

Alexis Renard
Art Islamique - Art Indien

papier pierre terre... des shungas à l'art contemporain

Alexis Renard
Art Islamique - Art Indien

Alexis Renard
Art Islamique - Art Indien

papier pierre terre...
des shungas à l'art contemporain

Alexis Renard
Art Islamique - Art Indien

Couverture / cover page : Buste de Bouddha, Schiste gris bleu, Gandhara, circa 3e siècle
Grey blue schist Gandhara, circa 3rd century

Dos de couverture / cover page : Rehana Mangi, Sans titre 2010 / Untitled 2010

5 rue des Deux Ponts 75004 Paris - Ile Saint Louis +33 (0) 1 44 07 33 02
cell : +33 (0) 6 80 37 74 00 - www.alexisrenard.com - courrier@alexisrenard.com

वसमान्नीरामकी

PAPIER

01 | Vishnu et Sarasvati
Vishnu and Sarasvati

Gouache rehaussée d'or sur papier
Inde, probablement Bilaspur,
1700-1720
Page : 21,5 x 15,3 cm
Inscription au verso : 8 et 2434
Provenance : Collection royale de
Mandi

opaque watercolour and gold
India (probably Bilaspur)
1700-1720
Page : 21,5 x 15,3 cm
Inscribed on reverse : 8 and 2434
Provenance : Mandi Royal collection

Cette peinture provient d'un album autrefois dans la collection royale de Mandi. L'influence du style Mankot est évidente, et apparaît notamment à travers le traitement des arbres et textiles. Mais ce qui frappe davantage dans cette peinture est l'influence du style du Deccan, dont témoigne notamment la palette de lila, mauve et turquoise. Vishnu est ici représenté assis aux côtés de Sarasvati, la déesse de la musique et de l'érudition. Le tapis sur lequel ils sont assis est décoré de lotus, rappelant ainsi la représentation habituelle de Vishnu, allongé sur l'océan cosmique parsemé de lotus.

This painting is from a dispersed album that was formerly in the Mandi Royal collection. There is a strong influence from Mankot, particularly visible in the treatment of trees and textiles. The most striking element in this painting is the influence of Deccani painting, obvious in the palette of lilac, mauve and turquoise. Vishnu is shown four-armed, seated with Sarasvati, the goddess of music and learning. The floor spread on which they are seated is decorated with grand lotus arabesques and is acting as a reminder of Vishnu's usual depiction lying on the cosmic lotus-strewn ocean.

02

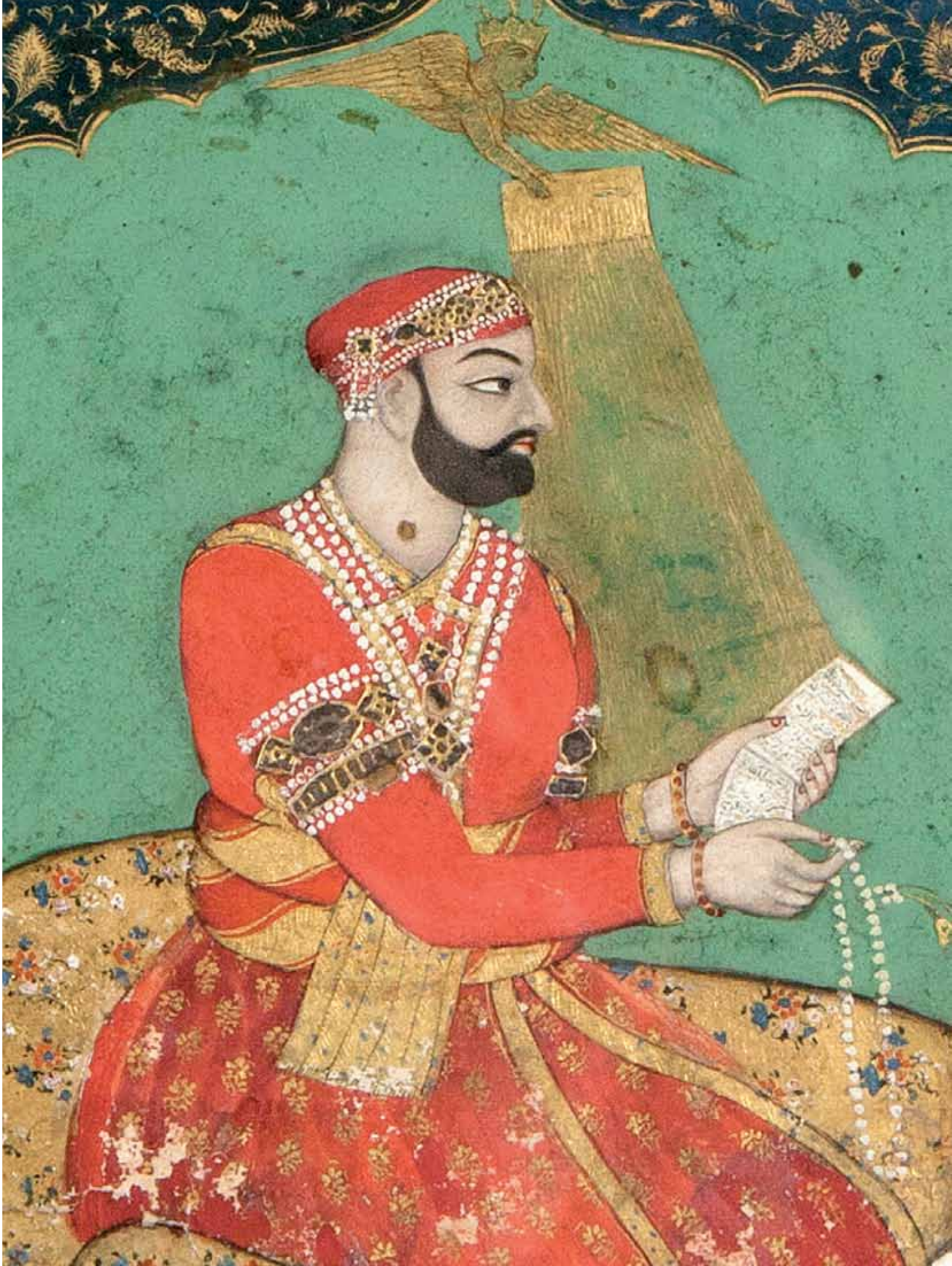
Portrait of Ghulam Sayyid Khan Ministre en chef d'Hyderabad
Portrait of Ghulam Sayyid Khan Chief Minister of Hyderabad

Gouache sur papier
 Inde, Deccan, 18e siècle
 Page : 39,5 x 29 cm
 Miniature : 18,5 x 10 cm
 Provenance : Ancienne Collection privée Belge

Opaque watercolour on paper
 India, Deccan, 18th century
 Page : 39,5 x 29 cm
 Miniature : 18,5 x 10 cm
 Provenance : Formerly in a private Belgian collection

Le nabab, représenté de profil, sous une arcature festonnée, est assis sur une *qaddi* composé de coussins brochés d'or et soie. Il est vêtu d'une robe rouge et paré de bijoux, tenant dans sa main gauche un feuillet, où il est écrit avec des lettres microscopiques la *basmalla* à trois reprises. Il tient un chapelet dans son autre main. Un angelot doré au-dessus de sa tête bénit avec des rayons de lumière le texte vénérable du feuillet. Les marges portent un décor rappelant les enluminures des manuscrits religieux, sur la partie supérieure quatre séraphins déversent des perles sur un fond or recouvert de fleurettes polychromes. Sur les trois côtés de la bordure d'encadrement extérieure court une inscription en calligraphie cursive blanche, tandis que la bordure intérieure comporte un décor d'arabesques et fleurettes sur fond noir et or. Cette inscription, tronquée au début et à la fin par des repeints, énonce après une titulature emphatique « suprême et distingué vizir, prince commandeur, son excellence, prince souverain, éminent sultan dans la lignée d'Aristote, Platon et Hippocrate », le nom Ghulham Sayyid Khan « soutien et favori de l'État ». Ce charmant portrait de Ghulham Sayyid Khan Ministre en chef d'Hyderabad de 1781 à 1804, est empreint d'un naturalisme raffiné, et témoigne de la splendeur que renfermait la peinture Deccani de l'époque. On notera la présence d'incrustations probablement de mica dans les bijoux.

Under scalloped arcades, the chief minister of Hyderabad is portrayed seated on a qaddi composed of cushions made of brocade, silk and gold. He is wearing a red dress and fine jewellery inlaid with mica. He holds a paper in his left hand where is very finely written three times the basmalla, and a rosary in the other hand. A gold angel is blessing with gold rays the venerable religious inscription. The margins are finely illuminated and on the upper part four seraphs are pouring pearls on a gold background adorned with polychrome florets. Three sides of the frame are inscribed with an eulogistic inscription in cursive calligraphy (this inscription of which the lower part is missing has been repainted in the same style at a later date confirming the value of the painting), giving the name of Ghulham Sayyid Khan « the supreme representative, the greatest Amir, the greatest vizier » as well as quoting him as the guide of Aristotle, the elder of Plato...
This charming naturalistic portrait of Ghulam Sayyid Khan chief Minister of Hyderabad from 1782-1804 is an important testimony of the splendour of Deccani painting of this period.

03

Raja Shamsar Sen de Mandi

Raja Shamsar Sen of Mandi

Gouache sur papier
Inde, Mandi, circa 1775
Page : 28,5 x 21,5 cm
Miniature : 23,5 x 16 cm
Provenance : Collection Peter
Cochrane

Opaque watercolour on paper
India, Mandi, circa 1775
Page : 28,5 x 21,5 cm
Miniature : 23,5 x 16 cm
Provenance : Peter Cochrane
Collection

Les portraits du Raja Shamsar Sen de Mandi (1727-1781) sont toujours peu conventionnels, et ce portrait ne fait pas exception. Shamsar Sen est ici accompagné d'une gouvernante vêtue d'une longue jupe rayée et portant un *morshal* (éventail en plumes de paon). Un portrait similaire du souverain se trouve au National Museum de Delhi (voir W. G. Archer, *Indian Paintings from the Punjab Hills*, London 1973, vol. I, p. 359, Mandi no. 33, vol. II, p. 272, pl. 33.)

William Archer affirme que Shamsar Sen aimait cultiver sa personnalité propre. Il évoque ce qu'il qualifie comme son attrait pour les comportements obscènes et les compagnons douteux, et son égoïsme obsessionnel. On peut penser que Shamsar Sen a probablement encouragé des représentations franches et intimes de ses activités, comme celle de porter des costumes folkloriques ou féminins.

*Portraits of the idiosyncratic Raja Shamsar Sen of Mandi (reigned 1727-1781) are always highly unconventional and this depiction of the Raja walking is no exception. Accompanying Shamsar Sen is a female attendant wearing a long striped skirt and carrying a morshal (peacock feather fan). For a similar portrait of this ruler in the National Museum, see Archer, W. G. (1973) *Indian Paintings from the Punjab Hills*. London, vol. I, p. 359, Mandi no. 33; vol. II, p. 272, pl. 33.*

William Archer wryly notes that Shamsar Sen enjoyed cultivating his own personality. With his liking for lewd behaviour and low companions, he may well have encouraged frank and intimate portrayals of some of his activities, which included dressing in outlandish costume as well as female garb.

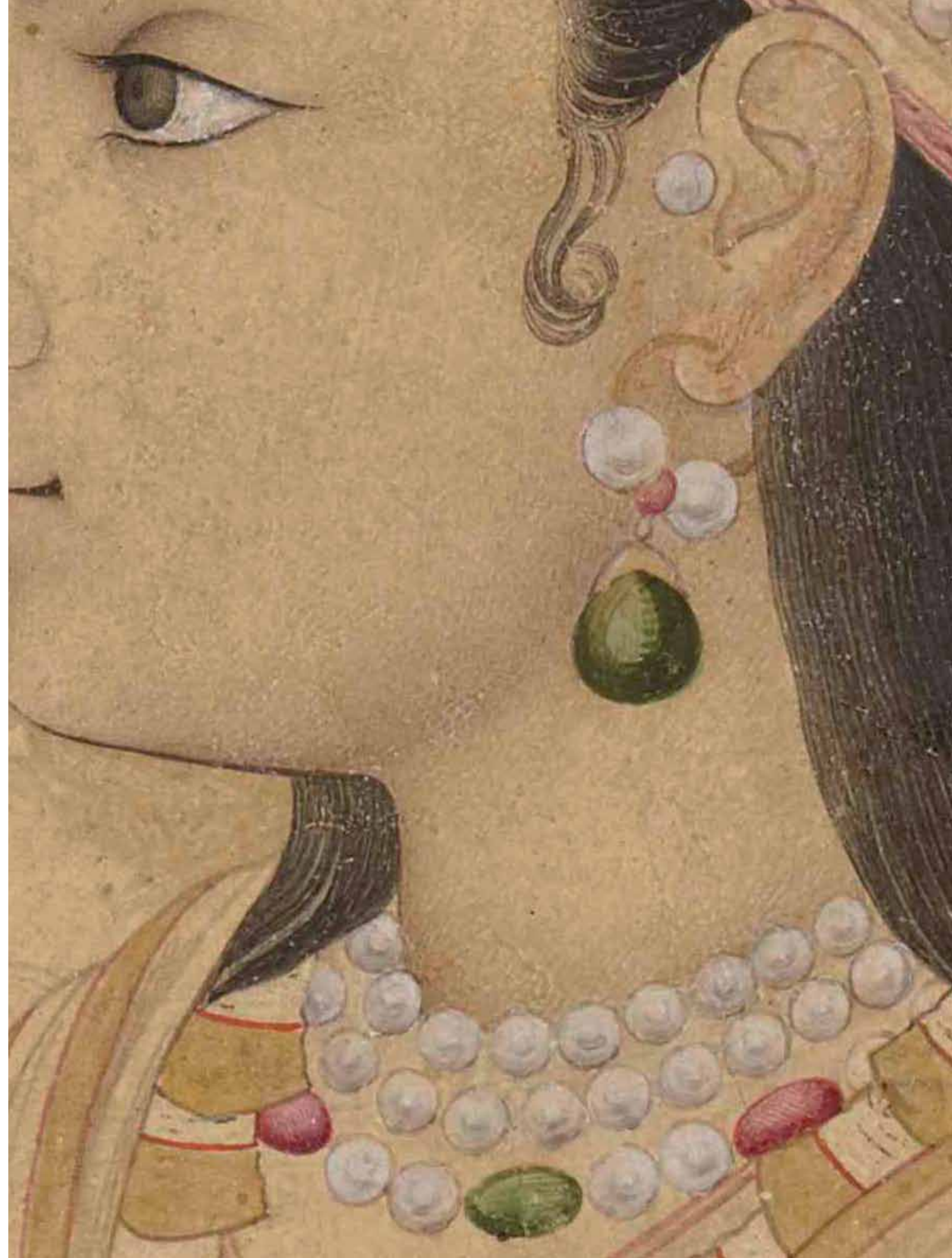

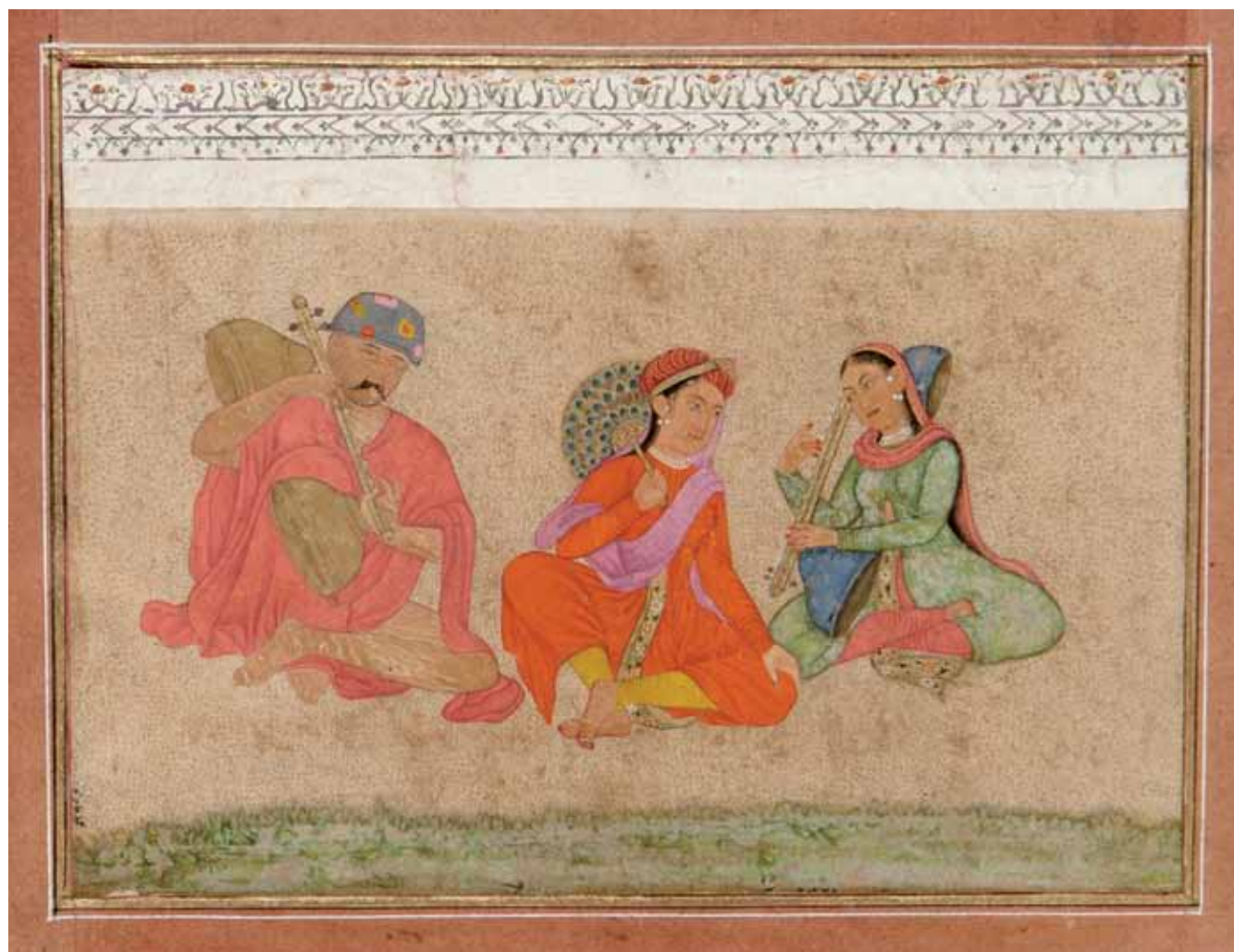
04

Portrait d'une princesse
Portrait of a princess

Ink and watercolour on paper
Deccan 18e siècle
21 x 16,5 cm

Ink and watercolour on paper
Deccan 18th century
21 x 16,5 cm

05 | Divertissement musical
Musical entertainment

Gouache sur papier
Inde, Deccan, 17e siècle
Page : 15 x 19 cm
Miniature : 10 x 14 cm

Gouache on paper
India, Deccan, 17th century
Page : 15 x 19 cm
Miniature : 10 x 14 cm

06 | Jeux de balançoire
Swing's games

Gouache et or sur papier
Inde, Hyderabad,
première moitié du 18e siècle
Page : 33 x 22 cm
Miniature : 26,5 x 17,5 cm

Opaque watercolour and gold
on paper
India, Hyderabad,
First half of the 18th century
Page : 33 x 22 cm
Miniature : 26,5 x 17,5 cm

Cette charmante peinture est caractéristique des productions du Deccan, et particulièrement d'Hyderabad. On notera le soin apporté aux visages des personnages féminins, ainsi que d'autres petites scènes. Un palais ainsi qu'un campement avec des tentes luxueuses ou des personnages palabrent avec à leurs côtés des bovidés portant des chaînes d'or, et nombre de détails délicats tels que les chaussures négligemment posées près de l'eau et les paisibles groupes d'animaux, tous ces éléments contribuant à donner à cette scène une atmosphère sereine.

This delightful painting is typical of the Deccan productions from the city of Hyderabad. A special attention has been given to the feminine faces, as well as to little scenes on the side of the main scene. A palace on the left side as well as a camp on the lower right side with luxurious tents, a group of men talking cows wearing gold chains next to them, and several details such as shoes carelessly put near the water and groups of animals, all these elements contribute to give this scene a peaceful atmosphere.

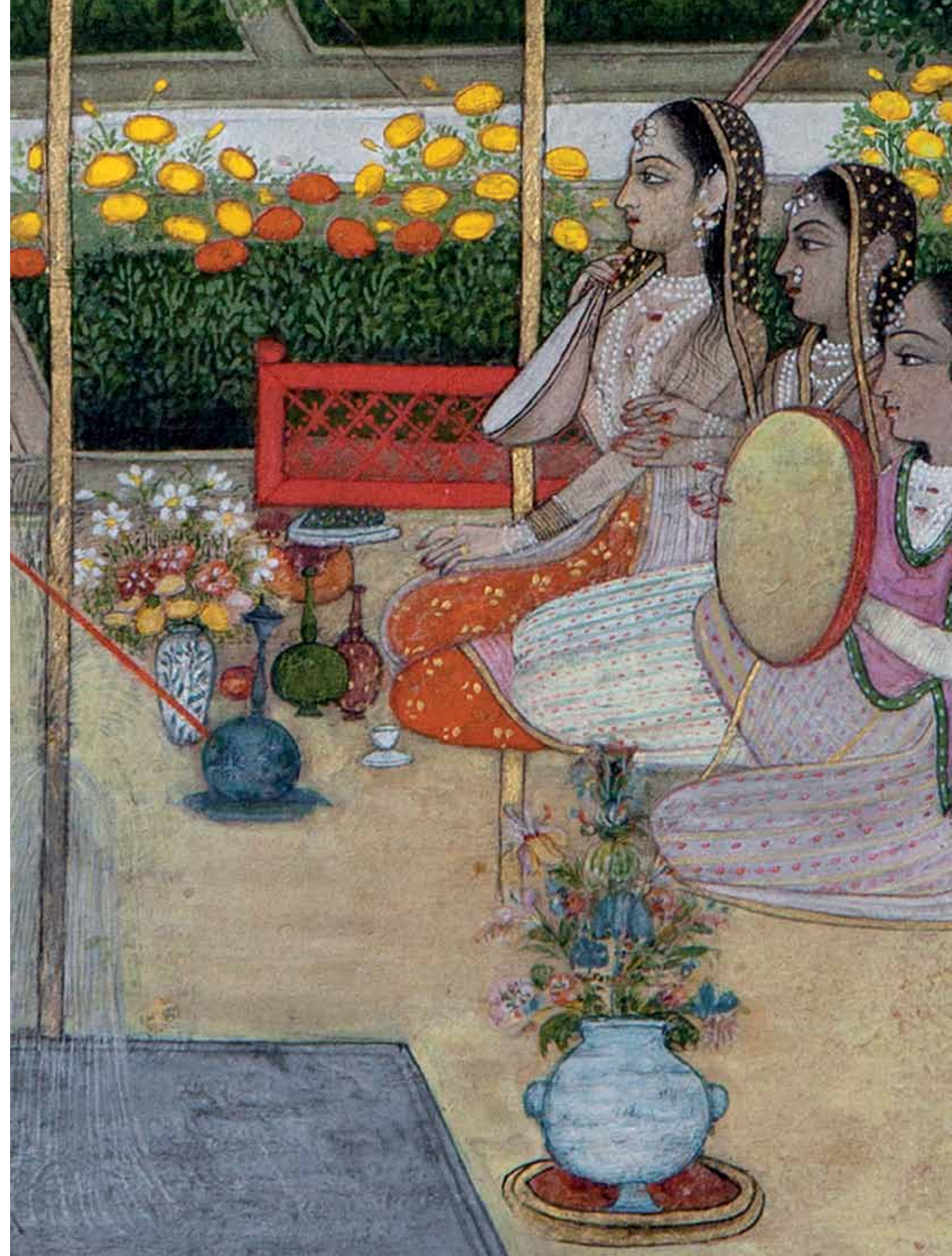
07 Femmes dans le Zenana
Women in the Zenana

Gouache et or sur papier
Inde, Deccan, circa 1730
Page : 33 x 23,5
Miniature : 24 x 17 cm

Opaque watercolour and gold on
paper
India, Deccan, Circa 1730
Page : 33 x 23,5
Miniature : 24 x 17 cm

Cette charmante scène se déroule dans les appartements des dames (zenana). Il est intéressant de signaler la présence d'un vase à fleurs, posé à côté d'un bassin animé d'un jet d'eau, directement inspiré d'une oeuvre antérieure de Bhavanidas, et qui semble revêtir un caractère symbolique (Voir Leach, L. Y. (1998) *Paintings from India*. London, n°40).

*This charming scene is depicting women in their apartments (zenana). It is interesting to note the presence of a bouquet in a flower vase close to the basin and fountain, directly inspired by a painting by Bhavanidas. It probably has a symbolical meaning. (See Leach, L. Y. (1998) *Paintings from India*. London, n°40).*

08 | Faucon Moghol
A Mughal Falcon

Encre noire sur papier rehaussé
de gouache
Inde, 17e siècle
Page : 26,5 x 17,5 cm
Miniature : 17,5 x 10 cm
Provenance : Colnaghi,
Collection Lloyd

Black ink with touches of colour on buff
paper, mounted on an album page with a
floral border
India, 17th century
Page : 26,5 x 17,5 cm
Miniature : 17,5 x 10 cm
Provenance : Colnaghi, Collection Lloyd

L'art de la cynégétique était très important dans le monde musulman et particulièrement la fauconnerie chez les moghols. Cette étude d'un faucon *songor* perché sur une branche est à rapprocher des peintures s'inscrivant dans la tradition établie par l'artiste moghol Mansur.

Jahangir était un fervent fauconnier, et de nombreuses références à l'oiseau sont faites dans ses mémoires. Un passage célèbre du Jahangir-nama relate comment, en 1619, le Shah d'Iran envoya un faucon *songor* à Jahangir. L'empereur attendait avec impatience l'arrivée de l'oiseau dont il admirait la beauté et le pouvoir, mais à cause de la négligence du fauconnier, l'oiseau mourut après une semaine à la Cour. Jahangir se lamenta: «Que puis-je écrire à propos de la beauté et la couleur du faucon? Il y a tant de ravissantes taches noires sur chaque aile, et sur le dos, et sur les côtés. Comme il s'agissait de quelque chose d'hors du commun, j'ordonnai à Ustad Mansur de peindre et préserver sa ressemblance». Cette peinture ne semble pas avoir survécu mais Verma suggère qu'un autre faucon réalisé par Mansur, aujourd'hui au Museum of Fine Arts Boston, lui ressemble de façon évidente.

The art of hunting was very important in the Islamic lands, especially falconry at the Mughal court. This study of a falcon songor perched on a leafy stump, follows the tradition established by the great Mughal artist Mansur.

Jahangir was a keen falconer and there are many references to falcons in his Memoirs. A famous passage in the Jahangirnama recounts how in 1619 the Shah of Iran sent Jahangir a falcon songor. Because of its size, power and beauty, Jahangir looked forward to its arrival but due to the negligence of the falconer, the bird died after a week at court. Jahangir lamented: "What can I write of the beauty and colour of this falcon? There are many beautiful black markings on each wing, and back, and sides. As it was something out of the common, I ordered Ustad Mansur, who has the title Nadir ul 'Asr [Wonder of the Age] to paint and preserve its likeness". This painting does not seem to have survived but Verma suggests that another falcon by Mansur, now at the Museum of Fine Arts, Boston, may be a close likeness.

09 | Courtisan tenant délicatement un bouton de fleur
Courtier holding a flower bud

Gouache sur papier rehaussé d'or
Inde, circa 1680
Page : 35 x 22,5 cm
Miniature : 21 x 11 cm
Provenance : Collection privée française

Opaque watercolour and gold on paper
India, circa 1680
Page : 35 x 22,5 cm
Miniature : 21 x 11 cm
Provenance : Private french collection

10 | Portrait de notable assis égrenant son tasbih
Seated nobleman with a tasbih rosary

Gouache sur papier rehaussé d'or
Inde, Deccan, probablement Hyderabad, fin du 17e siècle
20,5 x 15 cm
Provenance : Ancienne collection Roland Dorgeles

Watercolour and gold on paper
India, Deccan, probably Hyderabad, end of 17th century
20,5 x 15 cm
Provenance : Formerly in the collection of the French journalist and writer Roland Dorgeles

Ce beau portrait à l'influence moghole évidente provient de la région du Deccan. Comme sur les portraits moghols, le fond neutre permet de concentrer l'attention sur le regard profond du personnage.

This beautiful portrait with a strong moghal influence is from the region of Deccan. As in Moghal portraits, the neutral background allows a focus on the penetrating face of the figure.

11 **Combat de Rostam et Kamus**
Rustam fighting Kamus

Page d'un Shāhnāme
Gouache et encre sur papier
Iran, 17e siècle
Page : 34,5 x 21 cm
Miniature : 24,5 x 14 cm

Illustrated folio from Shāhnāme
Watercolour and ink on paper
Iran, 17th century
Page : 34,5 x 21 cm
Miniature : 24,5 x 14 cm

Les scènes des batailles et des combats singuliers occupent une partie importante dans les illustrations du *Livre des Rois* de Ferdowsi. Sur celle-ci l'on peut voir le héros persan Rostam, reconnaissable à sa robe tigrée, *babr-e bayan*, et à sa coiffe de tête de léopard, harponner avec son javelot Kamus-e Kashani durant leur combat. C'est à Ispahan ou à une école provinciale apparentée que se rattache le style de cette peinture. Le tracé, une ornementation apprêtée ainsi que la palette de couleurs, entretiennent l'influence des artistes de la Cour vers la fin du règne safavide. Le traitement des figures de Rostam et de Rakhsh, sa monture pommelée, avec sa partie arrière esquissée sur la marge, sont particulièrement saisissants.

Battle scenes have a major place in the illustrations of the Book of the Kings by Ferdowsi. This illustration depicts the persian hero Rostam, recognizable with his striped dress and his headgear in the shape of a tiger head, spearing Kamus-e Kashani with his javelin. The style of this painting can be associated with Ispahan or a similar provincial school. The line, a finished ornamentation as well as the palette, maintain the influence of Court's artists at the end of the Safavid era. The way Rostam and Rakhsh's faces or the dappled horse are depicted is particularly striking.

12 **Combat de Faramarz et Varazad**
Faramarz Fighting Varazad

Gouache sur papier réhaussée d'or
Inde, probablement Delhi, circa
1800
Page : 39 x 27 cm
Miniature : 20 x 14 cm

Opaque watercolour and gold
India (probably Delhi), circa 1800
Page : 39 x 27 cm
Miniature : 20 x 14 cm

Varazad souverain de Sepanjab et allié d'Afrasiyab roi de toutan, ennemi des perses, livre bataille à Faramarz, ce dernier perce avec son javelot le corps de Varazad chutant de sa monture. Avec cette défaite Varazad perd son royaume, mis à sac et incendié.

Varazad king of Sepanjab and ally of Afrasiyab, king of Turan, enemy of the persians is fighting Faramarz. The miniature depicts the moment Faramarz has struck Varazad's waist with his spear, he is depicted falling from his horse, before his head is cut off, his country lost, sacked and burned.

13 | **Etude de Courtisanes**
Study for courtesans

Crayon noir sur papier rehaussé
d'aquarelle
Inde, Kishangar, circa 1800
27 x 18 cm

Black pencil and watercolour
on paper
India, Kishangar, circa 1800
27 x 18 cm

14 | **Portrait de prêtre Kotah**
Portrait of a Kotah priest

Gouache sur papier
Inde, Kotah, 19e siècle
15 x 13,5 cm
Provenance : Stuart Cary Welch
Collection

Opaque watercolour on paper
India, Kotah, 19th century
15 x 13,5 cm
Formerly in the Stuart Cary Welch
Collection

15

Capridé acrobate
A performing goat

Crayon sur papier
Iran, 17e siècle
14 x 4 cm
Provenance : Ancienne collection
privée Arménienne

Pen on paper
Iran, 17th century
14 x 4 cm
Provenance : Formerly in a
private Armenian collection

16

Etude d'animaux
Animal study

Encre sur papier
Inde du Nord, probablement Kotah,
circa 1800
18,5 x 14 cm

Ink on Paper
Northern India, probably Kotah, circa
1800
18,5 x 14 cm

17

Composition calligraphique zoomorphe attribuée à Bahadur Shah Zafar, dernier Roi de Dehli.

Zoomorphic calligraphic composition attributed to Bahadur Shah Zafar, The last King of Dehli

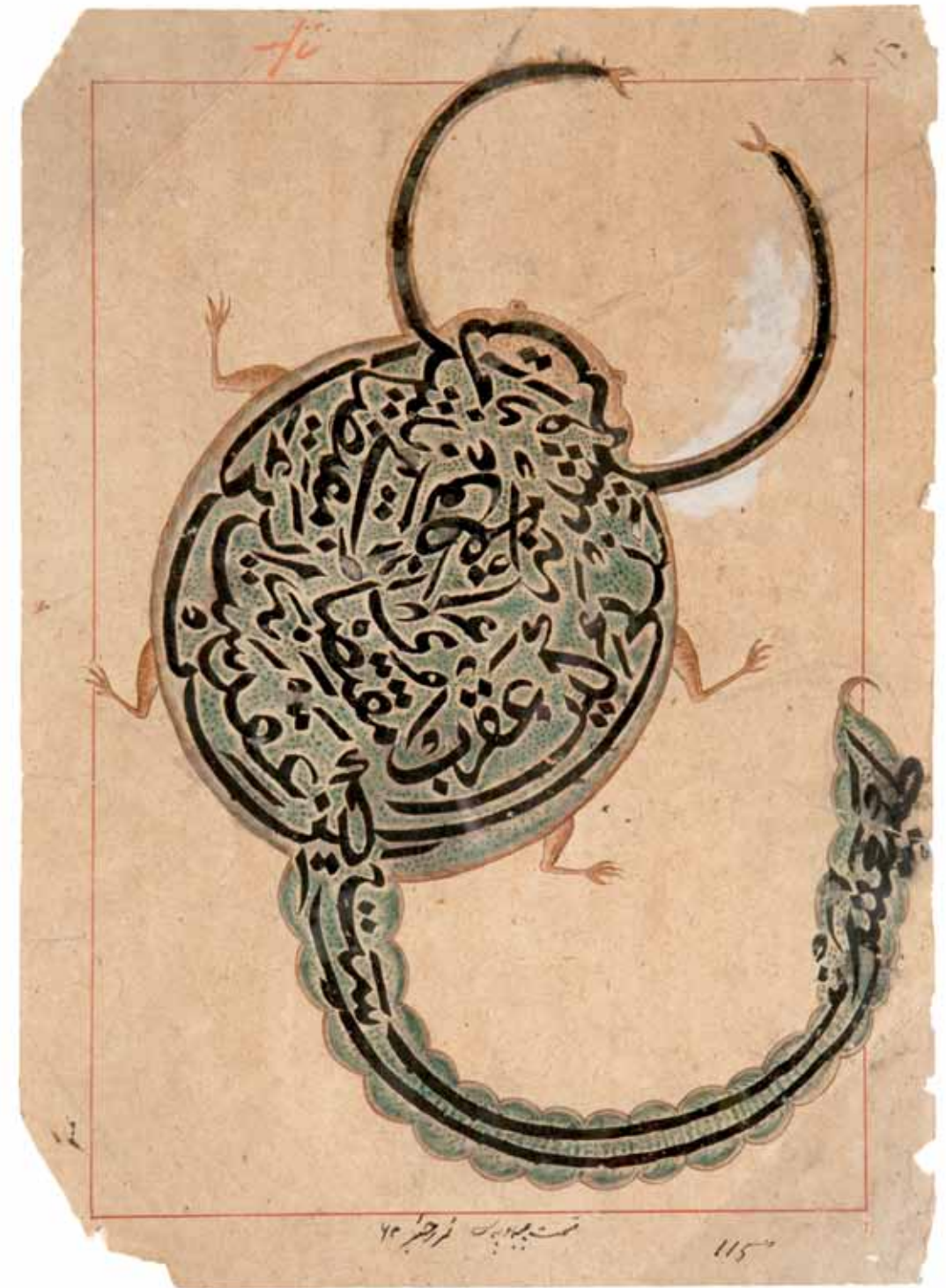
Encre et gouache sur papier
Inde, 19e siècle
31 x 23 cm

Ink and watercolour on paper
India, 19th century
31 x 23 cm

Les calligraphies zoomorphes font leur apparition dans le monde indo-persan durant le 17e siècle, sur celle ci la forme du scorpion est reconnaissable et de surcroit, le texte apotropaïque pour les piqures de cet animal. En bas, une inscription tardive indiquant le prix en roupies. Bahadur Shah Zafar est né à Delhi en 1775. Il fut placé sur le trône à la mort de son père Akbar Shah en 1837, devenant ainsi le dernier roi après 300 ans de souveraineté moghole. Shah Zafar arriva sur le trône alors que l'autorité moghole perdait en crédibilité. Bahadur Shah Zafar fut obligé de vivre aux dépens de la couronne britannique, alors que les rênes du pouvoir étaient entre les mains de la Compagnie des Indes Orientales. Le règne de Bahadur Shah Zafar fut cependant celui de l'éclosion de la poésie Urdu. A l'image de son père et de son grand-père, le souverain lui-même était un poète prolifique et calligraphe accompli, passant le plus clair de son temps entouré de poètes et écrivains. L'amour et le mysticisme constituaient les thèmes de prédilection de Shah Zafar. Il mourut en exil au Myanmar en 1862.

Zoomorphic calligraphies appear in the indo-persian world in the 17th century, here the shape of the scorpion is easily recognizable, and the text apotropaic against the bite of the animal. A later inscription below giving the price in rupees.

The last king of the Mughal dynasty was born in 1775. Shah Zafar was placed on the throne in 1837 after the death of his father Akbar Shah in 1837, becoming the last king after 300 years of mughal sovereignty. Shah Zafar was crowned while the mughal authority was losing its power. Bahadur Shah Zafar had to live on pension of the british crown, while the power was in the hands of the East India Company. However, Urdu poetry flourished during the reign of Bahadur Shah. Like his father and grandfather, the monarch himself was a prolific ruler and an accomplished calligrapher, spending his time in the company of poets and writers. Love and mysticism were his favourite themes. He died in exile in Myanmar in 1862.

Ce dessin est un portrait d'un prince debout, élégamment vêtu. Il est évident d'après les nombreuses inscriptions *devanagari* que le dessin était censé être par la suite peint à l'aquarelle et rehaussé d'or. Les annotations détaillées se réfèrent aux couleurs à appliquer et sont des instructions souvent poétiques à un coloriste de l'atelier, ou des rappels de notation à l'artiste lui-même. Il est rare de voir des inscriptions aussi nombreuses se référant aux couleurs. Ce dessin est donc une occasion d'étudier les méthodes des miniaturistes Indiens.

It appears from the many devanagari inscriptions on the drawing that this drawing was meant to be subsequently painted with opaque watercolours and heightened with gold. The detailed annotations often poetic refer to colours to be applied and are instructions to a colourist in the workshop, or reminders to the artist himself for the colouring of the final painting. It is unusual to see such copious inscriptions referring to colours. The drawing is therefore a rare opportunity to study the methods of Indian miniature painters.

18 Etude pour un portrait de prince
Study for a princely portrait

Crayon et encre sur papier rehaussés de touches de couleur
Inde, Bikaner, 18e siècle
23 x 13 cm

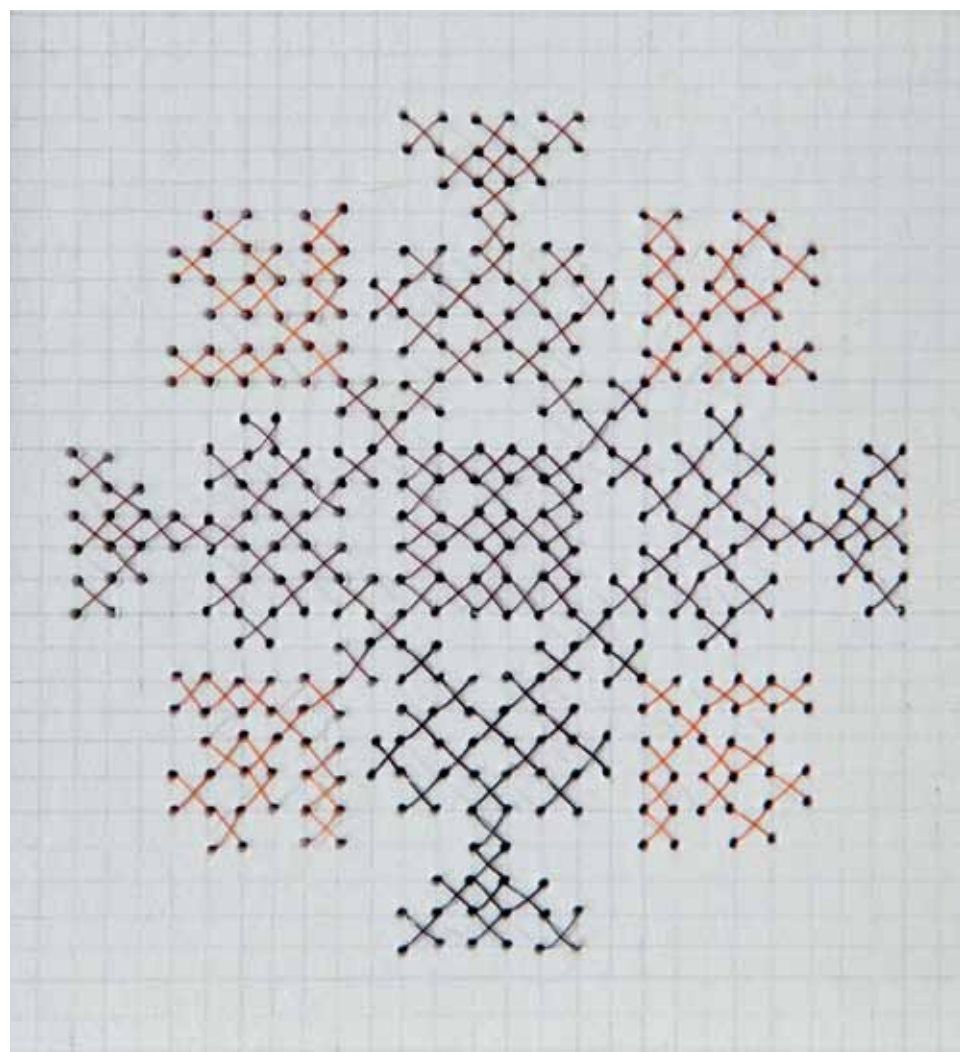
Pen and ink with light touches of colour on buff paper
India, Bikaner, 18th century
23 x 13 cm

19 Etude pour un portrait de prince
Study for a princely portrait

Crayon et encre sur papier rehaussés de touches de couleur
Inde, Bikaner, 18e siècle
23 x 10,7 cm
Pour plus d'informations sur cette étude, voir le portrait n°18

Pen and ink with light touches of colour on buff paper
India, Bikaner, 18th century
23 x 10,7 cm
For more information on this study, see n°18

PIERRE, TERRE...

Cet important buste de Bouddha aux qualités plastiques indéniables constitue un excellent exemple du style Gandhara aux premiers siècles de notre ère. Cette sculpture possède de nombreux éléments en commun avec le style des portraits de la période hellénistique. Le bouddha est ici représenté les yeux mi-clos et les oreilles proéminentes. Ses cheveux sont légèrement ondulés, et leur traitement très vivant évoque des flammes ou de l'eau. Sa poitrine est enveloppée d'un drapé classique, qui lui aussi rappelle ceux de l'Antiquité gréco-romaine. Cet habit monastique nous montre qu'il s'agit d'une représentation du Bouddha Shakyamuni de la période qui suivit son éveil à la spiritualité. A sa mort, les reliques de Bouddha furent dispersées dans des stupas (reliquaires).

Le représentation de Bouddha au Gandhara commença avec les décors sculptés en haut-relief de panneaux contant la vie du Bouddha et ornant les stupas. Avec la multiplication des reliques, la statuaire put se détacher des décors architecturés de stupas et l'on vit alors se développer la représentation de Bouddha dans la statuaire en ronde bosse. La présente sculpture est un exemple de grande qualité de la statuaire en ronde bosse du Gandhara.

This important Buddha image is a fine example of Gandharan sculpture. It bears several common elements with hellenistic style.

21 | Buste de Bouddha
Bust of Buddha

Schiste gris bleu
Gandhara, circa 3e siècle
40 x 29 cm
Provenance : ancienne collection
d'un diplomate français

Grey blue schist
Gandhara, circa 3d century
40 x 29 cm
Provenance : formerly in the
collection of a french diplomat

22

Tête fragmentaire de Bouddha
Fragmentary Buddha head

Schiste gris
Gandhara, 3e siècle
28 x 11 cm
Provenance : Ancienne collection
privée française acquis dans les
années 1960

Blue grey schist,
Gandhara region, 3rd century
28 x 11 cm
Provenance : Formerly in a
private french collection acquired
in the 1960's

Cette sculpture possède une grande force plastique, créée par le contraste entre la matière brute de la cassure et le traitement naturaliste du visage du bouddha.

This sculpture has a very strong formal beauty and strength enhanced by the contrast between the rough material of the break and the naturalistic treatment of the face of the buddha.

24

Shiva Porteur de lune Chandrasekara et Parvati
Shiva Wearer of the moon Chandrasekara and Parvati

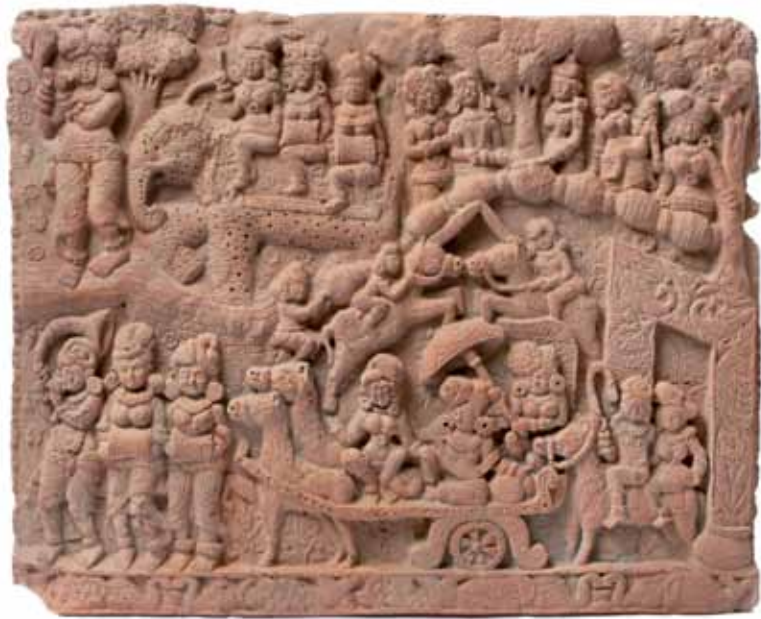
Bronze
 Inde du Sud, période Chola, 12e
 siècle,
 Provenance : Collection privée
 française
 Haut. 14 cm — Long. 10 cm

Bronze
 South India, Chola period, 12th
 century
 Formerly in a private French
 collection
 Height: 14 cm – Length: 10 cm

Cette sculpture d'une extrême finesse pour sa taille ne possède que très peu de reprises en ciselure et constitue un excellent exemple de la maîtrise des fondeurs du Sud de l'Inde à la période Chola. On peut voir nombre de détails très minutieux tels que la tête de mort dans la coiffe, le masque de Kirtimukha dans la ceinture et le traitement des bijoux.

This very fine sculpture of modest scale has been very lightly chased after the casting and is an excellent example of the quality of craftsmanship of the south Indian bronzes of the Chola period. We can clearly see a number of very fine details such as the skull in the hair dress, the kirtimukha mask on the belt as well as the treatment of jewellery.

25 | **Importante Plaque à la scène de parade**
Important plaque with a parade scene

Terre cuite
Ouest du Bengale, Chandrake-
tugarh
2e siècle avant Jésus-Christ
44 x 55 cm

Terra cotta
West Bengal, Chandraketugarh
2d century BC
44 x 55 cm

‘Chandraketugarh’ est une région comprenant plusieurs sites archéologiques dans les plaines alluviales du Bengale, à quelques kilomètres de Calcutta. Son nom dérive de celui du roi Hindou Chandraketu, qui fut le souverain de la région à l'époque médiévale. L'inventaire archéologique a révélé un nombre important de plaques et figurines d'argile, le sol étant riche en argile. Y sont représentées des scènes de Cour et de réjouissances, de musique et de danse, des scènes érotiques (union mystique et sexuelle), ainsi que des hommes et animaux. Ces représentations constituent des témoignages de la vie quotidienne et des habitudes de l'époque.

Ces charmantes représentations féminines, Yakshi, incarnent le charme naturel et la grâce. Leur canon esthétique est le concept indien de beauté qui s'incarne en des formes sensuelles et postures sophistiquées. Les Yakshi sont des esprits féminins associés à la nature et à la fertilité. Elles sont symbole de fertilité pour les Hindous, les Bouddhistes et les Jains. Compagnes de Yaksha, ells sont gouvernées par Kubera, souverain et gardien des richesses de la nature.

‘Chandraketugarh’ is an area comprising several archaeological sites in the alluvial plains of Bengal, a few kilometers away from Calcutta. Its name derives from the name of a local Hindu king, Chandraketu, who ruled the region during the medieval period. The inventory of archaeological material has revealed a large number of plaques and figurines in clay (the soil being very rich in fine clay). These earthenware pieces show various activities, illustrated vividly. There are both scenes of court and revelry, music and dance, erotic scenes (sexual and mystical union) and plaques representing men, animals or wagons. They reflect daily life and customs of that period. These charming female figurines, Yakshi, embody the natural charm and grace of feminine beauty. Their aesthetic canon is the Indian concept of beauty which results in very sensuous shapes and sophisticated postures. The Yakshi are the female spirits associated with nature and fertility. They are symbols of fertility for Hindus, Buddhists and Jains. Companions of Yaksha, they are governed by their leader, Kubera, sovereign and guardian of the riches of nature. These figures and those terracotta plaques are made either only by molding or casting, or by the combination of two techniques.

26 | **Aisha Abid Husain, Fugue II (2011)**

Gouache sur wasli
40 x 60 cm

Watercolour, on wasli
40 x 60 cm

Les artistes contemporains présents dans ce catalogue sont tous issus du National College of Arts de Lahore, où ils bénéficièrent d'une formation unique aux techniques traditionnelles de la peinture de miniature. A travers leurs travaux, les trois artistes s'ancrent dans la tradition mais la dépassent, chacun ayant un thème de prédilection : les cheveux pour Rehana Mangi, le texte utilisé comme textile avec Aisha Abid Husain, les briques miniature chez Noor Ali Chagani (finaliste Jameel Prize 2011), et les fils organiques d'Isbah Afzal.

The young contemporary artists in this catalogue all graduated from the National College of Arts in Lahore, where they received training in the traditional techniques of miniature painting. Through their work, these artists go beyond tradition, each of them working in a different direction, or using different media : hair for Rehana Mangi, text used as textile for Aisha Abid Husain, miniature bricks for Noor Al Chagani (finalist Jameel prize 2011), and organic thread with Isbah Afzal.

27 | NOOR ALI CHAGANI, Brique (2011)
Brick (2011)

Briques miniatures en terre cuite,
11 x 22 x 11 cm
Pour l'art contemporain, voir °26

Terracota miniature bricks,
11 x 22 x 11 cm
For contemporary, see n°26

28 | Scène érotique
Erotic scene

Terre cuite
Ouest du Bengale, Chandraketugarh
2e siècle avant Jésus-Christ
13 x 12,5 cm

Terra cotta
West Bengal, Chandraketugarh
2d century BC
13 x 12,5 cm

Pour de nombreux exemples de plaques Chandraketugarh en terre-cuite Voir : Haque, E. (2001) « *Chandraketugarh : a treasure-house of Bengal Terracottas* », Studies in Bengal Art Series, n° 4, The International Centre for Study of Bengal Art.

Several examples of Chandraketugarh plates made of terra-cotta are published in : Enamul Haque, « *Chandraketugarh : a treasure-house of Bengal Terracottas* », Studies in Bengal Art Series, n° 4, The International Centre for Study of Bengal Art, 2001

29 | Divinité aux épingles à cheveux
Goddess with hairpins

Terre cuite
Ouest du Bengale, Chandraketugarh
2e siècle avant Jésus-Christ
42,8 x 31,4 cm
Pour 'Chandraketugarh', voir n°28

Terra cotta
West Bengal, Chandraketugarh
2d century BC
42,8 x 31,4 cm
For 'Chandraketugarh', see n°28

On notera le traitement des chapiteaux à rapprocher du pilier d'Ashoka emblème de l'Inde. Une plaque incomplète avec une scène très proche représentant aussi la « yakshi aux épingles à cheveux » est conservée dans les collections du Metropolitan Museum de New York sous le numéro 1990.281.

It is interesting to note the treatment of the capitals closely related to the Asoka pillar emblem of India. A fragmentary plaque with a closely related scene depicting the Yakshi with hairpins is in the collections of the New York Metropolitan Museum of Art Accession Number 1990.281

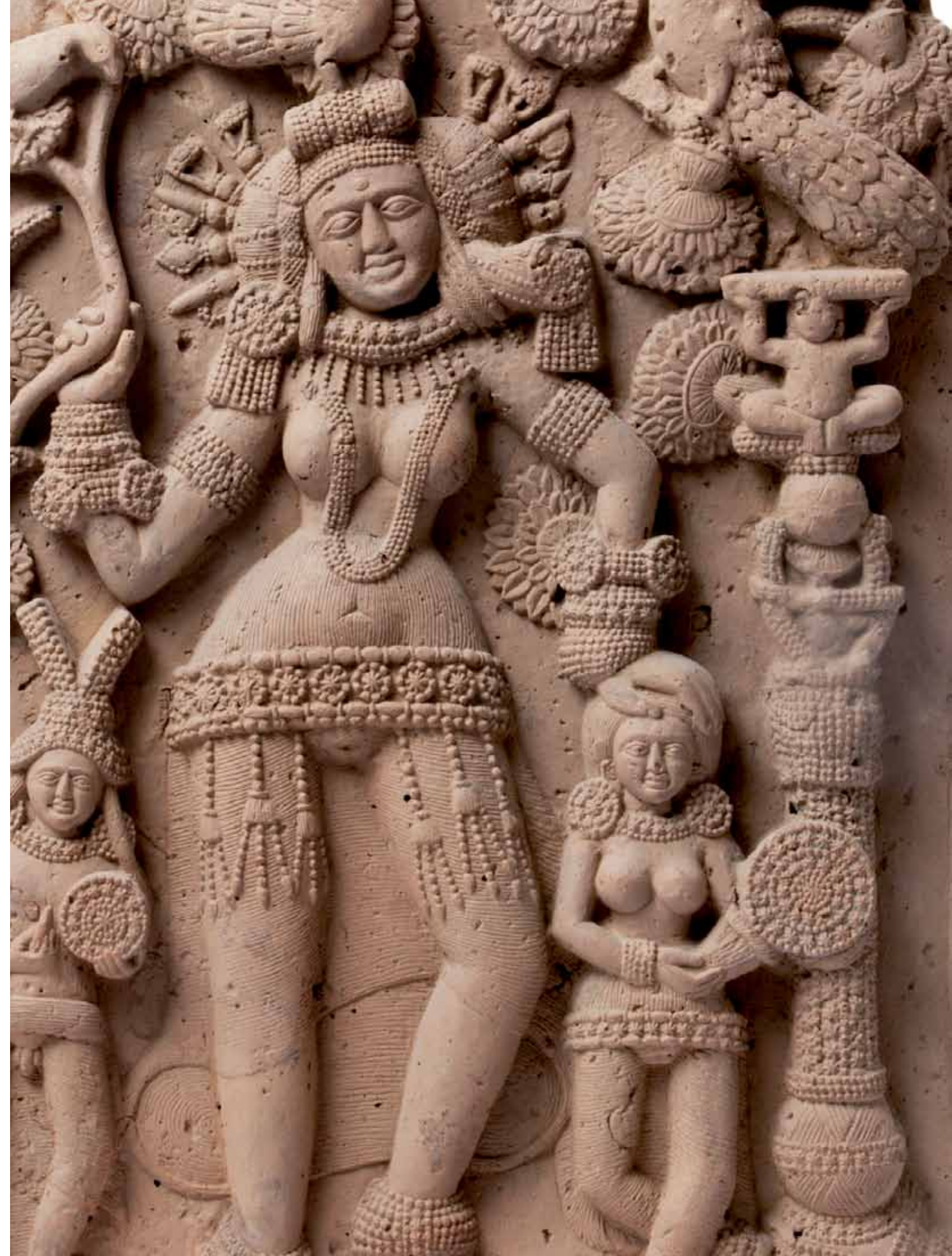

30 Grande plaque à la scène de fécondité
Important plaque with a fertility scene

Terre cuite
Ouest du Bengale, Chandraketugarh
2e siècle avant Jésus-Christ
50,5 cm

Terra cotta
West Bengal, Chandraketugarh
2d century BC
50,5 cm

Pour une pièce de même typologie en moins bon état de conservation, voir Enamul Haque.
«Chandraketugarh: a treasure-house of Bengal terracotta», *Studies in Bengal Art Series*, no. 4, The International Centre for Study of Bengal Art, 2001, p. 143.

31 | Vase fragmentaire *Fragmentary vase*

Ouest du Bengale, Chandraketugarh 28,5 cm 2e siècle avant Jésus-Christ Pour 'Chandraketugarh', voir n°28	West Bengal, Chandraketugarh 28,5 cm 2d century BC For 'Chandraketugarh', see n°28
---	---

Dans l'hindouisme, Sûrya est le dieu soleil. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un fragment, cette représentation sensible de Sûrya est dans un bon état de conservation. Publié dans : *India – Grecia dell' Asia*, Edizioni Marcovaldo, 2003, p. 139.

In Hinduism, Surya is the sun god. Despite the fact it is a fragment, the carving of the face of this sensitive image has been very well preserved. Published in : India – Grecia dell' Asia, Edizioni Marcovaldo, 2003, p. 139.

32 | Sûrya

Pierre grise, probablement chlorite Cachemire, 10e siècle Hauteur : 12 cm	Grey stone, probably chlorite Kashmir, 10th century Height : 12 cm
--	---

33 | Yali

Ivoire
Sud de l'Inde
17-18e siècle
9 cm

Ivory
South India
17-18th century
9 cm

Cette charmante sculpture, probablement le pied d'un précieux socle pour une divinité, rappelle le traitement des supports architecturaux en pierre des temples du sud de l'Inde.

This charming sculpture is probaly the feet of a precious ivory stand made for the image of a god. It is comparable to architectural brackets of South Indian temples.

34 |

Scène du Ramayana
Ramayana scene

Ivoire
Sud de l'Inde
17-18e siècle
8,4 x 5,9 cm

Ivory
South India
17-18th century
8,4 x 5,9 cm

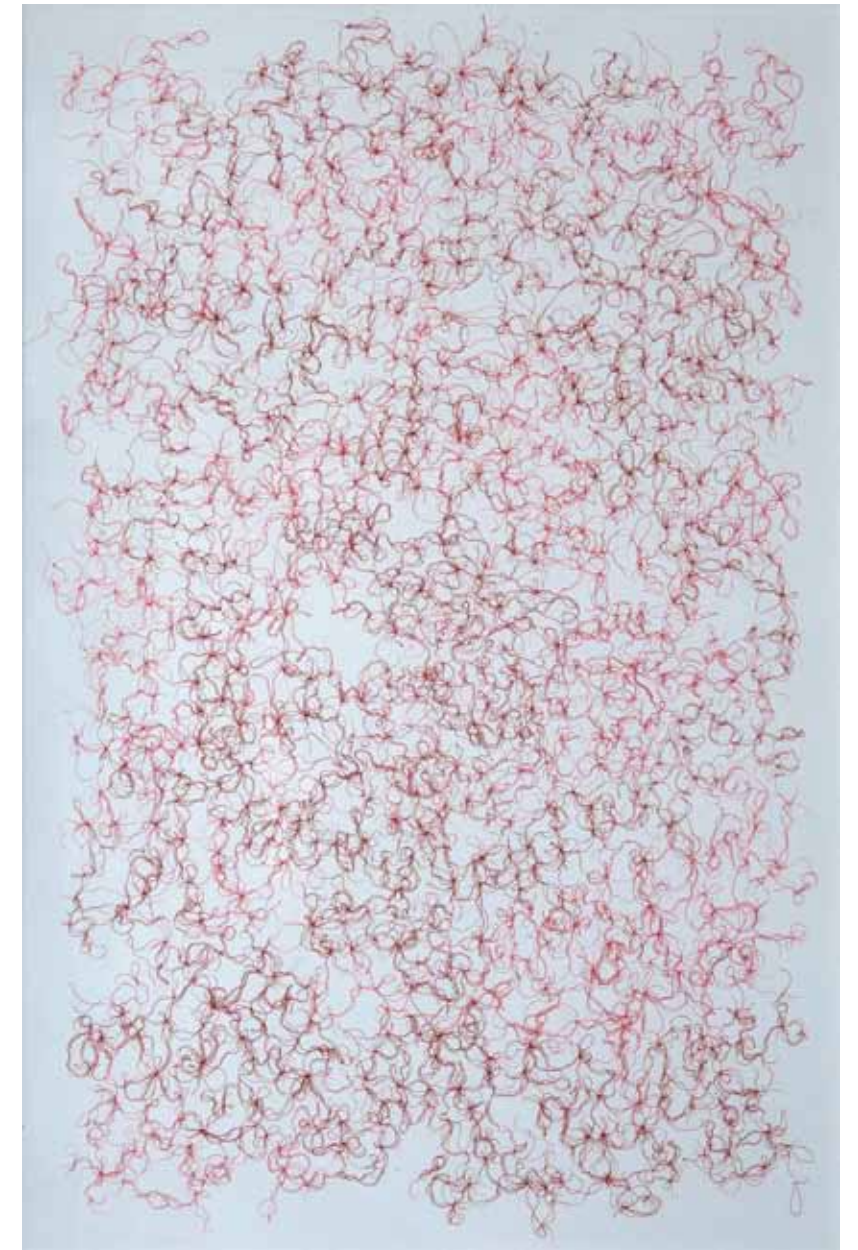

35 |

Tangled VI (2009), Isbah Afzal
Tangled VI (2009), Isbah Afzal

Aquarelle sur wasli
28 x 42 cm
Pour l'art contemporain, voir °26

Watercolour on wasli
28 x 42 cm
For contemporary, see n°26

36 | **Disque aux Yakshis**
Disc with two Yakshis

Os
Ouest du Bengale, Chandraketugarh
2e siècle avant Jésus-Christ
Diamètre : 77 cm

Bone
West Bengal, Chandraketugarh
2d century BC
Diameter : 77 cm

De nombreux objets en os et ivoire de la période Chunga étaient liés à l'usage de cosmétiques, on peut donc penser qu'il s'agit ici d'une partie de miroir.

Numerous objects made of bone or ivory were meant for cosmetic implements, this disk might be an element a mirror.

37 | **Peigne érotique**
Erotic comb

Ivoire
Ouest du Bengale, Chandraketugarh
2e siècle avant Jésus-Christ
8,5 x 7,7 cm

Ivory
West Bengal, Chandraketugarh
2d century BC
8,5 x 7,7 cm

Ce peigne est remarquable par la très belle qualité de sa sculpture, pratiquement en ronde-bosse.

This comb is a very fine example of carving from the sunga period. The quality of sculpture, almost in the round, makes this comb remarkable.

