

NATIONAL GALLERY

FESTIVAL MORIGIN

A trail exploring the symbolism of light in different traditions

NATIONAL GALLERY

Trafalgar Square

London, WC2N 5DN 🔶 Charing Cross

The National Gallery is open daily 10am–6p Closed 24–26 December, 1 January Admission free

Find out more at www.nationalgallery.org.uk

- Late opening: live music and events
- Plan your visit: free daily talks, tours and family workshops
- Sign up to National Gallery e-News

Visit the National Gallery shops for books on symbolism, colour and the stories behind the paintings or go to www.nationalgallery.co.uk

+ Charing Cross / Leicester Square

प्रकाश महोत्सव

विभिन्न परंपराओं में प्रकाश के प्रतीक का ब्यौरा। દિવાળી – દીપકનો ઉત્સવ

જૂદી જૂદી પરંપરાઓમાં દીપખ્ચોતિના પ્રતીકરૂપ સંશોધનને નીરૂપતું ચિત્રપટ

Light is one of the oldest and most meaningful symbols, found in cultures and religions worldwide. In Hinduism, light has a special significance, especially during Diwali or the 'Festival of Lights' when the triumph of light over darkness is celebrated with lamps and fireworks.

Many paintings in the National Gallery reveal the rich symbolism of light in Christian art. This trail looks at seven pictures from the collection in order to explore the universal symbolism of light shared by different traditions.

प्रकाश दुनिया के सबसे पुराने और सार्थक प्रतीकों में से एक है, जो सभी संस्कृतियों और धर्मों में पाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रकाश का विशेष महत्व है, विशेष रूप से दीवाली या 'प्रकाश महोत्सव' के दौरान जब दीपकों और आतिशबाज़ियों के साथ अंधकार पर प्रकाश की विजय मनाई जाती है।

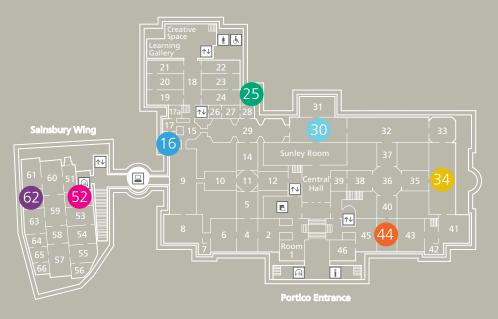
नेशनल गैलरी मध्य युग से लेकर 20 वीं सदी के प्रारंभ तक की पश्चिमी यूरोपीय चित्रकला की कहानी दिखाती है, जिसमें लियोनार्डो द विंची से लेकर वान गोग तक कई कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियाँ शामिल हैं। कई चित्र ईसाई कला में प्रकाश की समृद्ध प्रतीकात्मकता का खुलासा करते हैं। यह खोज विभिन्न परंपराओं में साझे रूप से आने वाली प्रकाश की सार्वभौमिक प्रतीकात्मकता की छानवीन के लिए इस संग्रह के सात चित्रों पर ध्यान देगी।

દુનિયાભરની સંસ્કૃતિઓ અને ધર્મોમાં જોવા મળતા સૌથી અર્થસભર પ્રતીકોમાંનું એક સૌથી જૂનું પ્રતીક દીપજ્યોતિ છે. ફિંદુ ધર્મમાં, દીપજ્યોતિ વિશેષ મહ્રત્વ ધરાવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે દિવાળી દરમ્યાન દીવા પ્રગટાવીને અને ફટાકડાં ફોડીને અંધકાર પર વિજયનો ઉત્સવ ઊજવવામાં આવે છે.

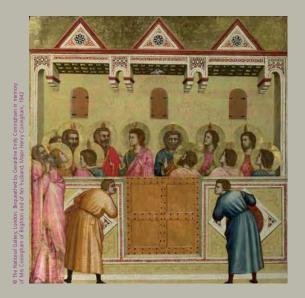
રાષ્ટ્રીય ગેલેરી, લિઓનાર્ડો દ વિન્યીથી વાન ગોધ જેવા કલાકારોની શ્રેષ્ઠ કળાકૃતિઓ સફિતના, મધ્ય યુગથી 20 મી સદીની શરૂઆત સુધીના પશ્ચિમ યુરોપી ચિત્રકળાઓને વૃતાન્ત વર્ણવે છે. ખ્રિસ્તી ચિત્રકળાના ઘણાં ચિત્રો દિપજ્યોતિના વિપુલ પ્રતીકવાદ પ્રગટ કરે છે. આ ચિત્રપટ જૂદી જૂદી પરંપરાઓએ વહેંચેલા દિપજ્યોતિના વિશ્વવ્યાપક પ્રતીકવાદ નીરખવા સંગ્રહમાંની સાત ચિત્રકળાઓ પર નજર કરે છે.

The National Gallery tells the story of Western European painting from the Middle Ages to the early 20th century, with masterpieces by artists from Leonardo da Vinci to Van Gogh.

- Please note that a painting may occasionally be off display. If so, you can search for it on ArtStart screens around the Gallery
- ध्यान रहे कि कभी-कभी कोई चित्र प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यदि ऐसा हो तो आप गैलरी के आसपास ArtStart स्क्रीनों पर उसे खोज सकते हैं।
- કૃપા કરીને નોંધી લો, કોઇ પણ સમયે ચિત્રકળા પ્રદર્શનમાંથી ક્યારેક કાઢી નાખવામાં આવશે. આમ બને તો તમે તે ચિત્રકળા ગેલેરીની આસપાસના કલા પ્રદર્શનના પડદાં પર શોધી શકો છો.

Attributed to Giotto: Pentecost (about 1306–12)

These 12 men, the closest followers of Jesus Christ, are experiencing a momentous event: as Jesus had promised, the light of the Holy Spirit is entering their bodies and giving them the power to speak in many different languages. The men see 'tongues of fire' above their heads, while rays of light stream down from a small white dove. People of different nationalities standing nearby are shocked to find they can all understand what the men are saying – one man raises his finger to his cheek in a gesture of surprise.

ये 12 पुरुष, जो यीशु मसीह के सबसे करीबी अनुयायी हैं, एक महत्वपूर्ण घटना का अनुभव कर रहे हैं: जैसा कि यीशु ने वादा किया था, पवित्र चेतना का प्रकाश उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है और उन्हें कई अलग-अलग भाषाओं में बोलने की शक्ति दे रहा है। ये पुरुष अपने सिरों पर 'आग की जीभें' देख रहे हैं, जबकि प्रकाश की किरणें छोटे से सफेद कबूतर से नीचे प्रवाहित हो रही हैं। आसपास खड़े हुए विभिन्न देशों के लोग यह देखकर हैरान हैं कि जो वे पुरुष कह रहे हैं सबको समझ में आ रहा है - एक व्यक्ति आश्वर्य की मुद्रा में अपने गाल पर उँगली रख लेता है।

ઇશુ ખ્રિસ્તથી સૌથી નજીકના અનુચાથીઓ પૈકી આ 12 પુરૂષો, એક મહ્ત્વનો પ્રસંગ અનુભવી રહ્યાં છેઃ જેમ કે ઇશુએ વચન આપ્યું હતું, દિવ્ય આત્માની જ્યોતિ તેઓના શરીરમાં પ્રવેશી રફી છે અને તેઓને ઘણી જૂદી જૂદી ભાષાઓમાં બોલવાની શક્તિ આપી રફી છે. આ માણસો તેમના માનસની પર 'જ્વાળાભરી જીભ' ને જુએ છે, ત્યારે નાના ધવલ પારેવામાંથી દિવ્યજ્યોતરૂપી કિરણો નીચે વઢે છે. પાસે ઊભેલા જૂદા જૂદા રાષ્ટ્રના લોકોને આંચકો લાગે છે કે તે માણસોએ કઢેલું બધું જ તેઓ સમજી શકે છે – એક માણસ અચંબો બતાવવા તેના ગાલ ઉપર તેની આંગળી મૂકે છે.

'अपनी अग्नि के आलोक में चलो, और उन चिंगारियों में जिन्हें तुमने पैदा किया है।'

'Walk in the light of your fire, and in the sparks that you have kindled.'

Jewish and Christian: Book of Isaiah

'તમારી આત્મજ્યોતિના અંગારપથમાં, તમે પ્રગટાવેલી ચિનગારીની જ્યોતમાં ચાલો!'

The religious symbol of a burning flame is an ancient one. Agni, the god of fire, is one of the most important Vedic gods and is central to Hindu rites and rituals. In the sacred Upanishads, the soul (or 'self', *atman*) is described as a small flame. Similarly in Christian scriptures, light is said to burn inside the believer, like a candle in a temple.

जलती हुई लौ का धार्मिक प्रतीक बहुत पुराना है। आग का देवता, अग्नि, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक देवताओं में से एक है और हिंदू अनुष्ठानों और कर्मकांड के लिए अत्यावश्यक है। पवित्र उपनिषदों में आत्मा (या 'स्व', आत्मन्) का नर्न्हीं लौ के रूप में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार ईसाइयों के धर्मग्रंथों में आस्तिक व्यक्ति के भीतर का प्रकाश उसी तरह जलता हुआ बताया गया है, जैसे मंदिर में मोमबती।

ભડભડ પ્રષ્ઠવલિત જ્વાળાનું ધાર્મિક પ્રતીક પ્રાચીન છે. સૌથી મહત્વના વેદિક ઇશ્વરમાંનો એક જ્વાળાનો દેવ, અઝ્નિ છે અને તે હિંદુ કર્મકાંડ અને ધાર્મિક વિધિઓમાં કેન્દ્રીય છે. પવિત્ર ઉપનિષદોમાં, આત્મા (કે 'સ્વત્વ', આત્મન) ને નાની જ્યોત તરીકે વર્ણવ્યો છે. તેવી જ રીતે, બ્રિસ્તી બાઇબલમાં, દેવળમાં પ્રગટાવાતી મિણબત્તીની જેમ જ જ્યોત શ્રદ્ધાળુની આંતરજ્વાળા ફોવાનું કફેવાય છે.

Giovanni Bellini: *The Agony in the Garden*, about 1465

It is dawn, and this gloomy, barren landscape is about to be flooded with warm rosy light. Throughout the long night, the central figure of Christ has been at prayer while his friends sleep. Knowing that he will soon be arrested and executed, Christ asks for strength to accept his fate. As an angel appears to greet him, the sun lights up the hilltop town in the distance, reminding Christians that Jesus will triumph over darkness and conquer death through his resurrection.

उषा हो गई है, और यह मायूस उजाड़ परिदृश्य ऊष्म गुलाबी प्रकाश से भर जाने वाला है। लंबी अंधेरी रात में, केंद्र में दिखते मसीह प्रार्थना में लगे रहे जबकि उनके दोस्त सो रहे थे। यह जानते हुए कि उन्हें जल्द ही गिरफ़्तार करके मार दिया जाएगा, मसीह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए शक्ति माँग रहे हैं। जब एक फ़रिश्ता उनका अभिनंदन करने के लिए प्रकट होता है, तो दूर नगर की पहाड़ी की चोटी को सूर्य प्रकाशमान करता है, और ईसाइयों को याद दिलाता है कि यीशु अंधकार पर विजय प्राप्त करके अपने पुनर्जीवन से मृत्यू को जीत लेंगे।

પરોઢની શરૂઆત થઇ છે, અને થોડીક ક્ષણોમાં આ અંધારાવાળી, બિનફળદ્રુપ જમીન કુંફભરી ગુલાબી જ્યોતના જુવાળથી ભરાઇ જશે. આખી લાંબી રાત દરમ્યાન, જે વખતે ઇશુના મિત્રો નિદ્રામાં છે, ત્યારે ઇશુની અગ્રિમ આકૃતિની પ્રાર્થના કરાઇ છે. થોડા જ વખતમાં પોતાની ધરપકડ કરાશે અને ફાંસી અપાશે, તેમ જાણીને ઇશુ પોતાની નિયતિ સ્વીકારવાના બળની માંગણી કરે છે. ઇશુની પ્રાર્થના સાંભળીને દેવદૃત તેઓને નમસ્કાર કરતા ફોવાનું જણાય છે, સૂર્ય દૂર ક્ષિતિજથી ડુંગરની ટોચથી નગરને પ્રકાશિત કરે છે, ખ્રિસ્તીઓને યાદ અપાવે છે કે ઇશુ અંધકાર પર વિજય મેળવશે અને તેઓના પુનર્જીવનથી મૃત્યુને જીતીને વશ કરશે.

'बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम के प्रभु को सूर्य में देखता है, जो अपनी पूरी स्वर्णिम चमक में उग रहा है अपनी ऊष्मा और प्रकाश और जीवन सभी को देने के लिए।'

'The wise see the Lord of Love in the sun, Rising in all its golden radiance To give its warmth and light and life to all.'

Hindu: Prashna Upanishad

'શાણી વ્યક્તિ પ્રભાસૂર્યમાં પ્રભુનો પ્રેમ, પોતાને મળતી કુંફ કે ઉષ્પા, તેમજ પ્રકાશને જીવન અર્પતા સોનેરી કિરણો દેખે છે.'

This is a painting about hope and the promise of a new day. In various traditions, people look to the light of the rising sun as a symbol of lifegiving energy. For many Hindus, sunrise is a time for prayer and for making a gesture of thanksgiving to the sun. In early Christian times, Christ was associated with the pagan sun god; he is celebrated as the 'light of the world', sent to dispel the darkness and to rise again after his death.

यह चित्र नए दिन की आशा और संभावना के बारे में है। विभिन्न परंपराओं में लोग उगते हुए सूर्य के प्रकाश को जीवनदायक ऊर्जा का प्रतीक मानते है। अनेक हिंदुओं के लिए सूर्योदय प्रार्थना करने और सूर्यनमस्कार की मुद्रा में उसे धन्यवाद देने का समय है। शुरुआती ईसाई दौर में, ईसा-मसीह को सूर्य देवता के साथ जोड़ा गया था; उन्हें 'दुनिया के प्रकाश' के रूप में पूजा जाता था, जिसे अंधकार को दूर करने और मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होने के लिए भेजा गया था।

આ ચિત્રકળા નવા દિવસ માટે જાગ્રત કરતી આશા અને સારા ભાવી વિશેનું છે. વિવિધ પરંપરાઓમાં, લોકો ઊગતા સૂર્ચના પ્રકાશને પોતાને બળ આપનાર જીવનના પ્રતીક તરીકે જુએ છે. ઘણાં હિંદુઓ માટે, સૂર્ચોદય પ્રાર્થના કરવાનો અને સૂર્ચનો આભાર પ્રગટ કરવાની ચેષ્ટા દર્શાવવાનો સમય છે. પૂર્વકાલીન ખ્રિસ્તી ધર્મના સમયમાં, ઇશુ ખ્રિસ્તને સૂર્ચ ભગવાનની ઉપાસના સાથે જોડવામાં આવતા ફતા; ઇશુને 'દુનિયાની જ્યોતિ' તરીકે ઊજવવામાં આવે છે, તેઓના મૃત્યુ પછી તેઓને અંધકારને ડામવા અને ફરી પ્રગટવા માટે મોકલ્યા ફતા.

In religious symbolism, light is strongly connected to our ability to see: sacred texts use the theme of blindness to describe those who are spiritually lost, or risk taking the wrong path in life. Recovering sight is associated with 'seeing the light' and spiritual awakening. Vision plays a particularly important role in Hinduism: viewing the image of a deity (*darshan*) is a significant element of worship in the home and temple. In Hindu art, the gods are vividly depicted in colourful physical forms.

Rembrandt: Anna and the Blind Tobit, about 1630

धार्मिक प्रतीकों में, प्रकाश हमारी देखने की क्षमता से जुड़ा हुआ है: धर्मग्रंथ दृष्टिहीनता के विषय का उपयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो आध्यात्मिक रूप से भटक गए हैं, या जीवन में गलत पथ पर जाने वाले हैं। दृष्टि लौटने को 'प्रकाश देखने' और आध्यात्मिक जागृति से जोड़ा गया है। दृष्टि हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है: देवता की मूर्ति को देखना (*दर्शन*) घर और मंदिर में पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। हिंदू कला में, देवताओं के शरीर रंगीन और चमकते ढंग से चित्रित किये गये हैं।

ધાર્મિક પ્રતીકવાદમાં, જ્યોતિ આપણી જોવાની ક્ષમતા સાથે સશક્તપણે જોડાયેલી છેઃ આધ્યાત્મિક રીતે ખોટે રસ્તે ખોવાઇ ગયેલા માટે અથવા જીવનમાં ખોટો માર્ગ લેવાનું જોખમ લેનારા માટે, પવિત્ર ગ્રંથો અંધકાર પરના લખાણો પ્રસિદ્ધ કરે છે. દ્રષ્ટિ પુનઃપ્રાપ્ત કરવાની બાબત 'જ્યોતિ જોવી' અને આધ્યાત્મિકપણે જાગૃતી મેળવવા સાથે જોડાયેલી છે. દ્રષ્ટિ ટ્રિંદ ધર્મમાં ખાસ કરીને મહત્વનું પાત્ર ભજવે છેઃ દૈવત્વ કે દૈવી સ્વરૂપ (*દર્શન*) ની છબી જોવાની બાબત ઘર અને મંદિરમાં પૂજાનો મહત્વનો અંશ છે. દ્વિંદ્ર કળામાં, દેવી-દેવતાઓને ખુબ જ સંદર શારીરિક શોભા સાથે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. 'मैं पहले खो गया था, पर अब मैं मिल गया हूँ, मैं पहले अंधा था, पर अब देख सकता हूँ।'

'I once was lost, but now am found, was blind, but now I see.'

, Christian hymn

'હું એક વખત મારા આત્માથી ખોવાઇ ગયો હતો, પરંતુ હવે મારો આત્મા જાગૃત થયો છે, પઢેલા હું અંતરપટ વિનાનો હતો, પરંતુ હવે હું જોઇ શકું છું.'

Amazing Grace

In contrast, Christian artists developed ways to represent God without form: in this painting, divine presence is suggested by light alone. Sunlight floods into a simple home, falling on the eyes of the elderly man with his back to the window. According to the story, God has tested Tobit by making him blind. Later, once Tobit had proved his strong faith and good conduct, his blindness was healed. Light and sight represent powerful symbols of guidance and salvation.

इसके विपरीत, ईसाई कलाकारों ने ईश्वर को रूप के बिना पेश करने के तरीके विकसित किए: इस चित्र में ईश्वर की उपस्थिति केवल प्रकाश के संकेत द्वारा दिखाई गई है। धूप की तेज़ रोशनी एक आम घर में घुस कर उस बुज़ुर्ग की आंखों पर पड़ रही है, जिसकी पीठ खिड़की की ओर है। कहानी के अनुसार, ईश्वर ने तोबित की परीक्षा उसको अंधा बनाकर ली। बाद में, जब तोबित ने अपनी सुदृढ़ आस्था और अच्छा आचरण का परिचय दिया, तो उसकी आँखें ठीक हो गईं। प्रकाश और दृष्टि मार्गदर्शन और मोक्ष के शक्तिशाली प्रतीक हैं।

તેનાથી વિરુદ્ધ, ખ્રિસ્તી કલાકારોએ પ્રભુના અસ્તિત્વના વિવિધ રૂપો દર્શાવ્યા વગર ફક્ત પરમાત્માના અસ્તિત્વની રજૂઆત કરવાની રીતભાતો વિકસાવીઃ ચિત્રકળામાં, દિવ્ય આત્માને દર્શાવવા જ્યોતિનો ઉપયોગ કર્યો છે. બારી તરફ રાખીને ઉભેલા વૃદ્ધની આંખો પરથી સૂર્યનો ભરપૂર પ્રકાશ સરળતાથી ધરમાં રેલાય છે. એક કથા પ્રમાણે, પરમાત્માએ ટોબિટને અંધ બનાવી પરિક્ષા લીધી છે. છેવટે, ટોબિટે પોતાની મજબૂત આસ્થાથી (શ્રદ્ધાથી) અને વિશ્વાસ તેમજ સારા આચરણથી ઉતિર્ણ થયો અને તેનો અંધાપો મટયો. જ્યોત અને દ્રષ્ટિ છેવટે તો માર્ગદર્શન અને મુક્તિના શક્તિશાળી પ્રતીકો ફોવાનું સૂચવે છે.

Steenwyck: An Allegory of the Vanities of Human Life, about 1640 'सब चीज़ें उभरती हैं, उनमें बदलाव आता है, और वे चली जाती हैं। यह उनकी प्रकृति है।'

'All things arise, Suffer change, And pass away. This is their nature.'

Hindu: Ashtavakra Gita

'દરેક બાબતો ઉદિત થાય છે, પરિવર્તનથી પીડાય છે, અને અંતે નાશ પામે છે. આ તેઓની પ્રકૃતિ છે.'

At the centre of this painting, caught in a radiant beam of light, is a brass oil lamp. Looking closely, we see that it has burned out, leaving just a wisp of smoke. The extinguished lamp is a symbol of transience: life can be snuffed out as easily as a flame. The lamp, along with the other objects in the picture, reminds viewers that the knowledge, power and wealth we acquire cannot last forever.

इस चित्र के बीच में, प्रकाश की किरणों के प्रसार में, पीतल का बना हुआ तेल का दीपक है। बारीकी से देखने पर हम पाते हैं कि यह जल चुका है, और अब सिर्फ़ धुआँ बचा हुआ है। बुझा हुआ दीपक मृत्यु का प्रतीक है: जीवन इतनी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है जितनी आसानी से एक लौ। चित्र में अन्य वस्तुओं के साथ, दीपक दर्शकों को याद दिलाता है कि जो जान, संपत्ति और शक्ति हम अर्जित करते हैं, वह हमेशा के लिए नहीं रह सकती।

આ ચિત્રકળાના કેન્દ્રમાં, પ્રકાશના કિરણમાં તેજસ્વી બનેલો, પિત્તળનો તેલથી પ્રજ્જવલિત દીવો છે. બારીકાઇથી જોતાં, આપણને જણાશે કે દીવો સળગીને ફોલવાઇ ગયો છે, અને પાછળ માત્ર ધૂમાડાનો ગોટો રહ્યો છે. ફોલવાઇને શાંત પડેલો દીવો ક્ષણભંગુરતાનું પ્રતીક છેઃ જીવન જ્વાળાની જેમ સફેલાઇથી ફોલવાઇ જાય છે. ચિત્રકળામાં અન્ય વસ્તુઓની સાથે દીવો દ્રષ્ટાઓને થાદ અપાવે છે કે આપણે જે જ્ઞાન, શક્તિ અને સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તે કાથમ માટે રફી શકે તેમ નથી. For Hindus, there is no finite end to life: existence is a cycle of death and rebirth. The dance of Lord Shiva, as Nataraja, represents this endless circle of creation and destruction. In both Hinduism and Christianity, believers are advised not to get attached to worldly possessions, which are only temporary. In many cultures and faiths, lamps are kept constantly alight as a sign of endurance and permanence; this makes a snuffed-out lamp a very powerful symbol of loss.

हिंदुओं के लिए जीवन का कोई अंतिम समापन नहीं है: अस्तित्व मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र मात्र है। नटराज के रूप में भगवान शिव का नृत्य इस निर्माण और विनाश के अतहीन चक्र को दर्शाता है। हिंदू और ईसाई दोनों धर्मों में, आस्तिकों को सलाह दी जाती है कि वे सांसारिक वस्तुओं से मोह न रखें, क्योंकि वे अस्थायी हैं। अनेक संस्कृतियों और धर्मों में, दीपक को धीरज और स्थायित्व के प्रतीक के रूप में लगातार जलता हुआ रखा जाता है; इससे बुझा हुआ दीपक जीवन के खो जाने का बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है।

ર્દિદુઓ માટે, જીવનનો અંત આવવાની કોઇ મર્યાદા નથીઃ અસ્તિત્વ મૃત્યુ અને પુનર્જન્મનું ઘટનાચક છે. ભગવાન શિવનું નટરાજ તરીકેનું નૃત્ય, આ રચના અને વિનાશનું અંતવિફીન ચક છે. ટ્વિંદુ અને ખ્રિસ્તી બંને ધર્મોમાં ભાવિકોને માત્ર ફંગામી રઠેનારી, દુન્ચવી માલમિલકતને વળગી ન રઠેવાની સલાફ અપાય છે. ઘણી સંસ્કૃતિઓ અને શ્રદ્ધામાં, ટકાવ અને શાશ્વતતાના ચિદ્વ તરીકે દીવો એકધારો પ્રકાશિત રખાય છે; અને ફોલવાચેલા દીવાને નાશવંત વિનાશકારી શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.

Zurbarán: A Cup of Water and a Rose on a Silver Plate,

People of different faiths gain strength from meditation and guiet contemplation. The experience of meditation is often described as pure light entering the body, bringing a feeling of well-being and joy. For many, it is helpful to focus on a single source of light or container of water, to calm their thoughts in preparation for deep introspection. This small painting encourages a similar way of looking – it stills our mind and asks us to appreciate the beauty of sunlight falling on water, and the simplicity of a rose resting on a silver plate.

विभिन्न आस्थाओं के लोग ध्यान और शांत मनन से शक्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान के अनुभव का वर्णन प्रायः शरीर में प्रवेश कर रहे शुद्ध प्रकाश के रूप में किया जाता है, जो संतोष और आनन्द की भावना लाता है। कई लोगों को, गहरे आत्म-चिंतन के लिए, प्रकाश के एकल स्रोत या पानी के पात्र पर ध्यान केंद्रित करके, अपने विचारों को शांत करने में मदद मिलती है। यह छोटा-सा चित्र देखने के इसी तरीके को प्रोत्साहित करता है – यह हमारे मन को स्थिर बनाकर हमसे पानी पर गिर रहे सूर्य के प्रकाश की सुंदरता, और चाँदी की तश्तरी में रखे गए गुलाब की सरलता की सराहना करने के लिए कहता है।

જદી જદી શ્રદ્ધા ધરાવતા લોકો ધ્યાન-ચિંતન અને મનમાં શાંત વિચારથી બળ મેળવે છે. ધ્યાન-ચિંતનના અનુભવનું વર્ણન ઘણી વાર શરીરમાં પ્રવેશતી શદ્ધ જ્યોતિ તરીકે કરાય છે. જે કશળતા અને આનંદની લાગણી લાવે છે. ઘણાં લોકો માટે, જ્યોતના એકલા સ્રોત કે પાણીના પાત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી ઊંડા આત્મનિરીક્ષણ માટે, તેઓના વિચારો શાંત પાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ નાની ચિત્રકળા સમાન રીતના દેખાવને પ્રોત્સાફિત કરે છે – તે અમારા મનને શાંત પાડે છે અને પાણી પર પડતા સર્વપ્રકાશના સૌંદર્યની. અને ચાંદીની થાળી પર આરામ ફરમાવતા ગુલાબની સાદાઇની યોગ્ય કદર કરવાનું અમને કઠે છે.

'वह स्वयं हमेशा भीतर से चमकता है, जैसे पात्र के भीतर प्रकाश'.

'He himself shines always within, like a light within a vessel.'

Hindu: Yoga-Kundalini Upanishad

'એક વાસણની અંદર બળતી જ્યોતની જેમ જ. આત્મા ઢંમેશા પોતાની જાતે અંદર પ્રકાશિત છે.

Light bounces off the perfect surfaces in Zurbarán's painting, illuminating the space around them like a mirror. In Hinduism, the mirror is used as a metaphor for a human soul that radiates the light of goodness and purity. Mirrors, vessels and light are also used in Christian descriptions of the Virgin Mary: her purity is compared to a ray of light passing through glass.

प्रकाश इन सुंदर सतहों से उछलकर आसपास के स्थान को दर्पण की तरह चमकाता है। हिंदू धर्म में, दर्पण का उपयोग मनुष्य की आत्मा के रूपक के लिए किया जाता है जो भलाई और पवित्रता का प्रकाश फैलाता है। दर्पण, पात्रों और प्रकाश का उपयोग वर्जिन मेरी के विवरण में भी होता है: उसकी पवित्रता की तुलना काँच से गुज़र रही प्रकाश की किरण से की जाती है।

પકાશ આ પારંગત સપાટીઓ પર પછડાય છે. તેની આસપાસની જગ્યાને અરીસાની જેમ પ્રકાશિત કરે છે. હિંદ ધર્મમાં. અરીસાનો ઉપયોગ મનુષ્ય આત્મા માટે અલંકાર તરીકે કરાય છે જે સદગણ અને શુદ્ધતાની જ્યોતિને બહાર કેંકે છે. અરીસાઓ, વાસણો અને જ્યોતિનો ઉપયોગ ઇશ ખ્રિસ્તની માતા મેરીના ખ્રિસ્તી વર્ણનોમાં પણ કરાય છેઃ માતા મેરીની શદ્ધતાની સરખામણી કાચમાંથી પસાર થતા પકાશના કિરણો સાથે કરાય છે.

Wright of Derby: An Experiment on a Bird in the Air Pump, 1768

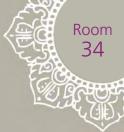
This dark room is lit by a single flickering candle, barely visible behind the murky jar of water. The man in red, like a magician, removes air from a glass container to conduct a simple scientific experiment: inside, a white bird struggles to survive. While the young girls find this hard to watch, others react with interest and fascination.

इस अँधेरे कमरे में एक टिमटिमाती मोमवत्ती की रोशनी है, जो गंदे पानी के जग के पीछे मुश्किल से दिखती है। लाल कपड़े पहने आदमी, जादूगर की तरह, एक सरल वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए काँच के पात्र से हवा निकाल रहा है: भीतर, एक सफ़ेद पक्षी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। जबकि लड़कियों को इसे देखने से कष्ट होता है, अन्य लोग इस पर रुचि और आकर्षण के साथ गौर कर रहे हैं।

આ અંધારા ઓરડામાં, એકલી ટમટમતી મિણબત્તીથી પ્રગટતી રોશની, ભાગ્યે જ જળભરેલા અંધકારમય કૂંજાની પાછળ દ્રશ્યમાન થાય છે. લાલ કપડા પહેરેલો માણસ, જાદુગરની જેમ, સરળ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ કરવા કાચના પાત્રમાંથી ફવા કાઢે છેઃ (ત્યારે) એની અંદર રફેલ સફેદ પક્ષીનું જીવન કષ્ટમય થઇ જાય છે. બીજા લોકો કુતૂફલ અને મુગ્ધતાથી પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ દર્શાવે છે.

> 'માનવતાનું સાચુ વિભાજન પ્રકાશમાં જીવતા લોકો અને અંધકારમાં જીવતા લોકો વચ્ચે કરાય છે… તેથી તો આપણે શિક્ષણ અને જ્ઞાનની માગણી કરીએ છીએ.'

'मानवता का सच्चा विभाजन उन लोगों के बीच है जो प्रकाश में रहते हैं और वे जो अंधेरे में रहते हैं... यही वजह है कि हम शिक्षा और ज्ञान की मांग करते हैं।'

'The true division of humanity is between those who live in light and those who live in darkness... That is why we demand education and knowledge.'

Victor Hugo, Les Misérables (1862)

If this family are searching for knowledge, they have found it in the light. Across cultures, light is an ancient symbol of understanding and intellectual thought: it is the opposite of ignorance, or darkness. Almost universally, the dark is considered to be frightening and sinister, associated with things we cannot understand. Light is said to conquer darkness and to bring order out of chaos. In this painting, the candlelight suggests the spread of knowledge: it illuminates the family's minds. But do the ghostly shadows suggest that science cannot explain everything?

यदि इस परिवार के लोग ज्ञान की खोज कर रहे हैं, तो उन्हें वह प्रकाश में मिल गया है। सभी संस्कृतियों में प्रकाश समझ और बुद्धि का प्रतीक रहा है: यह अज्ञान या अंधेरे का उलटा है। लगभग हर जगह, अंधेरे को भयावह और अशुभ माना जाता है और उन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्हें हम नहीं समझ सकते। प्रकाश के बारे में कहा गया है कि वह अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा और अराजकता में व्यवस्था लाएगा। इस चित्र में, मोमबत्ती का प्रकाश ज्ञान के विस्तार का संकेत देता है: यह परिवारवालों के मन को प्रदीप्त कर रहा है। लेकिन क्या प्रेत-रूपी छाया इसका संकेत तो नहीं है कि विज्ञान हर चीज़ की व्याख्या नहीं कर सकता?

જો આ કુટુંબ જ્ઞાન માટેની શોધ આદરતું ફોચ, તો તેઓએ જ્ઞાનને જ્યોતિમાં જોયું છે. વિવિધ સંસ્કૃતિઓમાં, જ્યોતિ, સમજ અને બુદ્ધિગમ્ય વિચારનું પ્રાચિન પ્રતીક છેઃ તે અજ્ઞાન, કે અંધકારથી વિરોધી છે. મોટે ભાગે, નિરપવાદપણે, અંધકારને બીક અને અશુભ તરીકે વિચારાય છે, જેને આપણે ન સમજી શકીએ તેવી બાબતો સાથે જોડાયેલ છે. પ્રકાશે અંધકાર પર વિજય મેળવ્યો ફોવાનું કફેવાય છે અને તેને અંધાધૂંધીમાંથી બહાર નીકળવાના માર્ગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ચિત્રકળામાં, મિણબત્તીની જ્યોતિ જ્ઞાનનો ફેલાવો સૂચવે છેઃ તે કુટુંબીજનોના મનને પ્રકાશિત કે છે. પરંતુ શું આભાસાત્મક પડછાયા સૂચવે છે કે વિજ્ઞાન બધી જ બાબતો ના સમજાવી શકે?

C The National Gallery, Lond

Pissarro: The Boulevard Montmartre at Night, 1897

The arrival of the electric light bulb transformed the modern world. Colours appeared more vibrant and the night was more dazzling, compared to life in candlelight or gaslight. To capture the movement and reflections in this painting, the artist experimented with new ways of adding thick paint, fascinated by the different effects of light. For many, this new bright light was a symbol of progress and excitement for the future.

बिजली के बल्ब के आने से आधुनिक जगत बदल गया। मोमबत्ती या गैस की रोशनी की तुलना में बिजली की रोशनी में रंग अधिक जीवंत दिखाई देने लगे और रात चमचमा उठी। इस चित्र में गति और प्रतिबिंबों को पकड़ने के लिए कलाकार ने, प्रकाश के विभिन्न प्रभावों से आकर्षित होकर, गहरां रग लगाने के नए तरीकों का उपयोग किया। कई लोगों के लिए यह नया उज्ज्वल प्रकाश प्रगति और भविष्य के प्रति उत्साह का प्रतीक भी था।

વીજળીથી પ્રકાશિત થતા ગોળાએ આધુનિક દુનિયાને સારી પેઠે બદલી નાખી છે. મિણબત્તીનું અજવાળું કે ગેસના પ્રકાશની સરખામણીમાં જીવનમાં રંગો વધુ કંપાયમાન જણાતા હતા અને રાત્રીઓ વધારે આંજી નાખે તેવી હતી. આ ચિત્રકળામાં એ હલચલ અને પ્રતિબિંબો ઝડપીને, ચિત્રકારે પ્રકાશની જૂદી જૂદી અસરોથી મુગ્ધ થઇ, ધટ્ટ રંગ ઊમેરવા નવી રીતભાતોનો પ્રયોગ કર્યો. ઘણાં લોકો માટે, આ નવી તેજસ્વી જ્યોતિ પ્રગતિનું પ્રતીક અને ભવિષ્ય માટેની ઉત્તેજના હતી.

> 'પ્રકાશની કેટલી અદભૂત ધમાધમ! છેલ્લાં કેટલાક કલાકોથી અહીં સર્વત્ર પ્રકાશ રેલાય છે!'

'प्रकाश का क्या तामझाम है! पिछले अनेक घंटों से हर जगह प्रकाश है!'

'What a fanfare of light! Light everywhere for several hours past!'

Charles Baudelaire, The Painter of Modern Life (1863)

Today, during the festival of Diwali, city streets across the world are decorated with brightly coloured lights. Diwali celebrates the victory of light over darkness, and remembers the epic story of the Ramayana: to welcome the triumphant return of Lord Rama from his battle with the demon-king Ravana, the people of Ayodhya set earthen oil lamps (*diyas*) across their kingdom.

Living in a floodlit world, it is easy to lose our sensitivity to the rich symbolism of light – from hope to purity, knowledge and joy – that has inspired great works of art worldwide.

आज, दीवाली के त्यौहार में, दुनियाभर के शहरों की सड़कें रंगीन चमकीली बतियों से सजाई जाती हैं। दीवाली रामायण की कहानी याद करते हुए अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्यौहार है: असुरों के राजा रावण पर युद्ध में विजयी भगवान राम की वापसी का स्वागत करने के लिए अयोध्या के लोगों ने पूरे साम्राज्य में मिट्टी के दिये जलाए थे।

चकाचौंध भरी दुनिया में रहते हुए, प्रकाश की समृद्ध प्रतीकात्मकता के प्रति - आशा से लेकर शुद्धता, ज्ञान और आनन्द तक – संवेदनशील न रहना बहुत आसान है जिसने दुनिया भर में कला के महान कार्य को प्रेरित किया है।

આજે દિવાળીના તઢેવાર દરમ્યાન, આખી દુનિયામાં શઢેરની ગલીઓ તેજસ્વી રંગીન જ્યોતિથી સુશોભિત થઇ છે. દિવાળી અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયની ઉજવણી છે, અને રામાયણની પૌરાણિક કથાની યાદ અપાવે છેઃ ભગવાન રામના રાક્ષસી રાજા રાવણ સાથેના યુદ્ધમાંથી યશસ્વી થઇને પાછા ફરવાથી, અયોધ્યાના લોકોએ રાજ્યભરમાં માટીના તેલમાં દીવા પ્રગટાવ્યા હતા.

ચારે કોર જ્યોતમય દુનિયામાં જીવીને, આશાથી શુદ્ધતા, જ્ઞાન અને આનંદ સુધીના - પ્રકાશના ધનાઢય પ્રતીકવાદ સામે આપણી સંવેદનશીલતા ગુમાવવી સફેલી છે – જે પ્રતીકવાદે દુનિયાભરમાં કળાની ચડિયાતી રચનાને પ્રેરણા આપી છે.