

पुनर्जागरण और महिला चित्रकार

डॉ. अर्चना जोशी

व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान

सारांश

पुनर्जागरण की महान महिला चित्रकार पुरुषों की तरह व्यापक रूप से नहीं जानी जाती और सामान्यतः पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों के मध्य महिला चित्रकारों की चर्चा नगण्य ही रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतालवी पुनर्जागरण जो लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी तक फैला था, वह समय था जब महिलाओं का कला के क्षेत्र में स्वागत नहीं किया जाता था और उनके कार्यों को काफी हद तक समर्थन नहीं मिल पाता था। इसके बावजूद कई महिलाओं ने अपने लिए रास्ते बनाए, कला विकास में स्थाई योगदान दिया प्रस्तुत लेख उससमय की सामाजिक व्यवस्था उसमें क्रमशः आ रहे बदलाव में नारी कलाकार की कला जगत की मुख्य धारा में प्रतिष्ठिता की यात्रा को इंगित करता है। मुख्य शब्द— पुनर्जागरण, महिला चित्रकार, परिश्रम, कला यात्रा।

14वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी इटली में भूमि का महत्त्व धीरे-धीरे कम होने लगा। आर्थिक स्थिति ने करवट ली और सम्पत्ति का मूल्यांकन धन से होने लगा। लोग जागीरदारी घरों को छोड़कर अपने भाग्य को आजमाने नगर में चले गए। अधिकार का यह अभिज्ञान ही पुनर्जागरण कहा गया और 16वीं सदी के आते-आते यह सम्पूर्ण यूरोप में पूर्ण रूप से छा गया था। पुनर्जागरण ने कला के केन्द्र को धर्म के स्थान पर पारम्परिक रोमन और ग्रीक शैली के सम्मान में बदल दिया। इसअवधि में यहाँ कला पल्लवित हुई क्योंकि यहाँ अवसर पर्व की अपेक्षा अधिक अच्छे थे।

यह मध्यकालीन इतिहास में पहला अवसर था जबकी अनेक महिला कलाकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति व प्रतिष्ठा प्राप्त की। महिला कलाकारों की संख्या में यह परिवर्तन विशाल सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण हुआ। यह परिवर्तन मानवतावाद की ओर था। व्यक्ति की प्रवृत्ति व उसकी प्रतिष्ठा के प्रति सचेत एक ऐसे दर्शन जिसने नारी के प्रति सोच को बदलने में मदद की और मध्ययुगीन प्रचलित स्त्रीत्व की तुलना में नये दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। इससमय की मुख्य विशेषता यह रही की अधिकांश महिला चित्रकार, चित्रकार पिता की सन्तान थीं जो अपने पिता से प्रशिक्षण लेकर पारंगत हुईं। परन्तु तथ्य यह है कि पुनर्जागरणकालीन महिलाओं की स्थिति में यह अन्तर इतना आसानी से नहीं आया। इसप्रतिष्ठा की स्थिति तक आने के लिए उन्हें पर्याप्त लम्बा मार्ग तय करना पड़ा। इसलिए कुछ

इतिहासकारों के अनुसार महिलाएँ पुनर्जागरण के किसी लाभ का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकीं अपितु इसने उनके जीवन को अधिक कठिन बना दिया।

मध्यकाल के दौरान महिलाओं का प्रारम्भिक पालन-पोषण पुनर्जागरण से कुछ भिन्न था, परन्तु फिर भी बहुत कुछ समानताएँ हैं। मध्यकाल में लड़कियों की सगाई उनके जन्म के तुरन्त बाद कर दी जाती थी और तेरह या चौदह वर्ष की आयु में लड़कियों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी।

शिक्षा व प्रशिक्षण पूर्णतया उसके द्वारा पति के निर्धारित अभिनय और घर-परिवार की पालना करने के लिए वांछित कुशलता तक केन्द्रित था। महिलाओं का यह पारम्परिक पालन-पोषण प्रारम्भिक पुनर्जागरण में नाटकीय ढंग से नहीं बदले, केवल मात्र उनका विवाह दो या तीन वर्ष के लिए टाल दिया गया। अतः सामान्यतः उनका विवाह 15 या 16 वर्ष की आयु में होने लगा।

पुनर्जागरण काल में सम्पूर्ण यूरोप के ग्रामीण क्षेत्र के खेतीहर और निम्न श्रेणी में पारिवारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। वे अपने पतियों की प्रतिरूप मानी जाती थी और वे अपने पति के साथ कार्य करती थी। खेतीहर महिलाएँ उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्य करती रही जैसे वे जागीरदारी घरों में करती आ रही थी। इनमें कृषि कार्य, फार्म पशुओं की देखभाल एवं डेयरी उत्पादन सम्मिलित हैं। जब महिलाएँ यह कार्य वेतन के लिए करती थी तो वे पुरुषों को प्राप्त राशि की केवल आधी ही अर्जित करती थी चूँकि निम्न श्रेणी की महिलाएँ लिख और पढ़ नहीं सकती थीं उन्होंने अपने कार्य, खुशी और दुःख के बारे में कोई पत्र अभिलेख नहीं छोड़ा। इसलिए आज बहुत कम अभिलेख उपलब्ध हैं जो खेतीहर और निम्न श्रेणी के लोगों के जीवन के बारे में विवरण दे। परन्तु उच्च कुल की धनवान महिलाओं के लिए कानवेन्ट का अकेलापन एक अन्य विकल्प था। एक पत्नी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने पति की सहयोगिनी बने, परन्तु वह हमेशा उसकी अधीनस्थ रही और पति द्वारा सर्वदा उससे आज्ञापालन की अपेक्षा की जाती रही। इस अवधि में महिलाओं के लिए प्रत्येक निर्देश और लेख में उसके पतिव्रता होने पर जोर दिया गया। युवा महिलाओं का उनके परिवार एवं सम्बन्धियों द्वारा उनके कौमार्य को सुरक्षित करने के लिए गहन देखभाल की जाती थी और तलाक प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से बिल्कुल ही असम्भव था। इस समय महिलाओं को विधिक अधिकार बहुत ही सीमित थे। लोकपदों के धारण और विधिक न्यायालयों में भाग लेने से भी उन्हें अलग रखा गया। अधिकांश मामलों में पति ही समस्त निर्णय लेते थे और मामलों का निपटारा करते थे। पतियों को यह भी अधिकार था कि वे जब इच्छा हो अपनी पत्नी को पीट सकते थे। उस समय फ्लोरेंस में महिला संतान गोद नहीं ले सकती, किसी मनुष्य की जमानत नहीं दे सकती, अपनी स्वयं की संतानों के अतिरिक्त किसी अवयस्क मनुष्य की अभिभावक या प्रतिनिधि नहीं बन सकती थी। महिलाओं के लिए लिखित पुनर्जागरण लेखों और पुस्तकों में बारम्बार पुनर्जागरणकालीन महिला के आदर्श गुण

उद्धृत किए गए हैं जैसे शान्त, सुशील, शिष्ट और पति के लिए प्यार। ये अपेक्षा की जाती थी कि महिलाएँ अपने आक्रामक चरित्र को दबाएँ और अधिक विनीत प्रकृति व्यवहार में लाएँ। लड़कों को पढ़ाए जाने वाले विषयों से लड़कियों को अलग रखा जाता था। लड़कियों को केवल यही शिक्षा दी जाती थी कि वे अच्छी सक्षम गृहस्थिनी बनें और गृह परिवार सुव्यवस्थित कैसे रखें। इसलिए जिन पुस्तकों को पढ़ने के लिए महिलाओं को जो निर्देश दिए जाते थे इनमें कल्पित कथा नहीं होती थी जो उसकी इच्छाओं को उत्तेजित कर सकती। वह केवल सदाचार और धार्मिक पुस्तकों ही पढ़ सकती थी। लेकिन कई भौतिकशास्त्र, कृषि और चिकित्सा की पुस्तकें भी पढ़ती थी। उसकी शिक्षा का उद्देश्य था पूर्ण एकलता को दबाना, उसकी हर सुविधा के लिए पति की इच्छा पर पूर्णतया निर्भर रहना और घर की चार-दीवारी में रहने को स्वीकार करना। उसके प्रशिक्षण में ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं थी जिससे वह उत्साहित हो या वह प्रतियोगिता करने की योग्यता प्राप्त कर सके।

इसलिए कैली गेडोल (एक इतिहासकार) के अनुसार महिलाओं ने पुनर्जागरण का वास्तव में आनन्द नहीं उठाया। उन्होंने पुनर्जागरण का अनुभव नहीं किया, इसके विपरीत यह पात्र पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक परवश रहा। डेविड हरली (एक मुख्य यूरोपीय इतिहासकार) इस मामले में एक अन्य विचार प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार कि पुनर्जागरण में कुछ बदला तो वह था कुछ महिलाओं में स्वयं को जानने की इच्छा। फिर भी सामाजिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, परन्तु महिलाओं में अपने प्रति चेतना बढ़ी। उन्होंने स्वच्छ मान्यता, योग्य व्यक्तित्व विकसित करना आरम्भ किया। यह पन्द्रहवीं शताब्दी के दौरान मानवतावादियों का व्यक्तिवाद पर जोर देने के कारण सम्भव हुआ। महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रारम्भिक स्वरूप को चुनौती दी गई। इस नए विचार ने तुरन्त ही इटली पर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ किया जिससे लड़कियों के विद्यालय स्थापित होने लगे। मानवतावादियों के अनुसार महिलाओं को वही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए थी जो पुरुषों को प्राप्त होती है, प्रतिरूप मानवतावादियों ने माँग की कि उच्च कुल की महिलाओं को चर्च साहित्य को पढ़ने के लिए लेटिन भाषा की जानकारी होनी चाहिए। शनैः शनैः उन्होंने अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जैसे ज्योतिष विज्ञान, रेखागणित और अंकगणित। कुछ महिलाओं ने एकल व्यक्तित्व का विकास करना आरम्भ किया कुछ ने कवि और लेखक के रूप में प्रतिष्ठा पाई और यही पेंटर्स के साथ हुआ, बहुतों ने क्राफ्ट अपने अति दयालु पिताओं से सीखे और पिताओं ने अपनी पुत्रियों के बौद्धिक विकासको प्रोत्साहित करना आरम्भ किया।

अतः उसकाल की अभिलिखित महिला कलाकारों में से अधिकांश या तो कलाकारों की पुत्रियाँ थीं जो अपने पिताओं की कार्यशालाओं में प्रशिक्षित हुईं अथवा कुलीनों की पुत्रियाँ थीं। इसलिए सामान्य महिलाएँ कलाक्षेत्र में कुशलता की शिक्षा लेने हेतु सामने नहीं आईं, क्योंकि पुनर्जागरण काल में घरेलू

कार्य बहुत ही कठिन और समयग्राह्य था और यह अधिकांश महिलाओं को घर से बाहर जीवन वृत्ति के लिए सोचने का अवसर ही नहीं देता था। वास्तव में बहुत-सी योग्य महिला कलाकारों ने बहुत कम चित्र बनाए या विवाहोपरान्त अपने कलाकार जीवन वृत्ति की पूर्णतया इति कर दी।

महिलाओं को कलाकार बनने में इसलिये भी अधिक कठिनाई आई क्योंकि कलाकारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे विज्ञान, गणित, चित्र बनाने की कला में शिक्षा लें और प्रायोगिक कुशलता प्राप्त करें। वे नग्न प्रतिमाओं के अध्ययन की शिक्षा लें। दुर्भाग्यवश नग्न प्रतिमा के अध्ययन से महिला कलाकारों को अलग रखा गया। 1893 के अन्त तक लाइफ ड्राइंग में रॉयल अकादमी ऑफ लंदन में महिला विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और यहाँ तक कि जब उन्हें प्रवेश दिया गया उस तिथि के बाद तो मॉडल को अंशतः ढक दिया जाता था जिसे महिला कलाकारों द्वारा निर्मित पुनर्जागरण की कलाकृतियों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। अधिकांश चित्र घरेलू वातावरण में हैं जैसे व्यक्तिचित्र, गृह व्यवस्था से सम्बन्धित चित्र व वस्तु चित्रण। यह दर्शाता है कि महिलाएँ अधिकतर अपने घर तक ही सीमित रह गई हैं, उन्हें अपने लिए बहुत कम स्वतन्त्रता थी। यह उनके कलाकार बनने के लिए बहुत कठिनाई पैदा करता था क्योंकि कलाकार बनने के लिए मुख्य कला केन्द्रों की बहुत अधिक स्वतन्त्र यात्राएँ और उसकाल के प्रसिद्ध कलाकारों की उपलब्धियों का अध्ययन सम्मिलित होता है। उससमय एक महिला के लिए स्वतन्त्र रूप से यात्रा करना अनुचित समझा जाता था। उन मामलों में जहाँ कमीशन के लिए कलाकारों से इकरारनामा का प्रबन्ध किया जाता था, वहाँ भी महिला कलाकारों की स्वतन्त्रता में अवरोध था। बहुधा ऐसे समय पर पारिवारिक पुरुष सदस्य, सतत या पुजारी महिलाओं की ओर से इकरारनामा करते थे।

खेतीहर महिलाओं की भागीदारी में बहुत कम परिवर्तन हुआ। वे उसी प्रकार जमींदार के घर से जुड़ी रही और बुनियादी तौर पर वही घरेलू और कृषि कार्य करती रही जो पुनर्जागरण से पूर्व करती थी। उन्हें पूर्णतया एकमात्र पत्नी एवं माता का पात्र निभाने के लिये सीमित कर दिया गया। जिन्होंने कान्चेन्ट में प्रवेश ले लिया उन अपवादों को छोड़कर कुलीन महिलाओं की शिक्षा आकस्मिक ही धर्म और कुशलता तक सीमित हो गई जिससे कि वे अच्छी गृहिणी बन सकें।

कार्यरत श्रेणी की महिलाओं के व्यावसायिक कार्य-कलापों को भी पुनर्जागरण के दौरान अधिक सीमित कर दिया गया। अधिकांशतः समस्त व्यापार गिल्ड्सके द्वारा नियन्त्रित थे और बहुतों ने महिलाओं को इनसे अलग रखना आरम्भ कर दिया था। व्यापारिक महिलाओं को प्रचुर मात्रा में व्यापार से हटा दिया गया और जो हट नहीं सकीं, वे इनकी भाँति अब अपने व्यापार को स्वतन्त्रता से नहीं चला सकीं। महिलाओं की उन्नति में बाधा डालने से प्रशिक्षु स्थिति दुर्लभ हो गई। कार्यरत महिलाएँ जो पारस्परिक स्वतन्त्रता का उपभोग विवाह से पूर्व कर रही थी, वे विवाह पश्चात् न कर सकीं। विवाहित महिलाएँ

घर पर ही रहने लगी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस श्रेणी से सम्बन्धित थीं। व्यावसायिक गतिविधियों पर इन अवरोधों के कारण महिलाएँ कलाकृतियाँ बनाना चाहती थीं, परन्तु वे बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, अतः उनके लिए प्रतिलिपि सृजन एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बन गया।

ऊँची इच्छा रखने वाली महिला कलाकारों पर जो अवरोध रखे गए वे बहुत अधिक थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि बहुत कम महिलाएँ जो इन अवरोधों को पार करने के योग्य थीं और चित्रण व शिल्पकला में सफल हुईं, वे कलाकारों की पुत्रियाँ थीं। सबिना वोन स्टेनवेक प्रथम ज्ञात महिला शिल्पकार ऐसे ही पालन-पोषण से लाभान्वित थी। उसके पिता एक शिल्पकार थे जिन्होंने उसे बहुत ही छोटी आयु में शिल्प की शिक्षा देना आरम्भ कर दिया था। उसे जर्मनी में कचेडूल ऑफ स्ट्रासबर्ग के शिल्प के लिए कमीशन दिया गया। 1318 में परियोजना पूरी होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। समष्टि रूप में पुनर्जागरण कालीन यूरोप में लोक कला का जो धमाका हुआ उसमें अधिकांश महिला कलाकारों पर जो लांछन लगा था उससे उभरने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 17वीं शताब्दी कला जगत् में अन्य बदलाव लाई। यह दृश्य कला के लिए सक्रमण काल था। अब लक्ष्य आदर्श सुन्दरता बनाने का नहीं बल्कि विश्व का वास्तविक दृश्य बनाने का रहा। रोरको कला ने यथार्थ जीवन प्रकट किया, शारीरिक और अप्रिय तत्त्व दोनों को अखण्ड रखा। धार्मिक और पौराणिक विषय-वस्तु सामान्यतः छाया और प्रकाश में गहन अन्तर के लक्षण दर्शाती थी और कलाकृतियाँ फर्ज पर जोर देती थी न कि रुकावट पर। व्यक्ति-चित्र एवं वस्तु चित्रण भी इसकाल के दौरान लोकप्रिय थे।

वस्तुतः अगर महिला कलाकार द्वारा पुनर्जागरण हुआ तो यह अवश्य ही 15वीं सदी के स्थान पर 16वीं और 17वीं सदी में हुआ। पुनर्जागरण युग में इटैलियन नगर राज्य में से बोलोग्ना बजोड़ था। उसने मध्ययुग से अपने विश्वविद्यालयों में महिलाओं को प्रवेश देकर न केवल सभी महिलाओं को बहुत से अवसर प्रदान किए, बल्कि अपनी महिला कलाकारों के लिए विशेष रूप से सहयोग दिया। यहाँ की कलाकार संत संरक्षक महिला कलाकारों में से एक महिला कलाकार बोलोग्ना की संत केथरीन थी। पुनर्जागरण अवधि में बोलोग्ना द्वारा गुणी चित्रकारों की झड़ी लगा दी गई थी। केटरिना के साथ बोलोग्ना ने उस समय प्रोपरजिया डे रोजी, लविनिया फोन्ताना और एलिसबेट्टा सिरानी जैसे तीन बहुत गुणी महिला कलाकार दिए।

वैसे सम्पूर्ण इटली में प्रगतिशील बोलोग्ना में भी महिलाओं को कला के क्षेत्र में आने से रोकने हेतु कई षड्यन्त्र रचे जा रहे थे। करीब-करीब सभी व्यवसायों में मण्डलियाँ विकसित हो गई थीं। अधिकांशतः इनमें महिलाओं को सदस्यता से अलग रखा गया। सांस्कृतिक रोक ने महिलाओं को कला के प्रशिक्षण हेतु पहुँच को सीमित कर दिया था। विशेषतः नग्न पुरुष का अध्ययन जो उस समय के प्रचलित

बाइबिल आधारित एवं ऐतिहासिक कला कार्य के लिये कठिन था। इन अध्ययनों के बिना महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं था कि वे समाज में सम्मानजनक और लाभदायक स्थान प्राप्त करने हेतु आवश्यक कुशलता प्राप्त कर सकें। वास्तव में अधिकांश महिला कलाकारों को कला में किसी प्रकार के निर्देश प्राप्त करने के कोई अवसर नहीं थे। पुरुष भ्रमण करने एवं बढ़िया शिक्षक ढूँढ़ने के लिए स्वतन्त्र थे, परन्तु कुछ अपवादों जैसे अंग्यूशोला बहनों को छोड़कर महिलाएँ यह सुख-सुविधा नहीं जुटा सकती थीं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश महिलाएँ जिन्होंने कोई कलात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया वे या तो स्थापित कलाकारों की पुत्रियाँ थीं अथवा ऐसे धनाढ्य परिवारों से थी जो निजी शिक्षक किराये पर रख सकते थे। अधिकांश महिला कलाकार स्थापित कलाकारों की पुत्रियाँ थीं। ऐसी महिलाओं को उनके समकालीन धनाढ्यों के विपरीत यह लाभ था कि उनके पिता की कार्यशाला में वे अधिकांश रूप से अध्ययन की पहुँच में थीं। जैसे पुरुष शरीर का अध्ययन जो कि सामान्यतः महिलाओं के लिए खुला नहीं था। अट्टेमिशिया, जेन्टीलेस्वी मानव शरीर को प्रदर्शित करने वाले कार्य की रचना करने में बहुत ही कुशल थी।

एक सफल कलाकार बनने के लिए आवश्यक कुशलता एक बार प्राप्त कर लेने पर भी महिलाओं को अपने व्यवसाय के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। महिलाओं से अब भी यह अपेक्षा की जाती थी कि वे विवाह करें और घर पर रहकर बच्चों का पालन करें। परिवार एवं गृह कार्य चलाने के कारण कलात्मक प्रयत्नों के लिए बहुत ही कम समय बच पाता। इस तथ्य के कारण अधिकांश महिला कलाकारों ने या तो विवाह ही नहीं किया अथवा जैटिलेस्वी की तरह उनका विवाह असफल रहा। परन्तु कुछ नगण्य अपवाद भी थे जैसे सोफोनिशबा और लबीनिया फोन्टाना सफल विवाहिताएँ रहीं और इनके पति भी व्यवसाय में सहयोगी रहे।

हालांकि इस दौरान आये बदलाव ने महिलाओं के लिए कला का प्रशिक्षण और पहुँच के और अवसर प्रदान किए और कला क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए। हॉलैंड और बैल्जियम जैसे देशों में महिलाओं के कार्य-कलापों पर लगे अवरोध कम होने लगे और महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। उच्च श्रेणी की चित्रकार जुडिश लेयसंट और रेयेल राउस्च अपनी कलाकृतियों को उस मूल्य पर बचे ने में समर्थ हो गईं जो महिलाओं के लिये अप्राप्य थी। सामाजिक परिस्थितियाँ महिलाओं के लिए उज्ज्वल होने लगीं थीं। वे पश्चिमी यूरोप के आर-पार चित्रकार और शिल्पकार के रूप में बहुत अधिक क्रियाशील होने लगीं। इन महिलाओं के लिए यह आसान नहीं था। परन्तु धीरे-धीरे वे अपनी योग्यतानुसार सम्मान प्राप्त करने लगीं।

इसकाल के दौरान पूरे राज्य में दो अलग-अलग शैलियाँ सामने आईं जो एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत रही। बरोक काल का प्रतिनिधित्व करने वाली दो मुख्य शैली थीं करेवेगीस्क्यू शैली और

बोलोग्नीज शैली। केरेवेगीस्क्यू शैली का विकासमाइकल एजं लो मोरिस दा केरेबगियो ने किया। इसशैली की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें इकी डार्क बेक ग्राउण्ड में छनी रोशनी द्वारा जगमगाहट का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था।

द्वितीय मुख्य चित्रण पद्धति थी बोलोग्नीज शैली। इसे एनीबेले केरेसी ने विकसित किया। यह शैली मुख्यतः फेस्को पेंटिंग पर केन्द्रित थी। एलिसबेट्टा सिरानी एक जानी-मानी महिला चित्रकार थी जिसने इस समय की बोलोग्नी शैली का प्रतिनिधित्व किया।

यद्यपि 15वीं शताब्दी से पूर्व बहुत ही कम कलाकृतियाँ हस्ताक्षरित थीं और उनमें कार्यरत कलाकारों, पुरुष या स्त्री की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी पुनर्जागरण के आरम्भिक काल में कलाकारों के परिचय और उनकी कृतियों को सुरक्षित रखा जाना आरम्भ किया गया। यहाँ उस समय की कुछ महिला कलाकारों, उनकी कृतियाँ व जीवनियों का उल्लेख प्रासंगिक है।

गियोवाना गारजानी:

16वीं सदी की वस्तु चित्रण करने वाली महिला चित्रकारों में से एक थी। उसने व्यक्ति-चित्र और धार्मिक चित्र भी बनाए, परन्तु वह मुख्य रूप से वाटर कलर से पड़े-पौधे एवं पशुओं के चित्र बनाने के लिये स्मरणीय है। उसके स्टिल लाइफ चित्रों में 'प्लेट ऑफ वाइट बीन्स' एक विशिष्ट उदाहरण है। 'प्लेट ऑफ वाइट बीन्स' एक सामान्य कलाकृति थी परन्तु गारजानी ने उसमें क्षतिग्रस्त पत्तियाँ, पकी हुई समे की फली के विस्तृत चित्रण पर जोर दिया और जिसछिछले कटोरे में उन्हें प्रदर्शित किया उसके किनारे को जिसतरह से अनियमित ढंग से रंगा वह उसकी चित्रण कुशलता को दर्शाती है।

मारिया सिबैला मेरियन:

मारिया सिबैया मेरियन एक अन्य वस्तु चित्रण (स्टिल लाइफ) महिला चित्रकार थी। उसके सौतेले पिता, जेकब मॉरिल एक फ्लेमिश फलावर चित्रकार थे जिन्होंने उसको कलात्मक शिक्षा में सहायता की। उसकी कलाकृतियाँ वैज्ञानिक रूप पर जोर देती हैं तथा अपने पिता के प्रभाव को दर्शाती हैं। उसने प्राकृतिक जगत् के सम्बन्ध में अपने स्वयं के मूल निरीक्षण के माध्यम से कला और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। मेटाफोरसिसइन्सपेक्ट्रम सुरीनेमन्सियम 1705 में प्रकाशित हुई। इसग्रन्थ में उसके जलरंग कलाकृतियों का प्रभावशाली सकं लन है।

लोइसा मोयलोन:

लोइसा मोयलोन 17वीं शताब्दी में फ्रांस की महान् वस्तु चित्रण चित्रकार थी। उसके पिता निकोल मोयलेन पारिसैयन चित्रकार और कला व्यवसायी थे। चूँकि जब वह नौ वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके सौतेले पिता, फ्रन्कोइसगाटनियर जो स्वयं चित्रकार और कला व्यवसायी थे,

उसकी कला की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह 10 वर्ष की आयु में ही अपनी कलाकृतियाँ बेचने लगीं। 1630 तक वह सफल चित्रकार बन चुकी थी। उसकी अधिकांश कलाकृतियाँ फलों के वस्तुचित्रण में अधिक विशिष्टता रखती थी।

क्लारा पीटर्स:

महान् वस्तु चित्रण कलाकार क्लारा पीटर्स एक फ्लेमिश चित्रकार थी। विद्वान उसके जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं, परन्तु यह अवश्य जानते हैं कि उसने कला में सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके हस्ताक्षर और दिनांक से पीटर्स की कलाकृतियों की पहचान होती है। उसके आरम्भिक कार्यों के विशिष्ट उदाहरण में बहुत मात्रा में फूल, आरामतलब चीजों और महँगा खाना और पीने से सम्बन्धित चित्र सम्मिलित है। चित्रण में बहुत तरह के प्रयोग करना पीटर्स के कृतियों की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। मछलियों और शिकार दृश्यों का भी चित्रण किया। दूसरे वस्तु चित्रण के चित्रकारों की तरह, उसने सावधानीपूर्वक टेबल पर चीजों को सजाये हुए चित्रित किया। उसकी सर्वोत्तम कलाकृतियों में से एक 'स्टिल लाइफ विद फ्लोवर्स' और 'गोबलेट डाइट पफ्रेट' तथा 'प्रीजल्स' विशेष उल्लेखनीय है जो उसकी चित्रण तकनीक को दर्शाती है।

केथरीना-डे विगरी (1413-1463)

केरीना का जन्म बोलोग्ना सामन्त परिवार में 1413 में हुआ और उन्होंने कोर्ट ऑफ फरेरा में शिक्षा प्राप्त की। 1427 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने क्लेयर्स की कावेन्ट में प्रवेश लिया। प्रसिद्ध चित्रकार के साथ-साथ केथरीना लेटिन में पारंगत थी और संगीत व पाण्डुलिपि दीपसज्जा (इल्युमिनेशन) में भी कुशल थी। 1456 में पञ्चूर क्लेयर्स के उसके गृह बोलोग्ना में स्थानान्तरित होने पर उन्हें सन्यासिनी निर्वाचित किया गया। उनकी मृत्यु 1463 में हुई और उनके शव को कोटपसडोमिनी चर्च में रखा गया। कालान्तर में उसे संत का दर्जा मिला और वह बोलोग्ना के सरंक्षक संतो में से एक बन गई। उसके कार्यों के बारे में बहुत कम जानकारी है, परन्तु एक संत का महत्त्व जो एक महिला चित्रकार थी और एक ऐसे नगर की जो महिलाओं के लिए उन्नतिशील रुझान के लिए प्रसिद्ध था, सरंक्षक संत बनी, यह दर्शाता है कि वह अपने समय की एक प्रभावशाली महिला थी।

प्रोपरजिया डे रोजी: (1490-1530 बोलोग्ना)

प्रोपरजिया के जन्म के सम्बन्ध में विभिन्न सन्दर्भ में दो विभिन्न तिथियाँ इंगित करते हैं। अधिकांश सन्दर्भ उसकी जन्म 1490/91 बताते हैं परन्तु कुछ 1450 ई. अंकित करते हैं। यह भिन्नता विशेष रूप से रोचक है क्योंकि सशक्त सन्दर्भ उसकी मृत्यु 1530 में बताते हैं। इसप्रकार से कुछ सन्दर्भ यह बताते

हैं कि वह करीब 80 वर्ष की आयु तक जीवित रही जबकि दूसरों का कहना है कि वह 40 वर्ष की आयु तक ही जीवित रही।

प्रोपरजिया के पिता कलाकार ही नहीं बल्कि नोटेरी भी थे। पुनर्जागरण काल में वे ही इटली की एकमात्र महिला संगं मरमर मूर्तिकार थी। उसने पीच स्टोन (आडू की गुठली) पर नक्काशी करना आरम्भ किया। 11 पीच स्टोन पर नक्काशी कर उन्हें चाँदी के तार पर स्थापित किया गया। नक्काशी और चित्रकारी के क्षेत्र में रैफेल के पश्चात् इनका ही नाम लिया जाता है। इनके संगं मरमर के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्यों में दो उभरे हुए नक्काशी पैनल, जोसेफ और पिटिफर की पत्नी एवं सेबा की महारानी की सोलोमन यात्रा है जिनके लिए उन्होंने बोलोग्ना में सेन पत्रे के चर्च के लिए बहुत ही सम्मानजनक अधिकार पत्र जीता। जोसेफ और पिटीकर की पत्नी को उनका बहुत ही आकर्षक कार्य माना गया। इसके रचना निरूपण और मासं ल आकार प्रोपरजिया का पारम्परिक ग्रीक मूर्तिकला से गहन परिचय ही नहीं दर्शाती बल्कि मानव शरीर को चित्रित करने की कुशलता भी दर्शाता है। यह इसमान्यता की ओर अग्रसर करती है कि प्रोपरजिया की पहुँच मानव शरीर के अध्ययन तक थी, विशेषकर पुरुष शरीर का अध्ययन जो उससमय की महिलाओं के लिए बहुत ही विरल था।

इन महिला चित्रकारों के आगे अनेक नाम गिनवाए जा सकते हैं, जिन्होंने इससंघर्ष यात्रा को आगे बढ़ाया दृढ़ संकल्प और प्रेरणा के साथ इन्होंने यूरोपीय इतिहासके सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया सदियों के संघर्ष व परिश्रम के पश्चात क्रमशः सफल होते हुए यूरोपीय महिला चित्रकार विश्व स्तरीय सफल चित्रकारों में अपना नाम सम्मान के साथ दर्ज करने लगीं

संदर्भ:-

1. Slatkin, Wendy: Women Artists in History: From antiquity to the 20Th century, Prentice Hall, N. J., 1985
2. Pamela Gerrish Nunn: Pre-Raphaelite Women Artists, Thames and Hudson, London, 1998.
3. Parker, Rozsika: The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine, Routledge, New York, 1984.
4. Petteys, Chris: Dictionary of Women Artists: an international dictionary of women artists born before 1900, G.K. Hall, Boston, 1985
5. Pollock, Griselda: Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, Routledge, London, 1988.

6. Raynar, M. -The History of Modern Painting: Zmemmer & Skra, London and Switzerland, 1949 and 1953.
7. Rosenthal, Angela: Angelica Kauffman: Art and Sensibility, London, and New Haven: Yale University Press, 2006.
8. Waller, Susan: Women Artists in the Modern Era: A Documentary History, Scarecrow Press Inc., London, 1991.
9. Elizabeth C. Baker: Art and sexual politics: Why have there been no Great Women Artists: Collier Books, New York, 1971