

Inde

Anju Chaudhuri

Narayanan Akkitham

Peintres et Philosophes

ÉDITO / P. 3

AVANT-PROPOS / P. 5

Anju Chaudhuri / P. 9

Narayanan Akkitham / P. 21

Inde

Anju Chaudhuri

Narayanan Akkitham

Peintres et Philosophes

Dans les Années 40, le milieu intellectuel indien a le souci de renouveler la création picturale du pays jusque-là ancrée dans deux courants majeurs : le naturalisme occidental, courant artistique officiel du British Rag et celui plus spécifiquement indien (au nom d'une authenticité indienne) de l'école du Bengale. Au contact des mouvements avant-gardistes européens du moment, la peinture contemporaine indienne* reçoit une nouvelle intensité et vise à une modernité originale qui permet d'amalgamer ces influences variées, de les dépasser pour construire un langage pictural synthétique et inventif. Nécessité de s'ouvrir au monde mais sans trahir le patrimoine culturel national, régi par le rite et la religion. Dans le sillage des initiateurs à la modernité, Rabindranath Tagore, son cousin Gaganendranath Tagore, Umrao Singh Sher Gil, sa fille Amita entre autres, **Anju Chaudhuri** (née en 1944 et originaire du

Bengale) et **Narayanan Akkitham** (né en 1939 à Kérala) sont arrivés à Paris dans les Années 60 après avoir été formés dans les écoles d'art indiennes. Pour une stimulation intellectuelle et créatrice, Paris reste un lieu privilégié.

Pénétrés de culture classique, ils chérissent l'intériorité, reviennent aux sources originelles, aux valeurs authentiques de l'art populaire, et trouvent le ton juste dans la fusion intelligente entre l'Occident et l'Orient. Au contact de l'École de Paris, **Anju Chaudhuri** et **Narayanan Akkitham** assimilent les codes occidentaux sans rejeter le monde culturel indien : un sens aigu du sacré et la quête de la couleur. Dans la tradition hindouiste, la couleur est langage, la peinture est son.

Comme cercle, carré, triangle, point, renvoient aux grandes révolutions cosmiques dont l'être humain est un fragment, **Narayanan Akkitham** (de famille orthodoxe hindouiste, de caste brahmane)

* La peinture indienne est multiple. Il y a la peinture de tradition historique et religieuse, la peinture folklorique ou tribale et enfin la peinture contemporaine.

Inde

Anju Chaudhuri

Narayanan Akkitham

Peintres et Philosophes

trouve dans l'Abstraction Géométrique la forme artistique idéale de la quête spirituelle ancestrale. Il établit un univers personnel de formes géométriques simples et limpides, inspirées des diagrammes sacrés tantriques. Échappées des mathématiques et de la rigueur intellectuelle dont le jeu contrasté est une juxtaposition idéale qui, selon lui, unit en symbiose les deux mondes de la nature (*Prakriti*) et de l'homme (*Purusha*). L'équilibre des constructions atteste une recherche formelle analytique occidentale. La palette de couleurs sourdes, étendues aux ocres, aux rouges, aux jaunes, aux verts et aux bleus (*qui rappelle les peintures murales d'Ajanta*), le rendu poli de la matière picturale - quasi émaillé - proche des miniatures indiennes, offrent une lumière subtile distillant une vibration sensible telle l'incantation d'un chant védique à la fusion entre le moi et l'autre, le divin et l'humain.

L'éternel et mouvant dialogue qu'échange l'Homme avec la Nature n'a cessé de préoccuper peintres et poètes. Dans la pensée indienne, la nature est une force à part entière de la vie et de l'expansion cosmique reflétées dans chaque particule élémentaire et dans chaque fibre de l'être humain.

Anju Chaudhuri a un véritable culte de la nature et de ses cinq éléments. Pour la vénérer, elle en fait le sujet de son œuvre.

Son cosmos végétal est domestiqué, purifié de tout ce qu'il peut renfermé d'inquiétant ou d'effrayant. Dans un abandon créatif, sans dessin préparatoire, **Anju Chaudhuri** transforme l'espace de la toile en un espace de la nature, à la manière du « all over » américain, répondant à la tradition de la pensée indienne qui veut que tout soit lié, que rien ne commence ni ne finisse. Les plantes sont une synthèse de l'invention et d'apparences réelles. La symphonie des couleurs vives, choisies par leurs possibilités d'envoûtement psychologique, ordonne le mouvement, construit l'espace. Dans son esprit, surgissent des végétations nouvelles et fantastiques qui sont une mutation imaginaire des merveilles de richesses tropicales. La peinture d'**Anju Chaudhuri** prend une coloration mystique.

La recherche picturale est une quête nécessaire afin d'atteindre un accomplissement intérieur. La peinture fantastique d'**Anju Chaudhuri** et l'Abstraction géométrique revisitée de **Narayanan Akkitham** se complètent pour traduire une vision philosophique voire mystique de la nature et de la place de l'Homme dans le cosmos. Elles soulignent une volonté novatrice de relier le patrimoine culturel indien à l'art moderne français et international.

T. Th.

NARAYANAN AKKITHAM / SANS TITRE
2011 / Huile sur toile / 100 x 100 cm

Anju Chaudhuri

D'une famille bourgeoise du Bengale, attachée à la tradition culturelle et philosophique hindouiste, **Anju Chaudhuri** débute son apprentissage pictural au Government College of Arts à Kolkata. Diplômée, elle poursuit, grâce à une bourse d'État, ses études artistiques à l'université de Baroda où elle découvre avec intérêt la culture indienne occidentale. Loin du cercle familial, les voyages multiples l'amènent à se passionner pour la nature et ses cinq éléments (*la Terre, l'Eau, le Feu, l'Air et l'Éther*), s'intéresse à la diversité des formes organiques dont elle pressent une unité fondamentale ; l'Univers étant une interaction entre Être (*Purusha*) et Nature (*Prakriti*). De cette expérience forte, découle une période de production intense à travers laquelle **Anju Chaudhuri** cherche sa voie.

Dans les Années 60, une bourse d'études du gouvernement anglais lui donne l'opportunité de compléter sa formation à la St-Martin's School of Art de Londres. Plus tard, celle du Gouvernement français la conduit à l'École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Elle assimile différen-

Peintre et graveur, née en 1944
à Kolkata [Calcutta, Inde]
Vit et travaille à Paris [75020] et à Kolkata

<http://www.anju-chaudhuri.com>

tes techniques apprises (*acrylique, huile, encre...*), perfectionne la gravure à l'Atelier 17 de W. Hayter, enrichissant ainsi son vocabulaire artistique pour une création spontanée et immédiate. La Nature, source originelle du monde manifesté, se révèle dans l'acte même de peindre. Pour saisir ces formes, ces lumières mouvantes, tous les procédés sont utiles pour saisir ce chaos de sensations.

ANJU CHAUDURI / SUITE DE ROSEAUX V
2011 / Techniques mixtes sur toile / 41 x 33 cm
© Michel Mathieu

Expositions personnelles et collectives depuis 1981

Les plus récentes

2008 *ANALOGIE*, Galerie Hélène Lamarque, Paris

HongKong Art Fair

SCHUHE-CHAUSSURE, Deutsch Schumuseum, Hauenstein, Allemagne

CURRENT IMPRESSIONS, Franklin Museum of Art, Ohio, USA

20 ANS DES A.P.L.A., Carré Baudouin, Paris

2009 Atelier de Gravure, Cité Internationale des Arts, Paris

TERRORISM, Galerie Sanskriti, Kolkata, Inde

Galerie Hélène Lamarque, Paris
Triennale de Grenchen, Suisse

Biennale Internationale de la gravure d'Ile-de-France, Versailles

Biennale de Sarcelles

2010 Birla Academy, Exposition annuelle, Kolkata

International Centre, Kolkata

MADE IN INDIA, Galerie Lipao-Huang, Paris

BESIDES PARIS, Birla Academy, Kolkata

Triennale de Chameliers, France

2011 Tagore Centenary, École des Beaux Arts de Kolkata

BENGAL ROOTS, Galerie Mahua, Bengalore

L'INDE, Bretteville sur Laize, Normandie

L'INDE DES LIVRES, Mairie du XXe arrondissement, Paris

Collections publiques

- Musée National d'Art Moderne, Ville de Paris, Bibliothèque Nationale, Ministère de la Culture, FRAC Réunion.

- Victoria and Albert Museum, Londres, Arts Council UK.

- Asia Society, New York, Bronx Museum,

- Albertina, Vienne,

- Musée de Taidehall, Finlande,

- National Gallery of Modern Art, New Delhi,

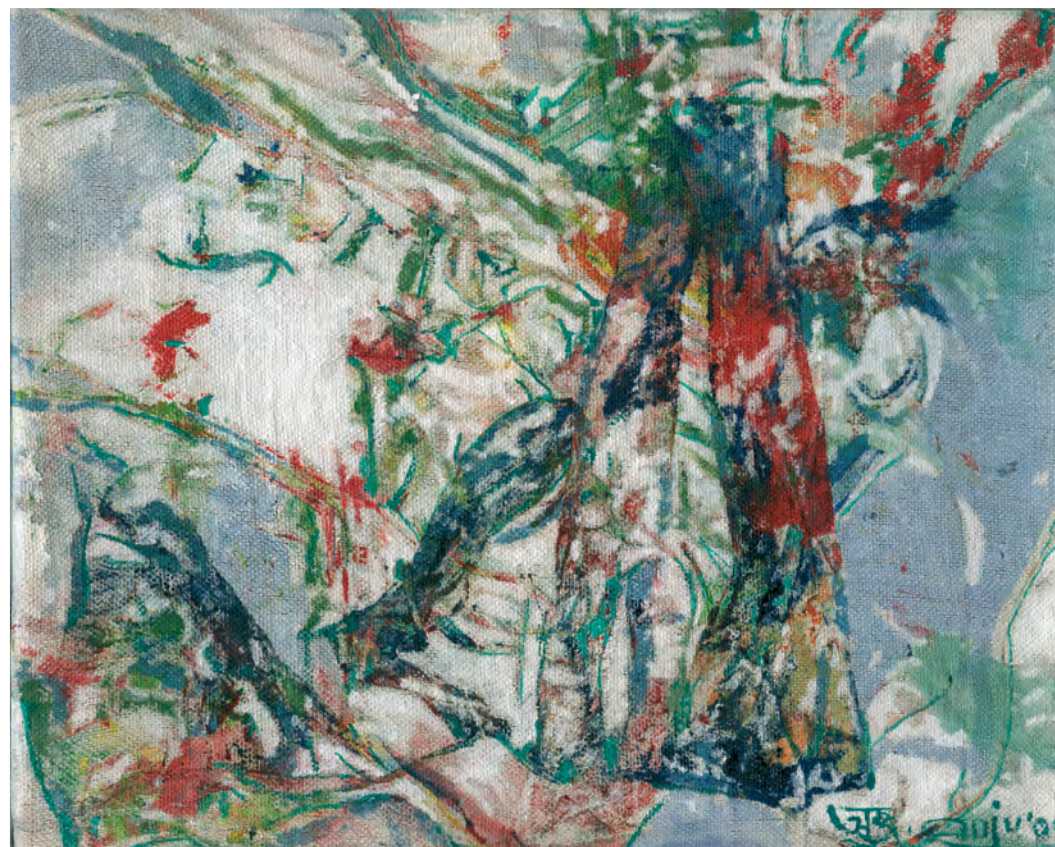
- Birla Academy, Kolkata,

- Chandigarh Museum of Modern Art, Inde

ANJU CHAUDURI / NOVEMBRE

2001 / Huile sur toile / 24,1 x 19,3 cm

© Michel Mathieu

Mon travail pictural est imprégné de tradition indienne de manière plus ou moins consciente. Mon approche intérieure est tournée vers le thème de la Nature. Apparemment, c'est un thème universel.

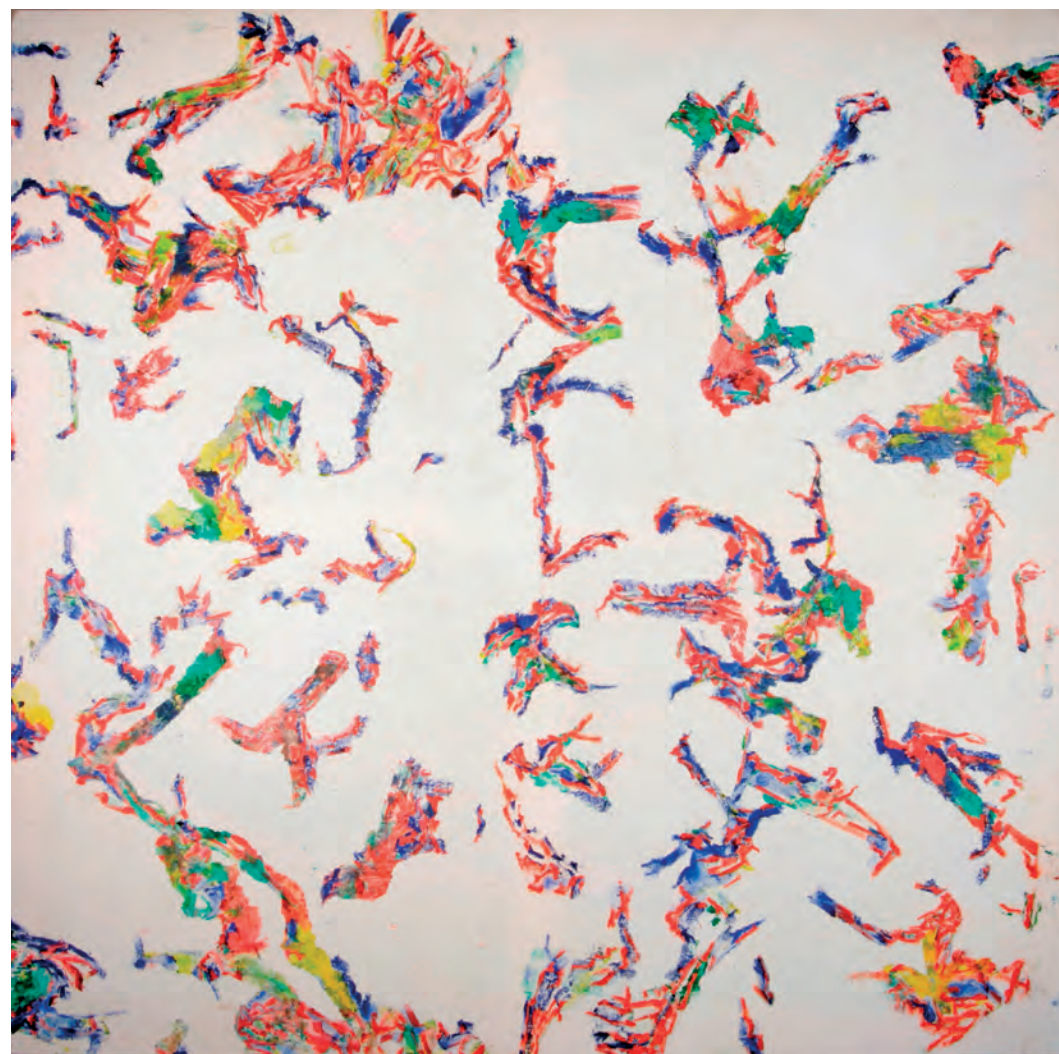
Je ne cherche pas à représenter la nature comme une simple copie mais plutôt à recréer, à réinterpréter cette Force, objet d'inspiration et essence même de création.

Toute chose existant à l'état naturel, comme toute œuvre artistique, est un miroir de l'Univers, de la Matière, de la Nature. Ma démarche artistique m'a souvent conduite à intégrer ce thème comme fond et forme de l'œuvre. Cette croyance dans le pouvoir de la Nature et des cinq éléments, la relation entre Être et Nature (Purush et Prakriti) jouent un rôle fondamental dans ma création. Le geste du peintre, qui pose la couleur sur une surface, a beaucoup à voir avec la tradition dans le choix et la manière. Ce contraste entre espace et couleur, cet amour pour le détail et pour la miniature, cette tension entre grandeur et ornementation ne peuvent être dissociés de la culture indienne.

Quand j'ai commencé à peindre, c'était sous l'influence de mes lectures traditionnelles, de la poésie et de la culture religieuse. En venant en Occident, j'ai toujours gardé cette attitude intérieure. (...) Je ne suis pas restée en Inde mais je n'ai jamais vraiment quitté l'Inde. Je vis et travaille entre deux pays, deux cultures très fortes. Loin de mon pays natal, je bénéficie d'une certaine liberté, d'une clairvoyance et d'une objectivité importante pour ma création.

Anju Chaudhuri

ANJU CHAUDHURI / SANS TITRE
2008 / Huile sur toile / 131 x 110 cm
© Michel Mathieu

Anju Chaudhuri fait vibrer la passion de la nature, de façon visuelle, dans chaque parcelle de ses toiles aux nuances multiples. Réservant une conscience aigüe de la nature, elle a effectué un changement irréprochable dans la pratique de son art quand elle a quitté l'Inde pour la France, dans les Années 60.

Ses valeurs acquises dans sa jeunesse, baignées dans de riches couleurs primaires et sa prédilection pour les lignes fleuries, spécifiques aux arts et à l'artisanat de l'Inde, n'ont pas souffert de cette rupture environnementale, à la fois climatique et culturelle.

En France, elle a été confrontée au choix de deux options : soit la figuration d'inspiration française ou indienne, soit l'abstraction. La nature lui a été alors d'une ressource infinie, réserve de formes, de couleurs et d'idées. Combinant la maîtrise du métier et de la technique avec sa nouvelle orientation enrichie de rencontres avec des maîtres français et contemporains occidentaux, Anju Chaudhuri réalise des paysages de la Nature dans un abandon créatif avec un sens inné de l'esthétique. (...)

Fine coloriste, Anju Chaudhuri peut orner sa palette d'accents abstraits et expressionnistes sans prêter à la toile une surface hérissée d'éléments psychiques. Elle ne considère nullement la toile comme une arène où l'acte de peindre devient une performance. Le contrôle parfait de la chromatique et de la forme qui composent la surface visuelle, régit sa perception esthétique de la nature.

Anju Chaudhuri façonne ainsi un ordre riche, vibrant, visionnaire, kaléidoscopique tel une musique symphonique. (...)

Manasij Mojumder

ANJU CHAUDURI / ROSEAUX
2008 / Acrylique sur toile / 110 x 132 cm
© Michel Mathieu

ANJU CHAUDURI / SUITE DE ROSEAUX IV
2011 / Huile sur toile / 34 x 27 cm
© Michel Mathieu

ANJU CHAUDURI / FEUILLE DE BANANE
1992 / Huile sur papier marouflé / 110 x 77 cm
© Michel Mathieu

Harmoniques naturelles

Il y a dans cet art une réflexion très fine sur la nature, les vibrations de ses couleurs, l'ordonnance de ses lignes. Une sagesse millénaire s'exprime dans un regard confiant en la beauté des choses mais conscient de sa précarité. Le cérémonial du poème oriental a toujours eu la pudeur de laisser à son lecteur le soin de comprendre. Les Paysages de Chaudhuri prennent parfois l'aspect de certaines photographies au scanner : cellules vivantes, textures microscopiques dont l'agitation, biologiquement ou mathématiquement ordonnée, exprime la fièvre de l'infiniment petit mettant en place l'existence.

ANJU CHAUDURI / SCROLL
2009 / Technique mixte sur papier japonais
135 x 35 cm
© Michel Mathieu

ANJU CHAUDURI / ROSEAUX
2009 / Huile sur toile / 130 x 81 cm
© Michel Mathieu

Cette exposition a été mise en place par

l'équipe de la Maison des Arts de la Ville d'Antony :

Valérie Cornette,

Directrice de la Maison des Arts

Thu Huong Ta Thi, *Conseillère artistique*

Florence Barbotte

Jean-Luc Poincard

En couverture :

Anju Chaudhuri / Mosaique (détail) / Techniques mixtes sur papier marouflé sur bois / 14,5 x 18,2 cm

© Michel Mathieu

Narayanan Akkitham Sans Titre ST (détail) - 2006

Huile sur toile - 100 x 100 cm

Droits réservés pour tous les photographes et documents.

Design graphique Evelyne Alice Bridier

Cette plaquette, éditée à l'occasion de l'exposition **Inde : Anju Chaudhuri, Narayanan Akkitham, peintres et philosophes** à la Maison des Arts d'Antony, a été achevée d'imprimer en janvier 2012 sur les presses de l'imprimerie « Le Réveil de la Marne » à Épernay.