

Sous le Haut Patronage
de l'Ambassade de l'Inde à Paris

VERNACULAR INDIA 2014

Quand l'éléphant perdit ses ailes...

Légendes et peintures tribales des Pardhan Gond

27 MARS - 24 MAI 2014

galerie
Anders hus

**Come over O Bada Dev (*1),
sit in the dense shade of the Saja tree.
Come, create the world,
create it once again.
Where the village comes to an end
keep vigil O Mahrilin Devi (*2).
Let no illness, no disease
head our way,
stop it right there.
At the edge of the forest
stand guard O Ghurri Dev (*3).
Keep us safe,
keep us safe from the wild beast.
At the village crossroads
stay put O Tiphthain Dev (*4).
Confer at all given hours
on us a boon of plenty.
Sprawl yourself O Dehri Dev (*5)
over our humble doorway.
Let no female demon
step into the house.
Come, make your home
O Chulha Dev (*6)
in the freshly smeared chulha.
Fill with the most delicious taste
every speck of food.
When night falls
in desolate streets
make your round O Ratmai Murkhuri (*7).
So the weary humans can sleep,
so they can sleep in peace.**

1. Le dieu créateur
2. Le dieu protecteur des maladies
3. Le dieu de la forêt. Il protège les humains contre les animaux de la forêt
4. Le dieu de la prospérité
5. Le dieu protecteur des maisons contre les démons
6. Le dieu de la bonne nourriture
7. La déesse du sommeil et des songes

Udayan Vajpeyi and Vivek, Jangarh Kalam,
Narrative of a tradition – Gond Painting
(Tribal welfare department of Madhya Pradesh – 2008)

Sommaire

4

AVANT PROPOS

ANNE CHEVALIER, ANDERS LAUSTSEN, LUCAS CHEVALIER

6

UDATA HATHI, L'ÉLÉPHANT AILÉ

PAR PADMAJA SRIVASTAVA

8

LE SAJA, BADA DEV ET LES SEPT FRÈRES

D'APRÈS UDAYAN VAJPEYI

10

LA VACHE CÉLESTE KAMDHENU ET LE TAUREAU NANDI

12

LES ARTISTES : DURGA BAI, VENKAT SHYAM, SUBHASH VYAM ET

NARMADA TEKAM

14

LES PARTENAIRES

Avant-propos

Depuis des siècles, la tribu des Gond du Madhya Pradesh transmet et cultive ses mythes et légendes. Cette mémoire collective structurante est entretenue par la voix des Pardhan Gond, leurs bardes et prêtres. Elle a nourri le quotidien de cette communauté de sacré et d'extraordinaire et continue à le faire malgré les influences diverses et syncrétiques de l'Inde.

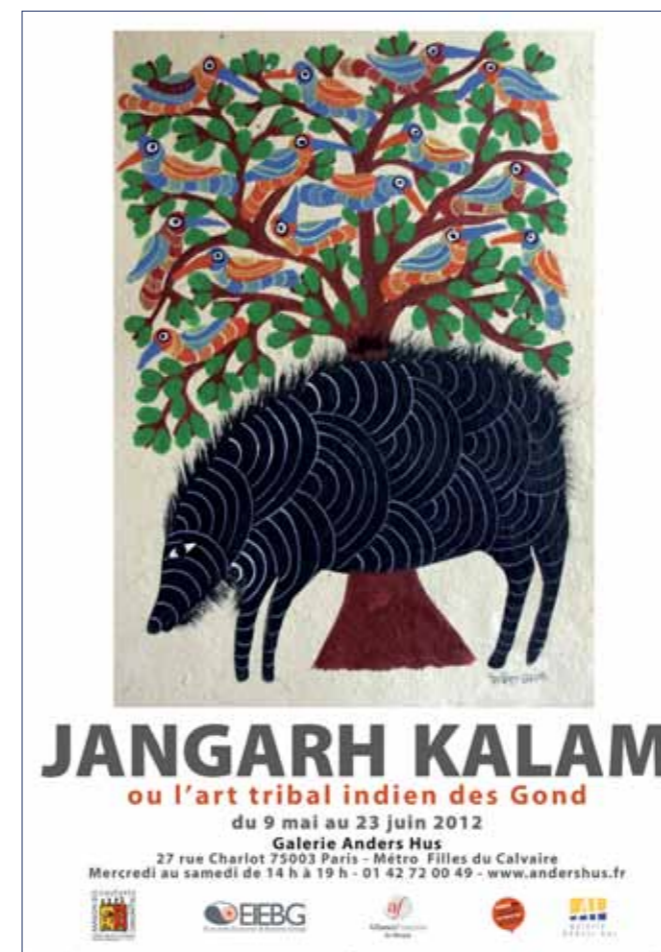
Grâce à la politique culturelle initiée par Indira Gandhi et sur le chemin tracé par le maître Jangarh Shyam, ces histoires chantées sont magnifiées par le travail de peintres aujourd'hui reconnus dans les galeries et musées du monde entier.

Durga Bai, Narmada Tekam, Subhash Vyam, Venkat Shyam, quatre peintres contemporains évoquent ces mythes et légendes panthéistes dans le cadre de l'exposition Vernacular India 2014, intitulée Quand l'éléphant perdit ses ailes... Légendes et peintures tribales des Pardhan Gond.

Nous tenons à remercier nos partenaires et tout particulièrement l'Ambassade de l'Inde à Paris qui nous accorde sa confiance et ses encouragements depuis 2012. Notre passion pour cet art tribal encore méconnu est notre motivation première à l'instar des quelques collectionneurs et critiques dans le monde.

Un hommage doit être fait à ceux qui ont ouvert la voie et provoqué notre admiration, au premier rang desquels Udayan Vajpeyi.

ANNE CHEVALIER, ANDERS LAUSTSEN ET LUCAS CHEVALIER

VENKAT SHYAM - UDATA HATHI (WINGED ELEPHANT), 2012 - 55x38CM

Udata Hathi, the winged elephant

According to Gondi folklore, the winged elephant was used by Gods and Goddesses in heaven, to transport them from place to place.

One day, when the Lord was resting he told the elephant to take a break. The elephant decided to fly to the earth. Upon reaching the earth, he was delighted to find fields of sugarcane and banana trees. As soon as he started eating the sugarcane the villagers came and tried to scare him off. But the elephant would not move. The villagers then called the Lord and asked him to intervene. The Lord was displeased with the Elephant and asked him never to go to earth again.

A few days later, the Elephant went back to Earth to eat the sugarcane, he had loved the lush forests and the bananas. The villagers were upset, they asked the Lord to help. The Lord was furious and told the villagers to organize a feast and the Elephant was invited to join the revelry too. After enjoying a hearty meal and the Mahua wine the elephant fell asleep. While he was asleep, the Lord cut off his wings. He gave one to the Banana tree and one to the Peacock. From that day the Peacock has a beautiful Plumage and the Banana tree has large leaves.

PADMAJA SRIVASTAVA

DURGA BAI, UDATA HATHI (WINGED ELEPHANT), 2013 - 38x28CM, ACRYLIQUE SUR PAPIER

Udata Hathi, l'éléphant ailé

Le folklore Gond nous dit que l'éléphant ailé servait de monture aux Dieux et aux déesses.

Un jour que le « Lord » se reposait, il dit à l'éléphant de faire une pause. L'éléphant décida de s'envoler vers la terre. En arrivant sur la terre quelle ne fut pas surprise d'y découvrir des champs de canne à sucre et de bananiers ! Dès qu'il se mit à manger les cannes à sucre, les villageois tentèrent de l'effrayer pour le faire partir. Mais l'éléphant ne voulut pas bouger. Alors les villageois appelèrent le Lord et lui demandèrent d'intervenir.

Quelques jours plus tard, l'éléphant redescendit sur la terre pour manger des cannes à sucre. Il avait adoré les forêts luxuriantes et les bananes. Les villageois, excédés, appelèrent le Lord à nouveau. Celui-ci, furieux, dit aux villageois de préparer une fête et d'y inviter l'éléphant. Après qu'il se fut goinfré et enivré de vin de Mahua, l'éléphant s'endormit. Pendant son sommeil, le Lord lui coupa les ailes. Il en donna une au bananier et une au paon. Depuis ce jour, le paon possède un plumage magnifique, et le bananier de vastes feuilles.

TRADUIT DE PADMAJA SRIVASTAVA

NARMADA SINGH TEKAM - L'ARBRE SACRÉ - ACRYLIQUE SUR TOILE - 118X90CM

Le Saja, Bada Dev et les sept frères

L'arbre de vie est un symbole universel. Pour les Pardhan Gond l'arbre Saja est le refuge du Dieu Bada Dev. C'est l'arbre sacré comme le raconte la légende fondatrice des 7 frères.

« Les Gond étaient sept frères. Ils cultivaient le jute dans les champs. Un jour, les frères virent un beau jeune homme qui galopait à travers leur champ. Les sabots du cheval piétinaient les jeunes pousses. Les frères se précipitèrent sur le jeune homme à cheval et, avec leurs lances, le poursuivirent. Le plus jeune des frères fut pris de frayeur. Il se sentit mal et partit se soulager dans le fossé le plus proche. Les six frères poursuivirent le cavalier dans leur vaste champ. Tout au bord, un Saja (arbre) avait poussé. Le cavalier galopa jusqu'au Saja et disparut à l'intérieur du tronc de l'arbre avec son cheval.

Quand les frères le virent disparaître, ils comprirent tout de suite. « C'est notre Bada Dev qui chevauchait à travers le champ ! Maintenant il est furieux contre nous. Pauvre de nous qui ne l'avons pas reconnu ! Comment faire pour l'ama-douer ? » se demandaient-ils. Ils s'installèrent sous le Saja. Ils lui offrent des lentilles et sacrifièrent un coq blanc. Tout en priant, ils versaient du vin de Mahua sous le Saja. Mais Bada Dev, furieux, ne sortait pas de l'arbre.

C'est alors que le plus jeune frère revint du fossé et vit la scène. Il dit : « Je vais trouver quelque chose qui devrait plaire à Bada Dev ». Il partit et revint avec une branche de l'arbre Khirsani. Avec, il fabriqua un instrument, un instrument à une corde, et se mit à chanter tout en jouant.

Dans les bois on commençât à entendre cette musique et les paroles à la gloire de Bada Dev. En entendant ce chant,

Bada Dev se réjouit. Il sortit du tronc de l'arbre, donna sa bénédiction au jeune garçon, et dit : « Chaque fois que tu me célébreras par le chant et cet instrument, j'apparaitrai. Cet instrument vous l'appellerez le Bana. ». Bada Dev accepta les offrandes et disparut à nouveau à l'intérieur du Saja. »

D'APRÈS UDAYAN VAJPEYI ET VIVEK (PHOTOGRAPHIES), JANGARH KALAM, NARRATIVE OF A TRADITION - GOND PAINTING (TRIBAL WELFARE DEPARTMENT OF MADHYA PRADESH - 2008)

Dans son livre Jangarh Kalam, Narrative of a tradition - Gond Painting, Udayan Vajpeyi raconte sa rencontre avec un vieux Pardhan, le frère de la mère de Nankusia, veuve du maître Jangarh :

« Il est vieux et la mélodie de sa voix n'est plus qu'un souvenir. Accroupi sur le sol, il boit du mahua dans une tasse à café. Il dit : « On nous appelle Pardhan, non pas parce que nous vivons du riz, que les autres nous laissent mais parce que nous chantons. Nous sommes des chanteurs ; voilà ce qu'est un Pardhan ».

C'est ainsi que nous apparaissent au début les adivasis : malheureux, pauvres et accroupis au sol. Mais si vous faites preuve de curiosité et de la patience, il va commencer à vous parler de ses dieux et de ses déesses. Vous verrez alors que des feuilles poussent sur lui, tout autour de lui, là, juste en face de vous. Il va continuer à vous parler de son passé, de son monde peuplé de divinités, de son expérience du merveilleux, et vous allez découvrir que cette pauvre créature est aussi large que le banyan. »

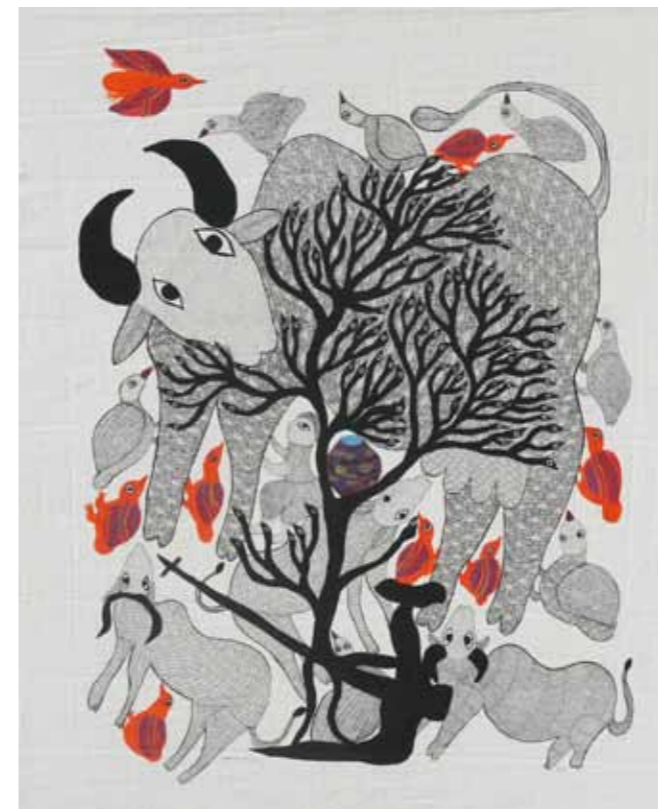
VENKAT SHYAM - KAMDHENU - 90x67CM - 2011

La vache céleste Kamdhenu et le taureau Nandi

Les artistes Pardhan, installés à Bhopal depuis longtemps nous montrent des œuvres typiquement hindoues et pourtant reconnues par les populations tribales comme faisant partie de leur panthéon.

Kamdhenou est la vache des souhaits et de l'abondance, la mère de toutes les vaches sacrées. Chaque partie de son corps

a une signification : ses cornes symbolisent les Dieux, son visage féminin traduit le soleil et la lune, ses jambes sont des Himalaya. Ce mythe hindou est largement partagé par les tribus en Inde, où les troupeaux sont la principale richesse. Les vaches leur apportent tout : le lait (beurre et fromage), les bouses pour le combustible et l'enduit des maisons, et bien sûr les veaux qui viennent grossir le cheptel.

(I) SUBHASH VYAM - VACHE NOURRICIÈRE - ACRYLIQUE ET ENCRE SUR TOILE, 80x99 CM

« Cette composition réunit plusieurs thèmes. On reconnaît d'abord la vache nourricière, prenant ici des traits de vache d'abondance géante à la manière de Kamadenu ou Kapila, deux vaches connues par la tradition textuelle hindoue. Elle allaite un veau tandis qu'un personnage attend avec son vase pour la traire à son tour. Elle est entourée d'oiseaux, se nourrissant de ses parasites. Au bas de la toile, deux bœufs entourent un araire noir de jais. De l'araire croît un arbre à serpents qui tend à envahir l'espace, à l'image des maux engendrés par l'agriculture. Le mythe d'un âge d'or préagricole est

connu chez les Baiga, voisins des Gond, plutôt que chez ces derniers (agriculteurs), mais il semble que l'artiste ait voulu représenter ici le contraste entre pastoralisme et agriculture. »
Raphaël Rousseleau, docteur en anthropologie sociale, Arts sacrés n° 17.

VENKAT SHYAM - TAUREAU NANDI - ACRYLIQUE SUR PAPIER - 75x55CM - 2011

Nandi « le Joyeux » est un taureau blanc et fort, connu pour être la monture de Shiva, mais aussi son fidèle compagnon et son disciple. Nandi est présent dans tous les temples en Inde à l'entrée du sanctuaire principal. Il est vénéré comme symbole de fertilité, de puissance, de justice et de pureté.

Les artistes

DURGA BAI

Durga Bai est l'un des artistes majeurs du Jangarh Kalam. Jangarh Shyam, remarqua son talent de peintre de digna, ces peintures éphémères et rituelles réalisées par les femmes devant les maisons. Durga Bai a le don de la narration. Les histoires du panthéon des Gond qu'elle raconte sur la toile ont des couleurs fortes et un style très contemporain. Selon Udayan Vajpeyi, « elle a une manière particulière de créer des formes, manier les récits, imaginer différents espaces sur la toile : elle la remplit de plusieurs histoires et chacune de ses œuvres contient plusieurs séquences [...] Celui qui regarde la toile participe de la création de nouvelles et inédites temporalités ».

Durga Bai est très sollicitée par des maisons d'édition en tant qu'illustratrice (voir *Night life of tree* avec Bajjhu Shyam et Ram Singh Urveti chez Tara Books) et répond à de nombreuses commandes publiques, notamment au nouveau musée d'art tribal de Bhopal. Elle a reçu de plusieurs prix dont The National Award.

VENKAT SHYAM

Venkat Shyam est l'un des artistes les plus innovants du Jangarh kalam. Il exploite les thèmes traditionnels Gond mais aussi les grandes cosmogonies hindous. Récemment, son style s'est affirmé jusqu'à sa "signature", ces pictogrammes reconnaissables d'un artiste à l'autre et qui remplissent les formes peintes. Il cultive simultanément deux techniques : l'une au crayon noir en souvenir des dessins de son oncle Jangarh, l'autre dans des couleurs fortes pour évoquer les légendes Pardhan et l'Inde syncrétique.

Depuis quelques années, ses voyages l'amènent à traiter des thèmes contemporains, voire d'actualité, comme les attentats de Mumbai et le nuage islandais qui a interrompu son voyage à Francfort. Venkat expose en Inde, aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Il a reçu de nombreuses distinctions dont The National Award.

Ressources : venkatramansinghshyam.com

SUBHASH VYAM

Dès l'âge de dix ans Subhash doit travailler pour subvenir à ses besoins. Alors qu'il était vendeur de feuilles de bétel, il s'amusait à faire des statues d'argile.

Jangarh, son beau frère, le remarque et le pousse à développer ses dons d'artiste. C'est ainsi qu'il continue à fabriquer des statues de bois et d'argile et commence à travailler la peinture. Subhash privilégie le noir et blanc, et travaille à la plume. Il crée des touches de couleurs en posant ça et là des oiseaux dans les arbres de vie.

En 2002, il reçoit le Rajya Hastha Shilpa Puraskar du Madhya Pradesh.

Durga Bai, son épouse et lui-même réalisent pour Nivayana publishing, un « roman graphique : Bhimayana » sur la vie du célèbre Ambedkar, cet adivasi devenu homme d'Etat et auteur de la constitution indienne.

NARMADA TEKAM

Narmada fut découvert par Swaminathan alors qu'il cherchait dans le Madhya Pradesh des artistes tribaux à exposer. C'était en 1983, quelques mois après l'arrivée de Jangarh à Bhopal. Narmada réalisait alors, sur des maisons, des scènes de la vie de la forêt en utilisant les couleurs naturelles extraites des feuilles et des fleurs. On lui apporta, comme à Jangarh, le papier et la toile puis plus tard la peinture acrylique aux couleurs riches et pérennes. Il fait partie des quelques artistes Gond senaiors qui ont bénéficié, jeunes, de l'influence du maître Janghar.

Il est reconnu en Inde et en occident pour la qualité et la finesse de son travail. Narmada Tekam travaille au Adivasi Lok Kala Parishad et expose souvent en Inde et en Grande Bretagne. Les arbres sacrés et les animaux de la forêt sont ses thèmes de prédilection.

Narmada a formé ses enfants à la peinture dans l'esprit du Jangarh Kalam. Il expose fréquemment en Inde dans les galeries de Mumbai, Delhi et Calcutta.

Partenaires

NOUS REMERCIONS NOS AIMABLES PARTENAIRES :

et Christian Journet, son président — l'association duppata finance des formations professionnelles pour les femmes indiennes démunies grâce à des conférences et des expositions-ventes d'art tribal indien.

24 TRAVERSE DE L'UBAYE 84300 CAVAILLON
04 90 06 18 20 / WWW.DUPPATA.COM

et Jean-Claude Breton, son président — l'Association AADI a pour but de nouer et d'approfondir les liens entre l'Inde et la région de Morlaix. Elle organise le Festival Armor India et expose des peintres contemporains indiens comme Aklilesh Verma en 2013 ou Anju Chandhuri en 2014.

QUAI DE LÉON 29600 MORLAIX
02 98 62 45 75 / WWW.AADI-MX.ORG

et Patrick Badard, conseiller d'arrondissement (culture, animation locale, mémoire) et Linda Bryman, chargée de mission pour la culture. la 5e édition de nomades, dans laquelle l'exposition Vernacular india 2014 s'inscrit. Ce parcours culturel et artistique du haut Marais donne des clés d'accès à l'art, crée des connexions entre les acteurs culturels et ouvre les portes de la création au grand public.

MAIRIE DU 3^È ARRONDISSEMENT
2 RUE EUGÈNE SPULLER PARIS 75003

Association culturelle et centre de documentation sur l'Inde, Les Comptoirs de l'Inde organise des conférences, des projections de films et de documentaires, des spectacles, des expositions et un salon L'Inde des Livres qui se tient chaque année à la mairie du XXème arrondissement de Paris. Prochaine édition les 15 et 16 novembre 2014 avec une présentation de l'Inde tribale.

60 RUE DES VIGNOLES, 75020 PARIS
01 46 59 02 12 / WWW.COMPTOIRSINDE.ORG

Alliance Française
de Bhopal

et Julien Dalbosco, son directeur — l'Alliance Française de Bhopal, association culturelle et éducative à but non lucratif, fait connaître la pensée, la langue et la culture françaises ; elle promeut les liens culturels et d'amitié entre les peuples de l'Inde, de France et des pays francophones.

E 7 / 639 ARERA COLONY, BHOPAL 462
0160755 24 66 595 / BHOPAL.AFINDIA.ORG

ASSOCIATION
FRANCE
UNION
INDIENNE

Fondée en 1956, et Douglas Gressieux - l'Association France Union Indienne a pour vocation d'offrir un espace de rencontres et de débats entre experts, chercheurs, écrivains, amoureux de l'Inde. Portant le regard sur les questions politiques ou culturelles, historiques ou économiques, artistiques ou sociales, l'Association a ainsi collaboré avec les groupes d'amitié France-Inde de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec la Fondation Nationale des Sciences Politiques et la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, avec l'Association des Amis de l'Orient et la Maison des Cultures du Monde, avec la Chambre Franco-Indienne de Commerce et d'Industrie comme avec l'Ambassade de l'Inde en France.

190 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS
01 49 54 22 28 / WWW.AFUL.HYPOTHESES.ORG

L'AVENTURE COLLECTIVE CONTINUE AVEC VERNACULAR INDIA 2015 EN PRÉPARATION :

DU 24 AU 29 MARS 2015 AVEC DES ŒUVRES DE TRIBUS WARLIS, PARDHAN GOND, BAIGAS, BHIL, RATHWA ET HILL KORWA DANS LA GALERIE ANDERS HUS ET L'ESPACE BEAUREPAIRE.

GALERIE ANDERS HUS
27 RUE CHARLOT 75003 PARIS
MÉTRO : FILLES DU CALVAIRE
MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H
+33 (0)1 42 72 00 49
WWW.ANDERSHUS.FR