Ancient Indian Art & Architecture - An Overview

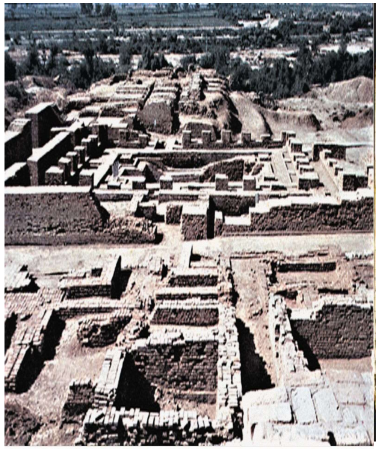
The lecture, organized within the framework of the Indian Knowledge System (IKS), explores the origins and evolution of aesthetic thought and artistic traditions in ancient India. It examines how art and architecture developed in response to changing social structures, religious beliefs, political systems, economic conditions, and intellectual traditions. Beginning with the Indus-Saraswati Civilization and the first urbanization of the subcontinent, the discussion traces the evolution of Indian art through the periods of the Mahajanapadas, Mauryas, Sungas, Kushanas, and Guptas. Although the ancient period is conventionally considered to extend up to the fifth century CE, the lecture adopts a broader art-historical perspective, extending the discussion to the tenth–twelfth centuries CE to better understand the continuity, transformation, and regional diversification of India's rich artistic and architectural heritage.

****

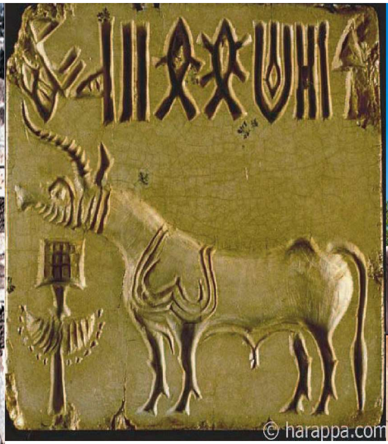
Ancient Indian Art and Architecture

A journey from the Indus–Saraswati Civilization to the early medieval period

Art, architecture, religion, society and technology in the Indian subcontinent



Mohenjo Daro



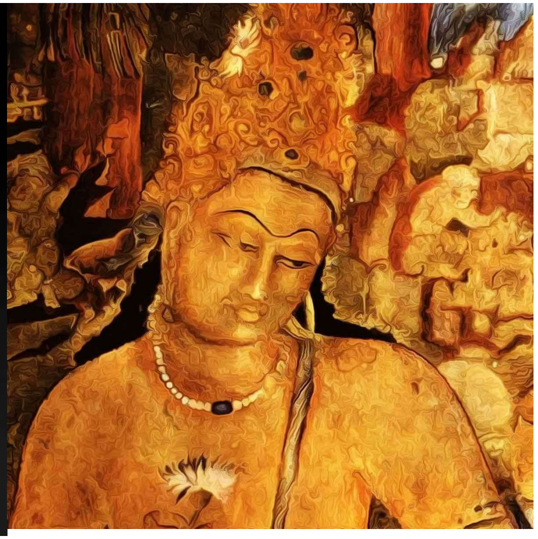
Introduction: Meaning and Scope

Ancient Indian art developed through a continuous dialogue between indigenous traditions, religious ideas and regional cultures.

Its major forms include architecture, sculpture, painting, terracotta, metalwork and decorative arts.

Indian architecture reflects both structural ingenuity and profound symbolic meaning.

Chronological span: c. 2600 BCE to c. 1200 CE.



Indus–Saraswati Civilization (c. 2600–1900 BCE)

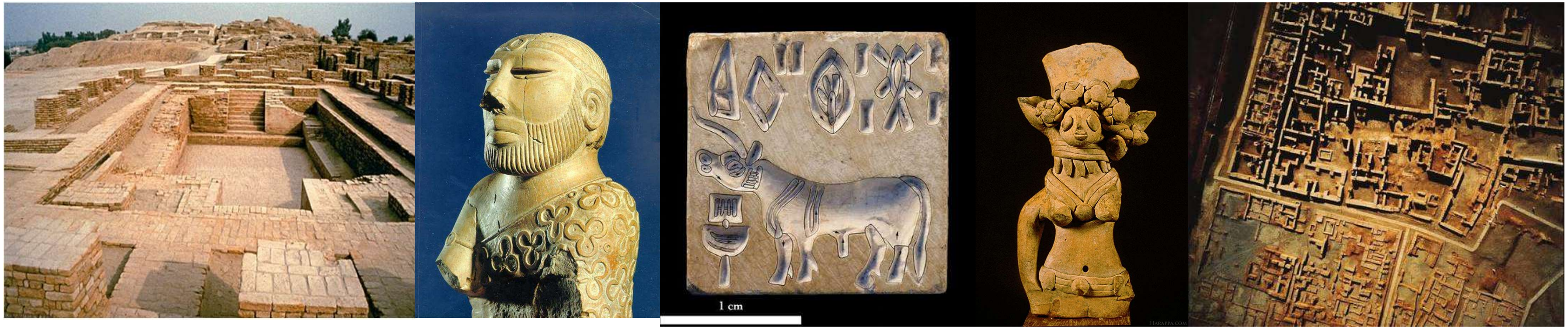
Highly planned urban settlements at Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira and other sites.

Grid-pattern streets, standardized baked bricks and sophisticated drainage systems.

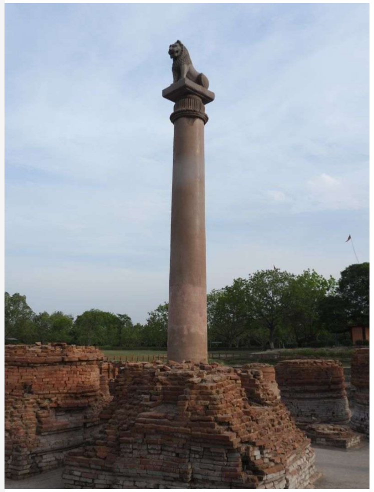
Important architectural features: citadel, residential quarters, wells and public structures.

The Great Bath at Mohenjo-daro is a remarkable example of monumental civic architecture.

Artistic achievements: seals, bronze figures, terracotta figurines, pottery and stone sculpture.



Early Historic India: Mauryan Period (c. 322–185 BCE)



The emergence of imperial patronage under the Mauryas transformed the artistic landscape.

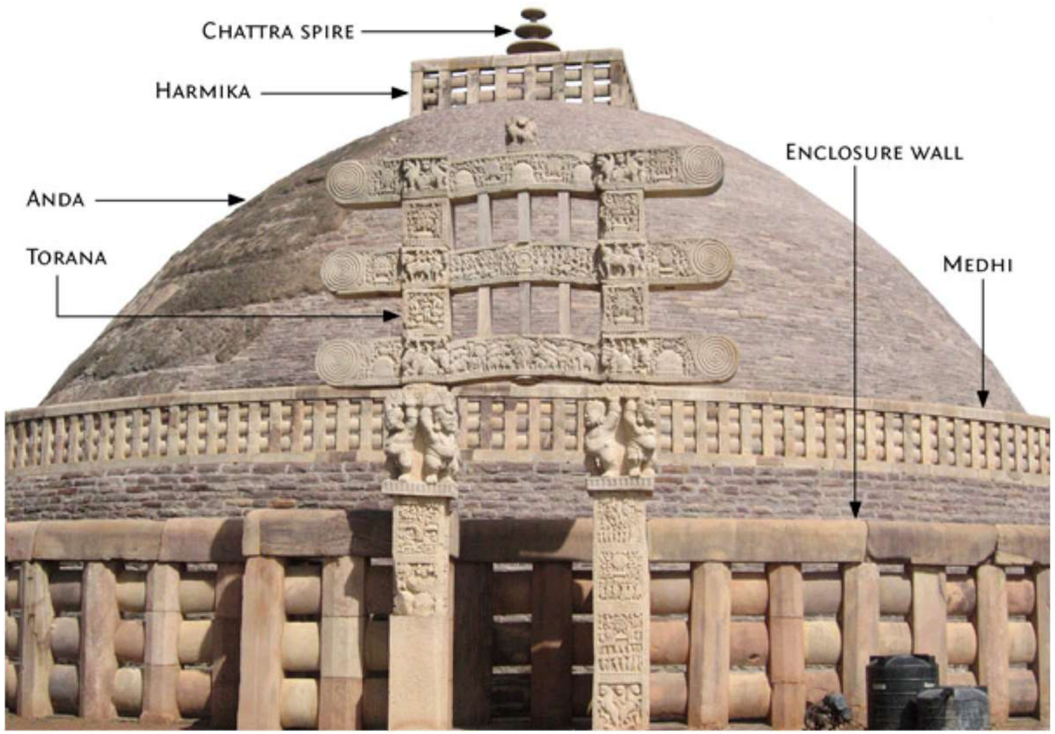
Ashokan pillars demonstrate exceptional stone-working and highly polished surfaces.

Capital sculptures combine animal symbolism with political and religious meaning.

Rock-cut caves at Barabar represent some of the earliest surviving examples of rock-cut architecture.

The Lion Capital of Sarnath later became the State Emblem of India.

The Buddhist Stupa Tradition



The stupa originated as a funerary and commemorative monument associated with the relics of the Buddha and other sacred figures.

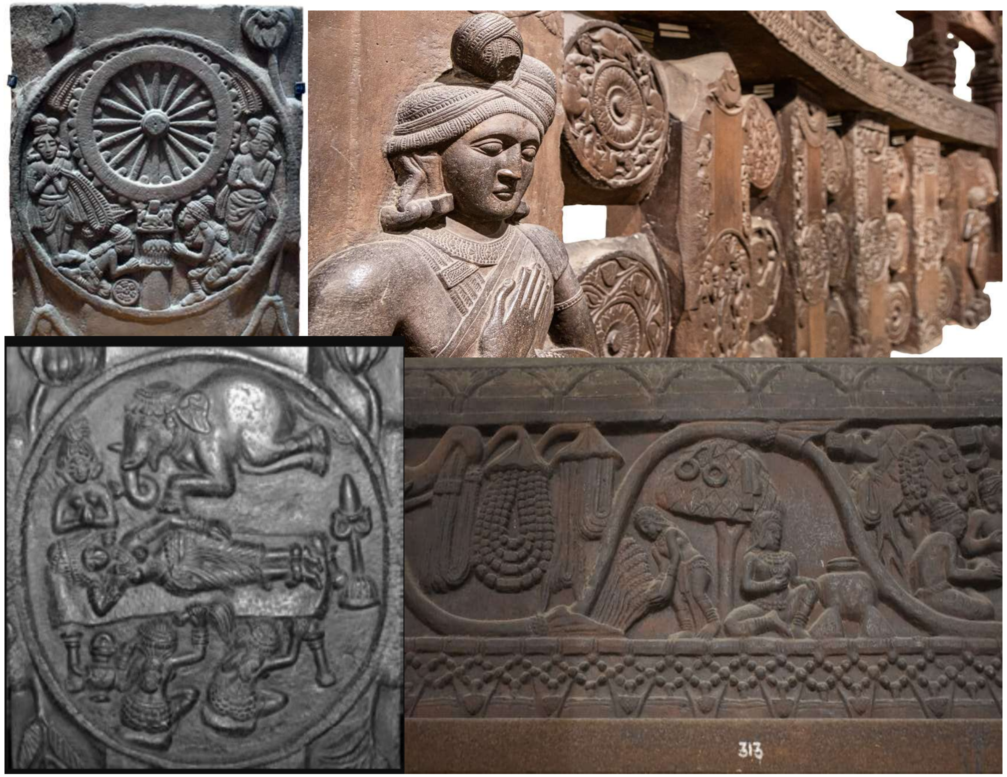
Principal components: anda, harmika, chhatra, medhi and vedika.

Sanchi, Bharhut and Amaravati reveal the evolution of form and sculptural decoration.

Narrative reliefs depict Jatakas, events from the life of the Buddha and scenes of contemporary society.

Early Buddhist art often represented the Buddha through symbols such as the Bodhi tree, empty throne, wheel and footprints.

Śuṅga and Early Buddhist Art



The period witnessed the enrichment of stupa architecture and the growth of narrative relief sculpture.

Bharhut is renowned for its railings, gateways and labelled narrative panels.

Sanchi developed into a major architectural complex with richly carved toranas.

Art became an important medium for communicating religious narratives to a wider public.

Rock-Cut Architecture: Chaityas and Viharas

Rock-cut architecture represents one of the most distinctive achievements of ancient India.

Chaitya halls served as congregational spaces, generally centred on a stupa.

Viharas functioned as monastic residences and later developed into more elaborate complexes.

Important sites include Bhaja, Karle, Kanheri, Ajanta and Ellora.

Wooden architectural traditions were frequently imitated in stone.

Kushan Period: Gandhara and Mathura

The first widespread anthropomorphic images of the Buddha emerged prominently during this period.

Gandhara art used schist and stucco and developed a distinctive naturalistic sculptural idiom.

Mathura developed an indigenous sculptural tradition in mottled red sandstone.

Both centres profoundly shaped Buddhist iconography across Asia.

The period also saw the flourishing of images of Jinas, Hindu deities and royal patrons.

Gupta Period: The Classical Ideal (4th–6th Century CE)

Often regarded as a formative classical phase of Indian art.

Sculpture achieved an extraordinary balance of spiritual expression, grace and idealized form.

Sarnath Buddha images are celebrated for serenity, subtle modelling and refined symbolism.

Temple architecture began to acquire more clearly defined structural forms.

Painting at Ajanta reached a remarkable level of narrative and aesthetic sophistication.

Evolution of the Hindu Temple

The temple became the central architectural expression of Hindu religious life.

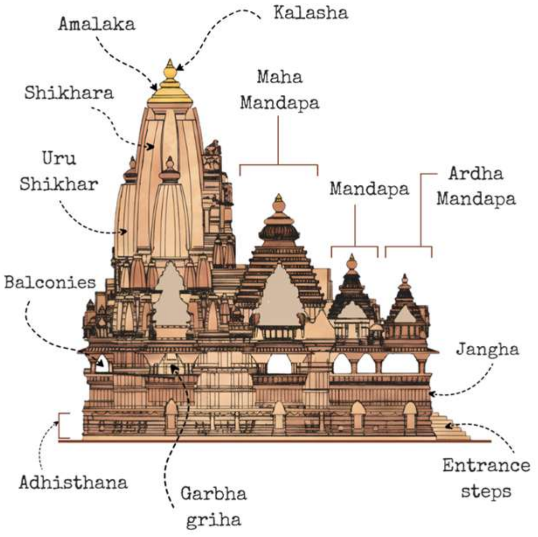
Early temples developed from modest structural shrines into complex monumental forms.

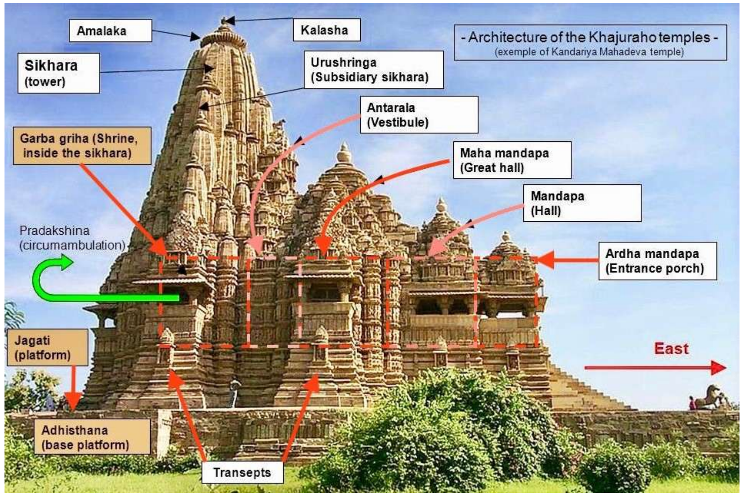
Basic components include garbhagriha, mandapa, antarala and superstructure.

Architecture was conceived as a sacred cosmos and the temple as a symbolic body.

Regional styles gradually developed distinctive structural and decorative vocabularies.

Nagara, Dravida and Vesara Traditions





Nagara: northern Indian tradition, generally characterized by a curvilinear shikhara.

Dravida: southern Indian tradition, characterized by a pyramidal vimana.

Vesara is a useful conventional term for certain Deccan developments showing combined features.

Regional schools display remarkable diversity while sharing broader principles of sacred architecture.

Dravida Temple Architecture

The Dravida temple is enclosed within a compound wall.

The front wall has an entrance gateway in its centre, which is known as a **Gopuram**.

The shape of the main temple tower known as **vimana in Tamil Nadu is like a stepped pyramid** that rises up geometrically rather than the curving shikhara of North India.

In the South Indian temple, the word '**shikhara'** is used only for the **crowning element at the top of the temple** which is usually shaped like a small stupika or an octagonal cupola— this is equivalent to the amalak and kalasha of North Indian temples.

Fierce Dvarapalas or the door-keepers guarding the temple adorn the entrance to garbhagriha

It is common to find **a large water reservoir**, or a temple tank, **enclosed within the complex.**

At some of the most sacred temples in South India, the main temple in which the garbhagriha is situated has, in fact, one of the smallest towers. This is because it is usually the oldest part of the temple

Vesara is a hybrid form of Indian temple architecture that combines Dravidian Southern Indian site layouts with shape details characteristic of the Nagara style of North India. This fusion style likely originated in the historic architecture schools of the Dharwad region. It is common in the surviving temples of the later Chalukyas and Hoysalas in the Deccan region, particularly Karnataka.

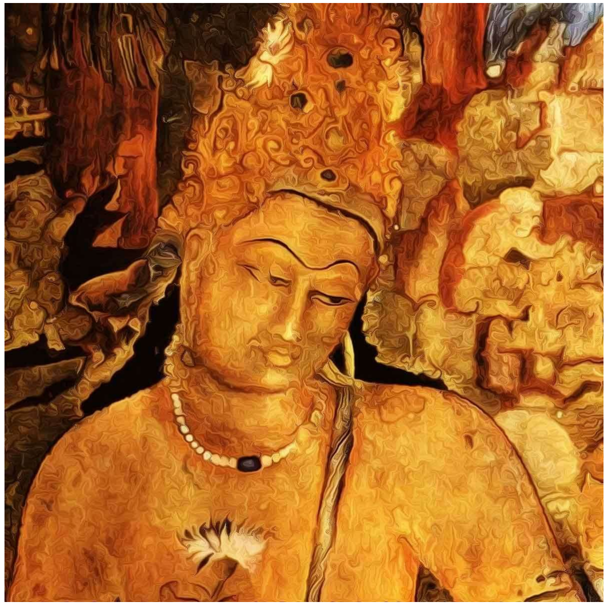
Ajanta: Painting, Architecture and Narrative

Ajanta combines chaitya halls, monasteries, sculpture and painting within a dramatic landscape.

Murals portray Jataka narratives, royal life, devotion and Buddhist ideals.

The paintings demonstrate mastery of line, composition, gesture and emotional expression.

Ajanta remains one of the greatest surviving monuments of ancient Indian visual culture.



Ellora and the Expansion of Rock-Cut Traditions

Ellora represents the coexistence of Buddhist, Hindu and Jain monuments.

The Kailasa temple is an extraordinary achievement in monolithic rock-cut architecture.

Excavation, sculptural decoration and architectural planning were integrated on a monumental scale.

The site illustrates the religious plurality and artistic dynamism of early medieval India.

Pala and Sena Art

Pala and Sena art flourished in eastern India, particularly Bengal and Bihar, between the eighth and thirteenth centuries CE. Pala art was strongly associated with Mahayana and Vajrayana Buddhism and is known for its refined stone and bronze sculptures, elegant forms, elaborate ornamentation, and spiritual expression. The subsequent Sena period saw the growing prominence of Hindu traditions while continuing many artistic features of the Pala style. Together, these traditions significantly influenced the art of eastern India as well as Nepal and Tibet.

Conclusion

Ancient Indian art and architecture constitute a vast and interconnected cultural heritage.

From the planned cities of the Indus Civilization to the monumental temples and caves of the early medieval period, artistic expression continually evolved.

The study of these monuments reveals not only aesthetic achievement but also the history of religion, society, technology and cultural exchange.

This heritage continues to inspire scholarship, conservation and artistic creativity today.

Thank You

Satyakam Sen
Consultant (Archaeology), Indian Museum, Kolkata

Contact No. 9836030044
Email – satyakamsenimk@gmail.com

মন্দির স্থাপত্য ধারায় ঃ পশ্চিমবঙ্গ

ড. রঙ্গনকান্তি জানা, **FRAS**

১

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তার বেশীর ভাগটাই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ। এছাড়া লিপিমালায় এবং সমসাময়িক বিবরণে ও সাহিত্যে তার বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে ইসলাম আগমনের সময়কাল অবধি প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের স্থুলকায়িক প্রমাণ খুব বেশী নয় বরং কালের সবরকম ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য করে কিছু দৃষ্টান্ত এখনো টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। তবে প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের বেশ কয়েকটি বিশেষভাবে সংরক্ষণে আজও আমাদের কাছে দৃশ্যমান আছে।

বর্তমান আলোচনায় শুধুমাত্র আঞ্চলিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচনায় সময়কাল আদি মধ্য যুগ অর্থাৎ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত। যারা ইতিহাস গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তাদের আপাতগ্রাহ্যভাবে কাল বিভাগ করে নিতে বাধ্য হয়েছেন মন্দির স্থাপত্য ধারাকে সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য।

২

আদি মধ্য যুগে ঃ (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত)

১। পীড়া দেউল বা ভদ্র দেউল যার দুটি ভাগ-শিখর শীর্ষ পীঢ়া দেউল এবং স্তূপ শীর্ষ পীঢ়া দেউল।

২। রেখ বা শিখর দেউল।

উপরুক্ত এই ধরনের মন্দির স্থাপত্য নির্মাণে কাঠ-খড়-মাটি-প্রস্তর-পোড়া ইটের ব্যবহার করা হত যার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক এবং চিত্রগত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

২

তথাকথিত মধ্যযুগের প্রথম আড়াই-শ বছরে মন্দির স্থাপত্যের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ-র সময়কালে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মীয় মতবাদের পুণরুভ্যুত্থান ঘটেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের সূত্র ধরে। এই সময় থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের শৈব/সৌর/ভাগবৎ/শাক্ত/ লোকায়তিক ধর্মের অনুসারীরা নতুন করে ধর্মাচরণে মন্দির স্থাপত্য নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। এই সময়কালে পূর্ববর্তী—রেখ দেউল এবং ভদ্র দেউলের পাশাপাশি আরো কিছু নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল। যথাক্রমে—

(১) দালান স্থাপত্য

(২) রত্ন স্থাপত্য

(৩) চালা স্থাপত্য

উপরুক্ত এই তিন ধারায় স্থাপত্য নির্মাণে প্রস্তর মাধ্যমের খুব একটা ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগটাই পোড়া ইটের ব্যবহারে নির্মাণ করা। স্থাপত্য নির্মাণে হিন্দু স্থাপত্য ধারা ও সারসেনিক ধারার ব্যবহার একত্রে সম্পৃক্ত হয়েছিল।

৩

এই মন্দির স্থাপত্যধারা ভৌগোলিক দুটি ভাগ—মফ্‌ফসল-শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল। সুদূর অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত, অঞ্চলের ভৌগোলিক ধরণ ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বাঁশ-খড়-কাঠ-ইট (আগুনে পোড়ানো), চুন, সুরকি, বালি, লোহা এবং হালফিলের সিমেণ্টের ব্যবহারে মন্দির স্থাপত্য তৈরি হত এবং হচ্ছে।

তবে যিনি স্থপতি তাঁর স্থাপত্য ভাবনায় কতকগুলি বিশেষদিকের প্রতি নজর রাখতে হত এবং এখনও হয়—

(১) স্থাপত্যটি কোথায় তৈরি হবে নদ-নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে না অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অঞ্চলে।

(২) কি ধরণের স্থান বাছাই করা হবে? উঁচু না সমতল।

(৩) কি ধরণের মাটিতে স্থাপত্যটি তৈরি করা হবে?

(৪) স্থাপত্যটির ভিত্তিমূল ও তার গড়ন কি ধরণের হবে।

(৫) যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী তাই স্থাপত্যের ছাদের গড়ন কেমন হবে, সেদিকেও নজর রাখা হত।

পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সংজ্ঞা অনুযায়ী একশ বছরের পুরাতন মন্দির স্থাপত্যকে পুরাস্থাপত্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।