭ്രമം പോലുള്ള വികാരങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഘടകങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.

2. **ഭാഷാ വ്യവഹാരവും മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും.**

ജീവിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ അതിലംഘിച്ച് സിനിമ സാമൂഹ്യമായ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു. എഴുത്തും വായനയും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കൃത്യതയും സംസ്കാര സംവേദനവും അതിന്റെ മൂല്യമായി മാറുന്നു. ഭാഷയുടെ പരിമിതികൾ മറികടക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഭാവനയും സാങ്കേതികതയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ശബ്ദം ചലനം ഭാവനപരമായ മികവ് ക്യാമറയുടെ ചലനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പുതിയ അനുഭവ തലം ഉളവാക്കുന്നു.

3.മലയാള സിനിമയിലെയും പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെയും ഭാഷാവൈവിധ്യം.

മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഷാപരമായ യാത്ര ചരിത്രപരമായ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടം (1950കൾ): ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ശക്തി സ്ഥാപിക്കാൻ തമിഴ് മലയാളം കാരണമായി.

രണ്ടാം ഘട്ടം :-(1960-70): പഴയ കഥകളിലെയും ഉൾനാടുകളിലെയും ഭാഷാശൈലി സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നു.എംടിയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ സാന്നിധ്യം മലയാള സിനിമയിൽ പ്രകടമാണ്.

പുതിയ തലമുറ(2010 മുതൽ :-) പാർശ്വവൽക്കൃതവും പ്രാദേശികവും ജനപ്രിയവുമായ ഭാഷകൾ സിനിമയിൽ സ്ഥാനം നേടുന്നു. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുവരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഭാഷാ ശൈലികൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും പുതിയ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യം ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. **സിനിമാറ്റിക് ഭാഷയും സംസ്കാര ആവിഷ്കാരവും.**

സിനിമ സാമൂഹ്യസംവേദനത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയായി മാറുകയും ദൃശ്യഘടനയും കഥാശില്പവും സംസ്കാരഭേദവും സാമൂഹിക അന്വേഷണത്തിന് വാതിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അന്തർബാഹ്യ സ്പർദ്ധയും തീവ്രതയും :- സിനിമയുടെ ഭാഷ ഉപരിതലമായി മാത്രമല്ല ആന്തരികതയിൽ കടന്നുചെന്ന് മനോഭാവങ്ങളുടെ സംവേദനവും സാധ്യമാക്കുന്നു. സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം, നാട്ടുഭാഷകളുടെ ആധികാരികത, പുതിയ

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

സാമൂഹ്യ വിചാരണ ഈ മേഖലകളിൽ സിനിമ സജീവസംവേദനം സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

ദൃശ്യ സംസ്കാര അവബോധം :-

പശ്ചാത്തലത്തിലെ ശബ്ദവും ചലനങ്ങളും, അവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ വൈദഗ്ദ്യം, അതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ചരിത്രങ്ങൾ എന്നിവ സിനിമയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

5. **പ്രായോഗികമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ**:-

ചലച്ചിത്ര ഭാഷയുടെ പ്രയോഗവും അതിന്റെ സാധ്യതകളും വ്യത്യസ്ത സിനിമകളിലൂടെ പിൽക്കാലത്ത് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

പാരസൈറ്റ് - സമൂഹത്തിലെ ജീവിതങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സ്

വ്യത്യാസം - വെളിച്ചം, സ്ഥലം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം.

ഷിൻഡ്ലർസ് ലിസ്റ്റ് - യുവഹൃദയത്തിന്റെ നിരപരാധിത്വം - ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നെറ്റ് കളർ , സബ്ജക്റ്റീവ് ക്യാമറ

ദ ഗോഡ് ഫാദർ - കുടുംബത്തിലെ കേന്ദ്രം , സമ്പ്രദായങ്ങൾ,മൂല്യങ്ങൾ - വെളിച്ചം, ക്രോസ് കട്ടിംഗ് ,ശബ്ദം

*മാഞ്ചസ്റ്റർ ബൈ ദി സി - ജനപ്രിയം , വ്യക്തിപ്രധാനം,പ്രാദേശിക സംസ്കാരം. – ക്ലോസപ്പ്

6. **സമകാലിക സ്ക്രീനുകളുടെ മാറ്റവും ഭാവി പ്രവണതകളും** :-

പുതിയ ശബ്ദങ്ങൾ: പ്രാദേശികതയുടെ സാധ്യതയും സ്വാധീനവും. പ്രാദേശികവും ജനകീയവുമായ ധാരാളം ഭാഷാ ശൈലികളും അവയുടെ സ്വീകാര്യതയും പുതിയ തലമുറ സിനിമയിൽ ശക്തമാണ്. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വരവ് ഭാഷാ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായി.

സാംസ്കാരികമായ വിഭിന്നത:-

സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഷ, രൂക്ഷവും ശക്തവും ആവും. ദളിത് സംവേദനം, ലൈംഗിക നീതി, പ്രാദേശിക രൂപം തുടങ്ങിയ സംവേദനങ്ങൾ ഇവയിൽ സജീവമാണ്. പല സിനിമകളും വിവിധ സെമിയോട്ടിക് ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹിക സംവേദനം സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

7. **പൊതു സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ ഭാഷയിലൂടെ :-**

ഭാഷാപരമായ വിവിധതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു ഓറ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു. പാർശ്വവൽകൃതം, പ്രാദേശികം,ആഗോളം ഈ ത്രികോണ രൂപത്തിലാണ് സമകാലിക സിനിമ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത്.

സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ

സാംസ്കാരികമായ വിമർശനത്തിനും പ്രാതിനിധ്യത്തിനുമുള്ള വേദിയാകുന്നു സിനിമകൾ. ഭാഷാപരമായ വൈവിധ്യം ലളിതമായ അലങ്കാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ സമ്മേളനത്തിനും വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

8. സിനിമയും ദൃശ്യഭാഷയും : രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലേക്കുള്ള വീക്ഷണകോൺ:-

സമകാലീന സിനിമകളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇടപെടലുകളുടെ പ്രധാന വേദിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്.സിനിമയിലെ

ഭാഷ അതിന്റെ ദൃശ്യസൗന്ദര്യത്തിനും ഉള്ളടക്കത്തിനും മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലേക്കും സംസ്കാരഭേദങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള കടന്നുകയറ്റം കൂടി സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

8.1 പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങൾ

പ്രാചീനമായ കൊളോണിയൽ ഇതിവൃത്തങ്ങളും പാശ്ചാത്യ ആഖ്യാനങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കുകയും അവയുടെ വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെയും സ്വതന്ത്രമായ ആഖ്യാന രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ഥാനപരമായ വീഡിയോകളും അവയിലെ ഭാഷകളും സംഭാഷണങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിന് വേദിയാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, JAI BHIM പോലുള്ള സിനിമകൾ ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ അധിനിവേശ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അനുയോജ്യമായ ദൃശ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

8.2. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെയും ലിംഗ വ്യത്യാസത്തിന്റെയും ദൃശ്യ പ്രതിനിധാനം:-

സിനിമ ഒരുകാലത്ത് ചരിത്രപരമായി സ്ത്രീകളെയും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെയും മാത്രമല്ല ആദിവാസി സംസ്കാരങ്ങളെയും അവരുടെ ഭാഷയെയും അപമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായി മാറി.ഇന്നത്തെ ആധുനിക തലമുറ സിനിമകൾ ആ പിന്തിരിപ്പൻ സിനിമാറ്റിക് ഭാഷയെ മറിച്ചിടുകയും ഭരണാധികാരി ഭാഷയിലെ പദങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും നവ സംസ്കാര പ്രതിനിധാനം സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഭാഷ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 2016 പുറത്തിറങ്ങിയ മാൻഹോൾ. രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന ദളിത് സ്ത്രീയുടെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടാണ് സിനിമയ്ക്ക് വിഷയം.സാങ്കേതികത ധാരാളം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണിത്. നിർമ്മാണ വേളയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ദുഷ്കരവും ദയനീയവുമായ പ്രയാസം ആ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് കാരണമായി.

8.3. പ്രാദേശികതയുടെ പുനർ വ്യാഖ്യാനം

പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ സാധ്യത ആധുനിക സിനിമയുടെ പ്രതീക്ഷ ആയിരിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ, വയനാട്, ഇടുക്കി,കോട്ടയം, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭാഷ സിനിമകളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. സിനിമയുടെ സാമൂഹിക സമീപനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിൽ ഭാഷയ്ക്ക് അതിയായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ലിംഗശാസ്ത്രം, പെരുമാറ്റശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ ഭാഷാ പദ്ധതികൾ ഭാഷാഭേദങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്നു. 2017 ൽ റിലീസായ തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാഷയിലെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

9. **കാഴ്ചയുടെ രാഷ്ട്രീയം: സെമിയോട്ടിക്ക് & സാംസ്കാരിക വായനകൾ.**

9.1 **സെമിയോട്ടിക് വീക്ഷണങ്ങൾ:-**

സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഓരോ പ്രതീകത്തെയും മാറ്റി നിർവചിക്കുന്നതിന് സെമിയോട്ടിക്ക് വിശകലനങ്ങൾ സഹായമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 1955 പുറത്തിറങ്ങിയ പഥേർ പാഞ്ചാലി.- മഴയുടെ ദൃശ്യം: പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീകം.

പരിയേറും പെരുമാൾ, നായകൻ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചെങ്കിലും ജാതിയുടെ തടസ്സങ്ങൾ അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

9.2. **സൂക്ഷ്മമായ ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള സാമൂഹ്യ വായനകൾ** :-

സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പദങ്ങളും അവയുടെ ഡെലിവറിയും സിനിമയുടെ പിന്തിരിപ്പൻ രാഷ്ട്രീയ രീതികളിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു. സിനിമയിൽ ഭാഷ കേവലം ആശയവിനിമയ ഉപാധി മാത്രമല്ല അത് ജാതി,ലിംഗം,വിഭാഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

10. **സമകാലീന സിനിമാ നിർമ്മാണവും ഇതിവൃത്തങ്ങളുടെയും ഭാഷയുടെയും രീതികളും:-**

10.1 **ന്യൂജനറേഷൻ സംവിധായകർ**

മധു സി നാരായണൻ - കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്. ക്യാമറ വർക്ക് & സംഭാഷണം. ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി- ജെല്ലിക്കെട്ട് ഈ മ യൗ - പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സൌണ്ട്സ്കേപ്പും എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേണും അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. മേരി സെൽവരാജ് - പരിയേറും പെരുമാൾ - ദളിത് രാഷ്ട്രീയവും ഭൂപടവും സംസ്കാര പ്രതിഫലനവും വിദഗ്ദമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

10.2. **സിനിമാ ഭാഷയുടെ സാമൂഹ്യപരമായ വികാസം**

വിപുലമായ ഓ ടി ടി റിലീസിംഗ് വേദികളിലൂടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായ നെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും വൈ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഡിജിറ്റൽ കമന്ററിയും ആസ്വാദകരെ പുതിയ ഭാഷാ / ലിംഗ മേഖലകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.ഔദ്യോഗിക ഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ അപായഭാഷ, യുവാക്കളുടെ അരകന്റ് ഭാഷ,ക്യു ആർ ലിംഗവ്യത്യാസത്തിൽ അടങ്ങിയ സബ്വേർഷൻ എല്ലാം തന്നെ സമകാലീനമായ ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.

ഉപസംഹാരം

ആധുനിക സിനിമയുടെ സംവേദന മേഖല ഭാഷാ രാഷ്ട്രീയവും ദേശീയ സാംസ്കാരിക പുനർ അവതരണവും ആണ് ഇന്ന്. സിനിമയുടെ ഭാഷ കേവലമായി സാങ്കേതികമായ ഇടപെടൽ മാത്രമല്ല എന്ന് ചരിത്രസൂചികകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറിച്ച് ഭാഷ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശക്തിയും അത് അന്വേഷിക്കുന്ന മാധ്യമവും ആണ് എന്നതാണ് ഇന്ന് ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ആത്മാവായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

സമകാലീന സ്ക്രീൻ വിശകലനത്തിൽ സിനിമ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പട്ടികയായി മാറിയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സാമൂഹ്യാവസ്ഥയാണ് സിനിമകളിലൂടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നത്.

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

മേൽപ്പറഞ്ഞവയും വംശീയ വ്യവഹാരങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രാതിനിധ്യവും സിനിമാ ഭാഷയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല സമകാലീന ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും ചിത്രങ്ങളും വരച്ചു കാണിക്കുക കൂടി മലയാള സിനിമയും ലോക സിനിമയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കുകളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ദൃശ്യങ്ങളും ഇനിയും ബാക്കിയാണ്. വരുംകാലങ്ങളിൽ അവയും സിനിമയിലൂടെ കാണിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സിനിമ അതിന്റെ ഭാഷയും സംസ്കാരവുമടങ്ങുന്ന വേദിയായി നിലനിൽക്കുന്നു.

"സിനിമ അതെന്തായാലും വെറും ദൃശ്യാനുഭവം അല്ല, അതൊരു സംസ്കാര പഠനത്തിനും രാഷ്ട്രീയ പരിശോധനയ്ക്കും വേദിയാകുന്ന ദർശനമാണ്. "

******

ഗ്രന്ഥസൂചി

ബഷീർ രണ്ടത്താണി, *മലപ്പുറത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര സഞ്ചാരം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻ, 2025

ലോഹിതദാസ്, *കാഴ്ചവട്ടം*, തൃശ്ശൂർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്, 2008

ഒരു സംഘം ലേഖകർ, *വെള്ളിത്തിരയുടെ രാഷ്ട്രീയം*, കോഴിക്കോട് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2018

ഡോ. നെതല്ലൂർ ഹരികൃഷ്ണൻ, *ഭയാനകത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രം*, തിരുവനന്തപുരം മൈത്രി ബുക്സ്, 2024

രാമചന്ദ്രൻ ജി പി, *സിനിമയും ദേശീയതയും*, ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2023

രാജകൃഷ്ണൻ വി, *കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി*, കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2008

വിജയകൃഷ്ണൻ, *മലയാളസിനിമയുടെ കഥ*, കോഴിക്കോട് പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2017

വേണു കുമാർ എം, *സിനിമയിലെ അടരുന്ന സന്ധ്യകൾ*, വൈഗതം ബുക്സ്, 2025

സുനിൽ സി ഇ, *മലയാളസിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2003

സുരേന്ദ്രൻ പി കെ, *നിലവിളികളും നിശബ്ദതയും*, കൈരളി ബുക്സ്, 1996

സുരേന്ദ്രൻ കെ പി, *മതാത്മക സിനിമകൾ മതവിമർശന സിനിമകൾ*, പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം, 2024

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 2
ஆகத்து -2025
வணிகமும் தமிழும்

हिंदी सिनेमा में आधुनिकता का असर

Ms. SREELAKSHMI C.S.
Research scholar, Department of Hindi, Maharaja's college, Ernakulam
Ph: 7907385899
Email:sreelakshmi9393@gmail.com

सारांश

सिनेमा ने समय के साथ अपनी तकनीकी और रचनात्मक सीमाओं को विस्तारित किया है। नई फिल्में सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों, और वैश्विक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। फिल्म निर्माण में विशेष प्रभाव जैसी तकनीकों का उपयोग खूब करते जा रहा है, जिससे फिल्में और भी आकर्षक और प्रभावी हो गई हैं। एक प्रभावी विषय दर्शकों को सोचने, महसूस करने, और उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। यदि फिल्म का विषय गहरा, समृद्ध और प्रासंगिक होता है तो वह मानुष के जीवन में भी बदलाव लाता है। आधुनिक युग और आधुनिक मनुष्य दोनों आधुनिक फिल्मों का विषय बना। समाज में प्रतिबिंबित आधुनिकता का असर साहित्य में होना स्वाभाविक है | स्वतंत्रता परवर्ती युग का भारतीय साहित्य आधुनिकता के सभी प्रवृत्तियों को अपने में समेटे हुए हैं| विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से कला एवं साहित्य भी अछूता नहीं रहा। कला एवं साहित्य ने जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा लिया, तो सिनेमा विकसित हुई| सिनेमा ने कला एवं साहित्य को सार्वजनिक बनाया तो उसकी पहुंच व्यापक हो गया। आज सिनेमा आधुनिक जीवन के सभी पहलुओं को अपने में समेटने वाली एक व्यापक विधा है। सामाजिक जीवन के नब्ज को पकड़नेवाली सिनेमा में भी आधुनिकता की नई लहर हम देख सकते हैं। आधुनिक काल में मनुष्य द्वारा सामने करने वाला मानसिक कठिनाइयों, समाज में हाशियेकृतों द्वारा किए जाने वाले मुठभेड़ों जैसी गंभीर विषयों को लेकर बनी अनेक चर्चित फिल्मों हमारे सामने आज प्रदर्शित किया जाता हैं।

Key words

- **सिनेमा में आधुनिकता**
- **आधुनिक मनुष्य का जीवन**
- **महानगरीय जीवन**
- **सिनेमा में सांप्रदायिकता, स्त्री और दलित**

उद्गम

समय के साथ हर एक के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अपनी सुविधानुसार आप जिस समय को अनुकूल बनाकर सामाजिकता का स्वरूप देता है वह समय आपके लिये आधुनिक है। वर्तमान युग यांत्रिकता का युग है। विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मनुष्य के जीवन में द्रुत गति से बदलाव लाया । आधुनिक संदर्भ में जीवन के सभी क्षेत्रों में एक प्रकार का बदलाव हम देख सकते हैं । आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने मिलकर समाज में प्रचलित मूल्यों की संकल्पना में बदलाव लाया। विज्ञान के विकास के साथ मनुष्य अविश्वासी और तार्किक बन गए । तार्किकता ने आस्था को तहस-नहस कर दिया। आस्थाहीनता धीरे धीरे मूल्य हीनता में परिवर्तित हो गई । मूल्यों में हुए परिवर्तन व्यक्ति संबंधों एवं पारिवारिक संबंधों में भारी बदलाव लाया। आश्रयहीनता, स्वर्थता एवं मूल्यहीनता ने धीरे धीरे मनुष्य को अकेलापन, कुंठा और संत्रास की ओर धकेल दिया। अस्तित्व दु:ख से आक्रांत, सामाजिकता एवं मूल्य बोध से विचलित आस्थाविहीन व्यक्ति एवं समाज का चित्रण आधुनिक साहित्य की सबसे बडी विशेषता है। प्रगतिवादियों ने समाज को केंद्र में रखकर जहाँ व्यक्ति को नकारा, वहीं आधुनिकता ने अकेलापन, आश्रयहीनता, संबंधों का विघटन, एवं तज्जन्य कुंठा, संत्रास आदि का चित्रण किया।

सिनेमा एक ऐसी विधा है जिसमें समाज एवं व्यक्तिजीवन की अनेकता को बारीकी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि कोई भी विषय या क्षेत्र उससे अछूता नहीं है |19वीं सदी के अंतिम

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

दिनों में शुरू हुई फिल्म की विकास यात्रा अत्यंत तीव्र गति पकट ली। आधुनिक युग में सिनेमा ने सामाजिक, कलात्मक एवं व्यावसायिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।

सिनेमा में आधुनिकता के आगमन को एक 'नई लहर' यानी 'न्यू वेव' कहा जा सकता है। 1"नई लहर (New Wave) कला, संगीत, फैशन और राजनीति के क्षेत्र में आए आन्दोलन के लिए प्रयुक्त होनेवाला शब्द है। सिनेमा के क्षेत्र में 'न्यू वेव सिनेमा' को एक सिनेमाई आन्दोलन के रूप में परिभाषित किया है"। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आर्ट फिल्म और समान्तर सिनेमा आती है। व्यावसायिक सिनेमा की अद्भुत धारा ने एक अलग वैकल्पिक रूप धारण करते हुए विशेष आन्दोलन बनकर उभरा। आधुनिकता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह सभी सूक्तियों के प्रति सवाल उठाता है। उसी प्रकार आधुनिक फिल्म भी गंभीर एवं चर्चित विषयों की चर्चा करते हुए दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा करते हैं, उनमें चेतना का जागरण करते हैं। दलित, स्त्री, किन्नर आदि हाशिएकृत समाज हो, पूँजीवाद, औद्योगीकरण, धर्मनिरपेक्षतावाद, युक्तीकरण, राष्ट्र-राज्य आदि संकल्पनाएँ या संस्थाएँ हो, सिनेमा के व्यापक नज़रिए से अछूता न रहा। ये समस्याऐं चित्रपट से होकर मनुष्य के मन में गहरी पैठती है, बेचैनी पैदा करती है और उसमें चेतना और प्रतिरोध जगाता है । उन्नीसवीं सदी के बाद अत्यंत तीव्र गति से सामाजिक मूल्यों में जो बदलाव आया, उसका असर हिंदी फिल्मों में भी देख सकते हैं। अनेक स्थापित मूल्य ध्वस्त हुए और नए मूल्य स्थापित होते गए। पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन शैली का भी प्रभाव इसमें देख सकते हैं। 'मदर इंडिया' (1957) ने स्त्री की अस्मिता को सर्वोपरि मानना सिखाया। राजकुमार संतोषी का फिल्म 'लज्जा' स्त्री शक्ति को खूब बढ़ावा दिया। सन् 1942 में महबूब द्वारा निर्देशित फिल्म 'रोटी' ने पूंजीवादी व्यवस्था की अमानवीयता को दिखाते हुए उसका विरोध किया। 'किस्सा कुर्सी का' (1975) स्वातंत्र्योत्तर राजनैतिक परिस्थिति एवं उसमें आम आदमी की असहायता को दर्शानेवाली एक राजनीतिक व्यंग्य फिल्म है । समलैंगिकता को वाणी देनेवाली सबसे उल्लेखनीय फ़िल्म है दीपा मेहता की 'फायर' (1996) । दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म 'अर्थ' (1998) विभाजन के समय के लाहौर का चित्रण करता है तो 'वाटर' (2005) विधवाओं के त्रासद जीवन एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अछूत, अछूतोद्धार, अछूतकन्या आदि फिल्मों में सवर्ण और दलित की दुःखद स्थिति का चित्रण है । मणिरत्नं ने अपनी फिल्म 'रावण' (2010) में रामायण कथा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

आधुनिकता महानगरीयता की उपज है । महानगरीय जीवन के तेज़ रफ़्तार में फिसलनेवाले व्यक्ति एवं मानवीय मूल्यों को आधुनिकता की प्रत्येक अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं। बाल हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, महानगरीय रफ़्तार में अकेलापन, कुंठा, त्रासदी को भोगने के लिए मजबूर है।मुंबई के महानगरीय जीवन की अनैतिकताओं, विषमताओं एवं भीषण समस्याओं को परदे पर उतारने की कोशिश मीरा नायर ने अपनी फिल्म 'सलाम बॉम्बे' के माध्यम से किया है। मुंबई के रेड स्ट्रीट की कहानी बतानेवाली इस फ़िल्म में वेश्या समस्या, नारी शोषण आदि को मुख्य रूप से चित्रित किया है । वेश्याओं के संतान और अनजाने वेश्या वृत्ति में फँसी जानेवाली मासूम लड़कियों की ज़िंदगी का चित्रण अत्यंत मार्मिक एवं भीषण है । समाज में व्याप्त अनैतिकता एवं मूल्य हीनता का जो सच्चा चित्र इस सिनेमा में हम देख सकते हैं, वह आधुनिकता का ही देन है ।

सांप्रदायिकता की ज़हर सदियों से भारत की मिट्टी को अशांत बनाया हुआ है । जिन लोगों ने भारत को विभक्त कर हमारे ऊपर राज करने को सोचा, उनकी कूटनीति आज भी भारतीयों केलिए बहुत भारी पड रही है । हिंदी सिनेमा में सांप्रदायिकता एक जटिल विषय है, जिसे समय-समय पर हिंदी फिल्मों में विद्यमान है। भारतीय समाज में सांप्रदायिक मुद्दे लंबे समय से मौजूद रहे हैं, और फिल्मों ने समाज के इन पहलुओं को दिखाने का कोशिश किया है। कई फिल्मों ने धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन, संघर्ष, और उसके प्रभाव को अत्यंत अहमियत के साथ दर्शाया गया है। चंद फिल्में सांप्रदायिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाती हैं। "गुरु", "बंदूकें", और "नायक" जैसी फिल्में इस विषय को सामाजिक दृष्टिकोण

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

से प्रदर्शित करती हैं, जिसमें सांप्रदायिक विभाजन के परिणामस्वरूप समाज में असहमति और हिंसा होती है। कुछ फिल्मों में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने या धार्मिक पहचान को प्रमुखता देने का प्रयास किया जाता है, हालांकि ऐसी फिल्में आजकल विवादों का वजह बन सकती हैं। सांप्रदायिकता के विषय पर फिल्में दर्शकों को यह सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि धर्म और पहचान के नाम पर नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 'नास्तिक' (1953), 'धर्मपुत्र' (1963) जैसी फिल्में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है ।

आधुनिक मनुष्य बहुत सारे अंतर्द्वंद्वों के बीच खड़ा है। अपने परिवेश में होनेवाले बदलाव, मूल्य परिवर्तन, सामाजिक मान्यताएँ एवं बदलते हुए मानवीय संबंधों के बीच के टहराहट आधुनिक जीवन को जटिल बनाता है । कई लोग इन टहराहटों के बीच सुविधानुसार बदलने के आदी हो जाते हैं; लेकिन क्या करना है, क्या नही करना है, क्या सही है, क्या गलत इसकी चिंता आधुनिक मनुष्य को असमंजस में डाल देता है। इस विचित्र द्वंद्व की अभिव्यक्ति इस समय की फिल्मों में देखने को मिलती है। सन् 2006 में प्रदर्शित फिल्म 'कॉर्पोरेट', 'जन्नत' (2008), 'कलियुग' (2005), 'फैशन' (2008), 'पेज थ्री', (2005) आदि अनगिनत फिल्में संक्रमणकालीन मानसिक द्वंद्व को स्पष्ट करनेवाली हैं ।

हिंदी सिनेमा में आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद्वों का चित्रण समय के साथ लगातार विकसित हुआ है। पहले जहाँ फिल्में मुख्यतः पारंपरिक परिवार और समाज के सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमती थीं, वहीं अब सिनेमा में आधुनिक मनुष्य के जटिल मानसिक और सामाजिक द्वंद्वों को विशेष रूप से उजागर किया जाता है। इस बदलाव को दर्शाते हुए कई फिल्मों में पात्रों के अंदर की उलझन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय, और समाज की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। ये फिल्में मनुष्य की मानसिक स्थिति, उसके व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष, और बदलाव के प्रति उसके दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

आधुनिक मनुष्य के द्वंद्व में तकनीक और सामाजिक माध्यमों के प्रभाव को भी चित्रित किया गया है। कई फिल्में मनुष्य के अंदर के गहरे मानसिक द्वंद्वों और तनाव को उजागर करती हैं, जैसे वेकअप सिड (2009), जहाँ एक युवा लड़का अपनी जिंदगी में दिशा cnखोजने के लिए संघर्ष करता है, या तारे ज़मीन पर (2007), जिसमें एक बच्चा अपनी शिक्षा और आत्मविश्वास की जटिलताओं से जूझता है। शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव और परिवारों के टूटते ढाँचों ने भी इस विषय को सिनेमा में प्रमुख रूप से स्थान दिलाया है। ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा (2011) और हंसी तो फंसी (2014) जैसी फिल्मों में यह दिखाया गया है कि कैसे शहरी जीवन और एकाकीपन व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य कोहाशियेकृतों प्रभावित करता है।

इस दृष्टि से देखें तो आधुनिक सिनेमा समाज के प्रत्येक गंभीर, चर्चित विषयों को लेकर कई सवाल उठाता है। आधुनिक संदर्भ में विभिन्न हाशियेकृत वर्गों को केन्द्र में लाते हुए, उनकी समस्याओं को चित्रित करने का सफल प्रयास इन फिल्मों के माध्यम से किया गया है । दलित, स्त्री, किन्नर जैसे समस्त हाशियेकृतों और समाज के शोषणकारी ताकतों को सामने लानेवाले एक सशक्त माध्यम के रूप में आज सिनेमा का विकास हुआ है ।

भारतीय समाज में जातिवाद और दलितों के साथ भेदभाव की जड़ें गहरी हैं, और फिल्मों ने इस सामाजिक संदर्भ को विभिन्न तरीकों से उजागर किया है। हालांकि, फिल्मों में दलित समाज का चित्रण समय-समय पर अलग-अलग तरीके से हुआ है, कुछ फिल्मों ने उनकी सामाजिक स्थिति, संघर्ष और अधिकारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, जबकि अन्य ने दलितों को केवल हाशिए पर रखा या उनके जीवन के दर्द को तुच्छ रूप में दिखाया। प्रारंभिक दौर में, हिंदी फिल्मों में दलितों का चित्रण सीमित और अक्सर नकारात्मक था। वे अधिकतर फिल्मी कहानियों में निम्न वर्ग या सहायक पात्रों के रूप में दिखाए जाते थे। ये पात्र या तो दीन-हीन होते थे या फिर उनका चित्रण सहायक या शोषित व्यक्ति के रूप में किया जाता था।

"आंधी" (1975), "उम्मीद" (1986), "संसार" (1986), "गंगाजल" (2003), और "सुलतान" (2016) आदि फिल्मों में दलित समाज के संघर्ष को दिखाया गया है। हालांकि, यह फिल्म पूरी तरह से दलित संघर्ष के बारे में नहीं है, फिर भी इसमें

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

दलित समाज के संदर्भ में सकारात्मक चित्रण देखने को मिलता है। हाल के वर्षों में, हिंदी सिनेमा ने दलित समाज को अधिक सशक्त और विविध तरीके से प्रस्तुत किया है। अब दलित समाज के संघर्ष, शोषण, और अधिकारों के मुद्दे को फिल्म निर्माताओं द्वारा गंभीरता से उठाया जा रहा है। हिंदी सिनेमा में दलित समाज का चित्रण सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे को उजागर करने का एक माध्यम बन गया है। फिल्में न केवल दलितों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती हैं, बल्कि उनके संघर्ष, समर्पण, और आत्म-सम्मान के लिए खड़े होने की कहानी भी पेश करती हैं। समय के साथ, यह चित्रण और अधिक विविध और सशक्त बनता जा रहा है, जिससे दर्शकों को जातिवाद और दलितों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

शुरुआत में हिंदी फिल्मों में स्त्री को मुख्यतः पारंपरिक और आदर्श महिला के रूप में दिखाया जाता था। वह घर की सीमा में बंधी रहती थी, और उसकी भूमिका माँ, पत्नी या बहन के रूप में होती थी। कुछ फिल्मों में स्त्री को वस्तु के रूप में पेश किया गया, खासकर मसाला फिल्मों में। आगे चलकर "मदर इंडिया" (1957) जैसी फिल्मों में स्त्री को साहसी, त्यागी और समर्पित भूमिका में प्रस्तुत किया गया। आधुनिक फिल्मों में और भी बदलाव आया। फिल्मों में स्त्री को अधिक स्वतंत्र और मजबूत व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया। "क्वीन" (2014), "पीकू" (2015), "तुमारी सुलू" (2017) और "हिंदी मीडियम" (2017) में स्त्री के चरित्र को न केवल स्वतंत्र बल्कि आत्मनिर्भर और अपने फैसले लेने वाली के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा "इंग्लिश विंग्लिश", "थप्पड़", "कहानी","पिंक"," जैसी फिल्मों ने महिला मुद्दों पर खुलकर चर्चा की और दिखाया कि स्त्री अब अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। हिंदी सिनेमा में स्त्री का चित्रण बदलता रहा है, लेकिन अब वह एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और जटिल व्यक्तित्व के रूप में सामने आई है।

हिंदी सिनेमा में अलग अलग सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से प्रेरणा पाकर फिल्में बनाई गई हैं । आधुनिक मनुष्य अतीत और वर्तमान के अनुभवों को संजोते हुए, उनमें से अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों को परखते हुए सर्वथा अनुकूल भविष्य को गढ़ने के लिए प्रयासरत है। इसलिए आधुनिक फिल्मों में ऐतिहासिक इतिवृत्त को नए परिप्रेक्ष्य में ढालकर, पुनः उसको व्याख्यायित करने का खूब प्रयास भी हो रहा है। ऐसी फिल्मों की लोकप्रियता भी कुछ कम नहीं है । बाजीराव-मस्तानी, पद्मावत, जोधा-अकबर, मणिकर्णिका आदि फिल्मों के सामाजिक सन्दर्भ बेशक पुराने हैं, लेकिन आधुनिक पीढ़ि को अपने इतिहास से जोड़ने का प्रयास इन फिल्मों में हम देख सकते हैं।

मनुष्य के अंदर छुपी पाशविकता को मिटाते हुए उसको नैतिकता, धर्म और मानवीयता के मूल्यों के रास्ते चलाने के उद्देश्य से ही विश्व भर के सभी धर्म स्थापित हुए हैं । लेकिन मनुष्य की स्वार्थता ने आगे चलकर धर्म का रूप ही बदल दिया । मनुष्य के अंदर पनपनेवाली आस्था को अंध विश्वासों एवं पाखंडों में बदलकर शोषणकारी ताकतें जन सामान्य की अज्ञता, भय और भोलेपन के फ़ायदा उठाने लगे । तार्किक मनुष्य हमेशा ही ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न डालते थे । आधुनिकता के सन्दर्भ में विज्ञान ने इस तार्किकता को और अधिक बढ़ावा दिया । लेकिन आज भी मनुष्य के अंदर विश्वासी छुपा हुआ पड़ा है । आधुनिक मनुष्य इसी तार्किकता एवं विश्वास के बीच के द्वंद्व में जी रहे हैं । राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित 'पी के' (2014) एक एलियन की नजर से हमें आस्था और धार्मिक पाखण्ड के बीच के द्वंद्व को, उनके बीच फँसे हुए जन साधारण को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है ।

आधुनिक जीवन शैली में अवसाद एक बीमारी है। तार्किकता आवेग में आस्था विहीन बना आधुनिक मनुष्य स्वार्थता के दीवारों के बीच अपने को बेसहारा पाने लगा । वह जड़ों से कटा हुआ था । ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर छुपे विश्वासी और बाहर से थोंपे हुए तार्किक व्यक्ति के बीच टकराहट शुरू हुई । यही आगे जाकर कुंठा, संत्रास, अकेलापन, आदि से होकर अवसाद में परिवर्तित हो गया । समय के तेज़ रफ़्तार के आगे खड़ा न हो पानेवाले अतिसंवेदनशील व्यक्ति का चित्र फोबिया (2016), डियर जिंदगी (2016), तमाशा (2015), छिछोरे (2019) आदि अनेक फिल्मों में देख सकते हैं ।एक ओर आधुनिक हिंदी फिल्म गंभीर विषयों को लेकर आगे बढ़ती है तो दूसरी ओर वह व्यवसायिकता को भी बढ़ावा देती है। व्यावसायिक फिल्मों

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.

का लक्ष्य मात्र मुनाफ़ा है । कभी कभी कलात्मकता और वास्तविकता के नाम पर ग्लैमर, विज्ञापन, अश्लीलता, वायलेंस आदि के रूप परिवर्तित करती हुई भी यह प्रेक्षकों के सामने आती है ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि आधुनिकता अपने साथ बहुत कुछ लाई है। फिल्मी दुनिया को समय की नब्ज़ को पकड़ती हुई चलाने में यह सहायक भी सिद्ध हुई है । सन् 1990 के बाद सामाजिक , सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन में आए आमूलचूल परिवर्तनों से सामान्य मनुष्य को रूबरू कराने में आधुनिक हिंदी फ़िल्म ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है । भारत की पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ आर्थिक उदारीकरण, पूंजीवादी व्यवस्था, उपभोक्तावाद, बाज़ारवाद जैसे आधुनिक जीवन को आगे ले जानेवाली सभी प्रमुख मुद्दों को वह अपने अंदर समेटने की कोशिश की है । इसीलिए ही समसामायिक परिस्थितियों से समाज को अवगत कराने, उसके प्रति प्रतिक्रया व्यक्त करानेवाले एक सशक्त माध्यम के रूप में आधुनिक हिंदी फ़िल्म सर्वाधिक स्वीकृत है।

हिंदी सिनेमा ने पारंपरिक विषयों से आगे बढ़ते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, और आधुनिक जीवनशैली को प्रमुखता दी है। फिल्में अब परिवार, रिश्तों, और समाज से जुड़े मुद्दों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं। सिनेमा में तकनीकी सुधारों ने फिल्मों को और आकर्षक और प्रभावी बनाया है, जिससे दर्शकों का अनुभव और सिनेमा की पहुंच और व्यापक हुई है। आधुनिकता ने हिंदी सिनेमा में नए विचारों का स्वागत किया है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिल्म निर्माता और अभिनेता अब सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए सिनेमा को एक सशक्त मंच के रूप में उपयोग कर रहे हैं। शहरी जीवन की वास्तविकताओं को और वैश्विक परिवर्तनों को दर्शाते हुए हिंदी सिनेमा ने अपनी पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित किया है। समग्र रूप से, हिंदी सिनेमा ने पारंपरिकता से आधुनिकता की ओर एक अभूतपूर्व यात्रा की है, जो समाज के हर पहलू में बदलाव, उन्नति और विकास की ओर इशारा करता है। यह सिनेमा अब सिर्फ एक कला रूप नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है, जो समाज की सोच को बदलने में योगदान दे रहा है।

<u>संदर्भ ग्रंथ सूची</u>

- सिनेमा का इतिहास और फिल्मातंरण - डॉ बिन्दु वेलसार - पृ: 49
- सिनेमा और समाज - भारती गौरे
- हिंदी सिनेमा की यात्रा - पंकज शर्मा
- फिल्म सफर: कल और आज - सुमा एस

http://Creativecommons.org//license/by/4.0/.