

Miniatures
Contemporaines
du

PAKISTAN

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

Alexis Renard
Art Islamique - Art Indien

Miniatures
Contemporaines
du **PAKISTAN**
ENTRE **TRADITION** ET **MODERNITÉ**

Galerie Alexis Renard

5 rue des Deux Ponts
75004 Paris Ile Saint Louis I France
Tel : + 33 1 44 07 33 02
Mobile : + 33 6 80 37 74 00
courrier@alexisrenard.com
www.alexisrenard.com

En collaboration avec :

Moulin de l'Est

7 rue des chantiers
75005 Paris I France
Tel. : + 33 6 68 87 43 34
info@moulindelest.com
www.moulindelest.com

Résolument contemporain, le travail de ces quatre artistes possède une grande force expressive et reflète, avec sincérité, leurs questionnements sur la vie, sur l'identité de chacun, sur la place de la femme, sur les relations entretenues par les personnes entre elles.

Leurs œuvres sont le fruit de la rencontre entre tradition et modernité.

Elles puisent dans cette tradition leur savoir faire technique, des codes mais aussi la sensibilité qui leur permet de témoigner du contexte socio politique de leur époque, tout comme l'art de la miniature reflétait le monde, les plaisirs et le pouvoir de la dynastie moghole. Elles dépassent donc la tradition, selon une démarche personnelle et introspective, en s'éloignant des redites ou des clichés de la peinture de miniature réalisés dans le style moghol.

En cela, elles conjuguent le passé au présent, tout en conservant l'âme ou l'esprit de la peinture de miniature classique, élaborant un langage plastique essentiellement métaphorique et allégorique.

Il n'est pas surprenant que cette discipline soit l'un des courants les plus dynamiques et novateurs de l'art contemporain pakistanais.

Aisha Abid Hussain

Conversing with a cold white surface, I find - Nothing is black and white *

L’inspiration initiale de Aisha Abid Hussain fut puisée dans les journaux intimes tenus par sa mère dans lesquels elle traitait des peines et des traumatismes engendrés par les relations entre les hommes et les femmes. Avec le temps, cette inspiration prit une autre dimension.

Elle travaille selon l’idée de la spirale, colonne vertébrale du journal, mais aussi tourbillon exerçant une forte influence qui l’entraîne et l’élève à l’image d’un vortex.

L’intérêt de son travail réside dans les multiples interprétations que l’on peut en donner : la dimension personnelle prenant une dimension plus générale, historique ou même politique selon la perspective sous laquelle on l’aborde.

Ainsi, lorsqu’elle utilise de vieilles pages de journal rongées par les termites, elle effectue un parallèle entre l’absence de certains mots et les pans de l’Histoire que l’on occulte avec le temps.

Selon l’artiste, le journal intime est le recueil des émotions et des sentiments exprimés sous forme de mots qui constituent un réseau, le texte, qui est élaboré avec patience et dévouement tout comme le sont les relations humaines.

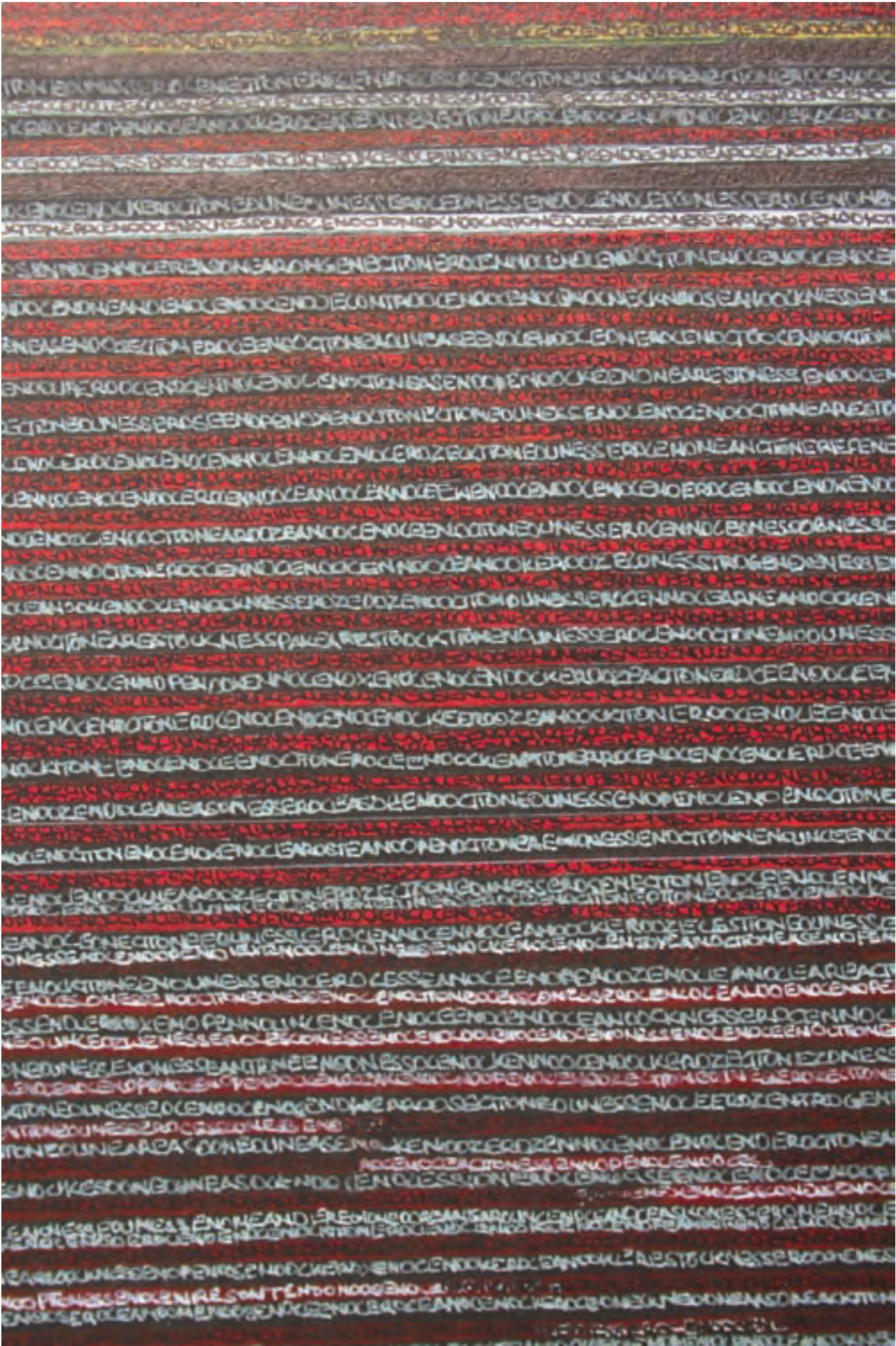
Du point de vue formel, elle superpose ses waslis, les couvre de denses réseaux de formes géométriques et répétitives dont les contrastes de couleurs ou les gradations de tons sont frappants. L’abstraction semble poussée à l’extrême mais n’empêche jamais la lisibilité des images presque " infusées d’une lumière divine ".

Progressivement, le travail de l’artiste prend une nouvelle orientation avec la représentation de ses fameux carnets et de vertèbres. Il est intéressant de noter qu’elle fut formée à la miniature traditionnelle par Ustaad Bashir Ahmed, et à la miniature contemporaine par Imran Qureshi

Nothing is Black and White

Size: 6 x 12 inches - 15 x 30 cm
Medium: Ink on Wasli

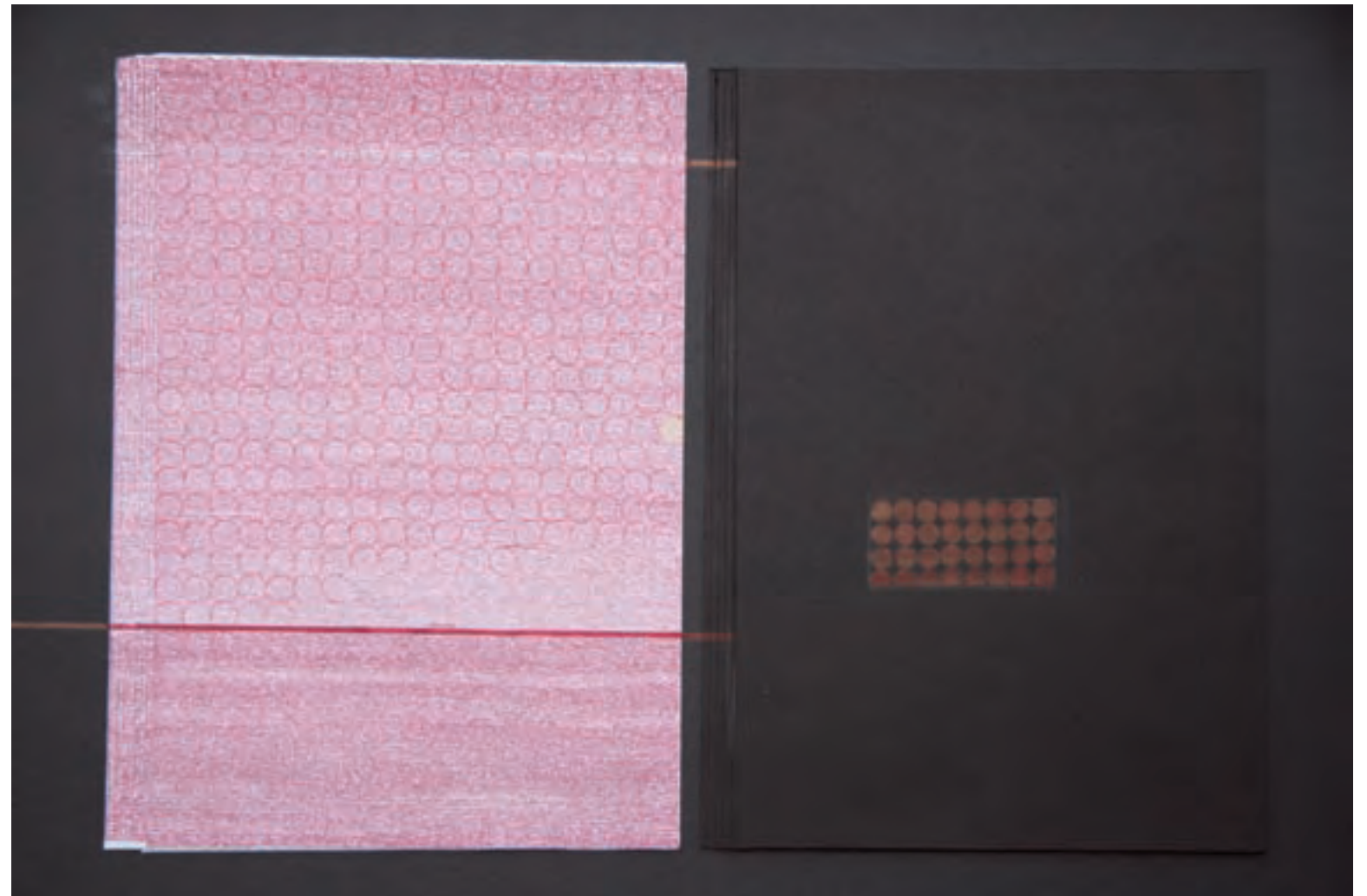
* (Dialoguant avec une surface froide et blanche, j’en conclus que rien n’est noir ou blanc)

Diary of a Female Body
Size: 18 x 55 inches - 46 x 139 cm
 Medium: Gouache on Wasli

Nothing is Black and White
Size: 13 x 22 inches - 33 x 56 cm
Medium: Ink on Wasli

Tension flowing into a tangled web *

Isbah Afzal relate les relations humaines qui s’interpénètrent les unes les autres selon un système complexe. Chaque être étant relié aux autres par des émotions et des sentiments formant une trame dense. En concevant les évènements de la vie comme les nœuds très serrés d’un réseau de fils enchevêtrés, elle réalise une métaphore des relations humaines.

Du point de vue plastique, elle privilégie le dessin et s’exprime grâce à la répétition de motifs uniques et complexes. Des flots de lignes, droites ou courbes, aussi aériennes et vaporeuses que des ‘cheveux d’ange’, régissent subtilement la composition de chacune de ses oeuvres tels des textiles délicatement tissés.

L’artiste, virtuose, procède avec la méticulosité d’un orfèvre. Ses œuvres interpellent et se distinguent par une gracieuse légèreté pourtant toujours empreinte de complexité.

* (Flux de tensions au sein d’un réseau de fils enchevêtrés)

Maze II
Size: 5.5 x 9 inches - 14 x 23 cm
 Medium: Watercolor on Wasli

Woven Thoughts
Size: 4 x 6 inches - 10x 15 cm
 Medium: Ink on Wasli

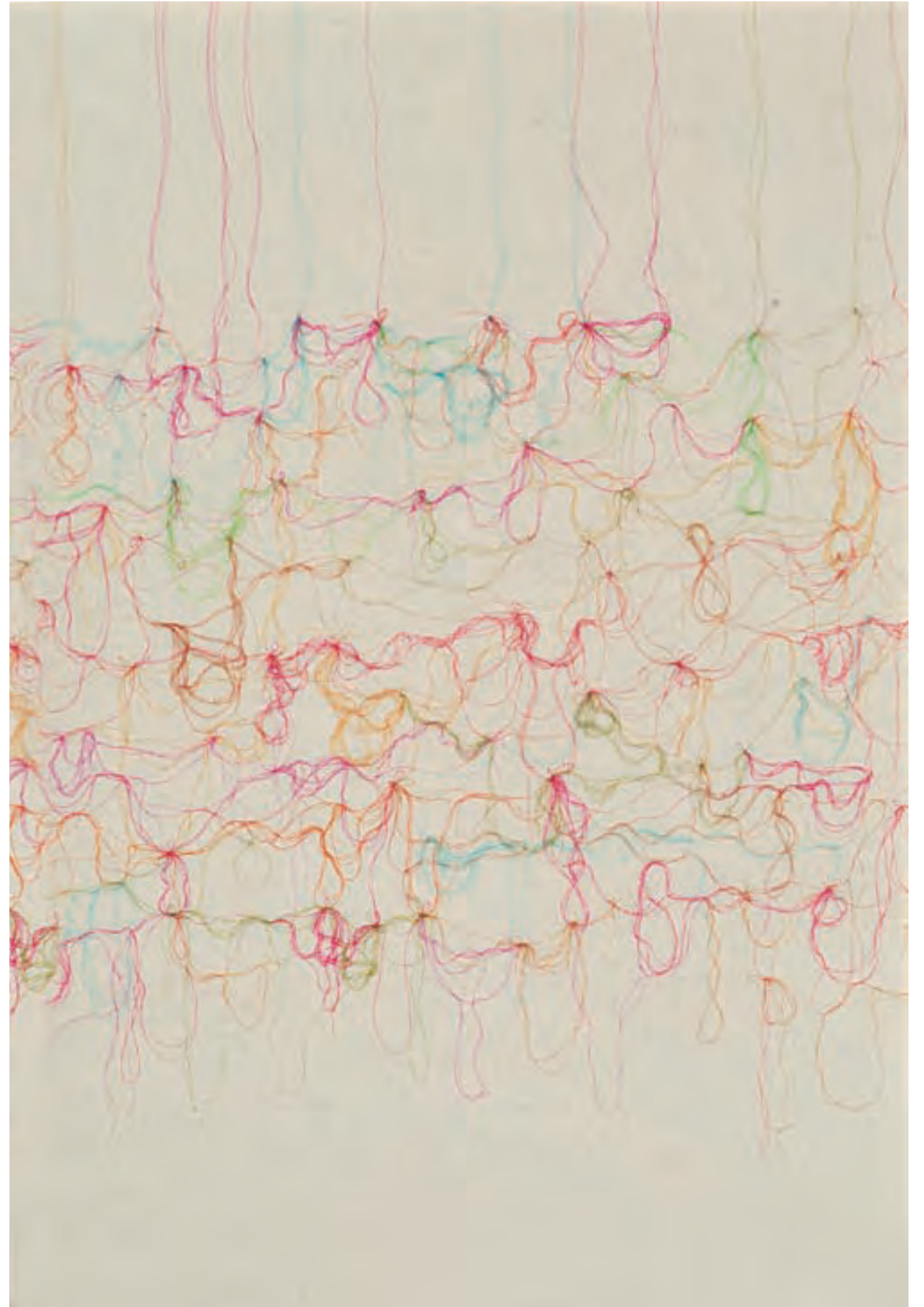
Ups and Downs
Size: 11 x 9.5 inches - 28 x 24 cm
 Medium: Water color on Wasli

Woven Thoughts
Size: 8.5 x 6 inches - 22 x 15 cm
Medium: Water color on Wasli

Tangled
Size: 7.5 x 11 inches - 19 x 28 cm
Medium: Water color on Wasli

Goes on
Size: 8.5 x 11.5 inches - 22 x 29 cm
Medium: Water Color on Wasli

Going beyond the organic surface...*

L'œuvre de Nerissa Fernandez se définit comme un va et vient constant et poétique entre abstraction et réalisme, entre ses propres réflexions et celles du spectateur.

Elle dit trouver ses images dans des formes organiques ambivalentes, âpres et douces, fortes et fragiles à la fois selon l'angle sous lequel on les appréhende.

Selon elle, la notion de contradiction, de paradoxe et de contraste se trouve à l'état brut dans la nature.

Le pouvoir plastique de ses œuvres est particulièrement puissant. Elles sont sensorielles. Leur contemplation amène une sensation tactile et appelle les émotions.

L'effet de matière, rendu par les ronces épineuses et acérées, les fonds rocheux et rugueux ou fluides tels les ondes d'un lac, est intense.

Ces œuvres, allégoriques, sont des ouvertures vers un autre monde, celui de l'artiste dans lequel elle nous invite.

* (Allant au-delà de la surface organique...)

Infected - I
Size: 7 x 11 inches - 18 x 28 cm
Medium: Gouache on wasli

Infected - II

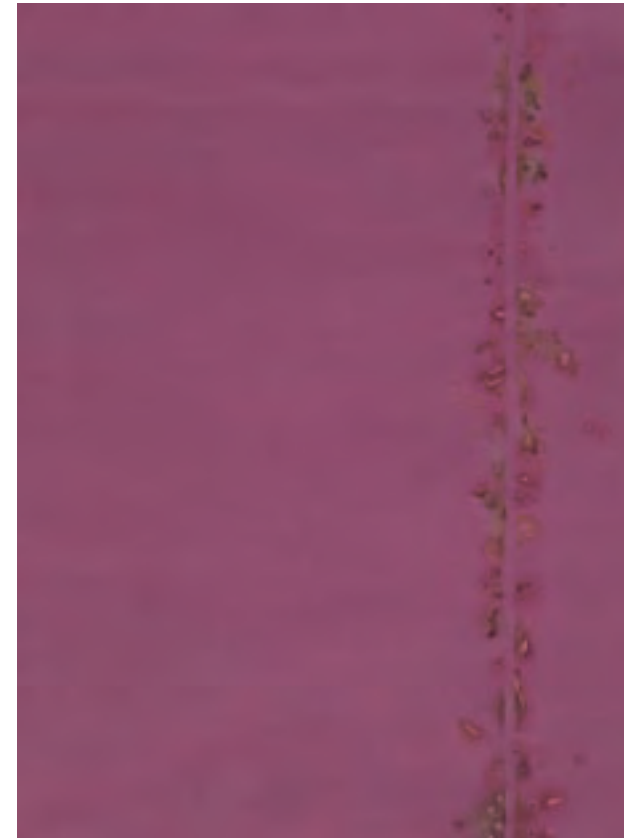
Size: 10.5 x 14 inches - 27 x 36 cm

Medium: Gouache on wasli

Infected - III

Size: 9.5 x 13.5 inches - 24 x 34 cm

Medium: Gouache on wasli

Behind Bars
Size: 15 x 9.5 inches - 38 x 24 cm
 Medium: Gouache on Wasli

Everything has vanished - Only an illusion remains *

Sobia Naeem transpose dans ses œuvres la puissance des illusions qui, selon elle, sont plus fortes que l'existence elle-même, comme le sont la présence ou l'absence. En observant les traces de notre histoire, nous découvrons à quel stade nous sommes arrivés. Le temps est là, qui passe, et bientôt nos traces seront fondues dans celles de l'Existence.

Pour elle, le rôle de chaque individu est de créer une " impression ". Nous sommes tous dans un processus qui disparaîtra dans un autre plus vaste.

Dans sa série de miniatures générées par un profond travail d'introspection, elle transpose cette notion de manière formelle en réalisant des effets de pliages sous forme de trompe-l'œil. Ces effets de pliages sont les métaphores de ces illusions.

* (Tout s'évanouit, seule demeure une illusion)

Untitled**Size:** 20 x 20 inches - 51 x 51 cm

Medium: Gouache on wasli

Untitled

Size: 18 x 23 inches - 46 x 58 cm

Medium: Gouache on wasli

Untitled
Size: 20 x 20 inches - 51 x 51 cm
Medium: Gouache on Wasli

Galerie Alexis Renard

La galerie, fondée en 1999 et située sur l’île saint Louis, est spécialisée dans les antiquités islamiques et indiennes. La galerie est heureuse de présenter et promouvoir le travail de ces jeunes artistes talentueuses et prometteuses. Ce projet était en gestation depuis quelques années et je suis content qu’il voie enfin le jour. Je souhaite aussi que cette exposition soit la première d’une longue série pleine de decouvertes et de rencontres passionantes.

The gallery, founded in 1999 is specialized in Islamic and Indian antiquities and located on the île Saint Louis in the centre of Paris. We are happy to show and promote the work of these young pakistani female artists. This project which originated a few years ago is about to become a reality. I hope this exhibition will be the first one in a series of discoveries and exciting encounters.

Remerciments a

Christine Hengen, Nelle Machut, Mannan Ibrahim.

Moulin de l’Est - The WindMill Gallery

Moulin de L’est - The WindMill Gallery is an art curating organisation working with young artists from South Asia. We are passionate about discovering authentic contemporary arts. Our major focus is to nurture emerging artists by showing their work and developing their careers Internationally. We promote International collaboration to further exchange and dialogue. We aim to do large scale collaborative projects among western and eastern young artists.

For 2008/2009, we are acting as merging line between East and West by providing assistance to best Asian/Islamic Art and Contemporary galleries to host our exhibitions.

Over time, Moulin de L’Est - The WindMill gallery wishes to create and develop keener sense of knowledge and aesthetic by unveiling and bridging the gaps by Culture and Arts in a contemporary perspective across the world.

Moulin de l’Est –The WindMill Gallery est une organisation travaillant avec de jeunes artistes originaires d’Asie du sud. Nous sommes passionnés par la découverte des arts contemporains. Notre objectif majeur consiste à encourager l’émergence de jeunes artistes en montrant leur travail et en développant leur carrière à l’échelle internationale afin d’accroître les échanges et le dialogue. Nous visons à développer l’envergure des projets accomplis en collaboration entre les jeunes artistes de l’ouest et de l’est.

En 2008/2009, nous agirons de manière à créer une ligne de fusion entre l’est et l’ouest en apportant notre soutien aux meilleures galeries d’arts asiatique, islamique et contemporain afin qu’elles accueillent nos expositions.

A plus long terme, Moulin de l’Est –The WindMill souhaite créer et développer un enthousiasme pour la connaissance et l’esthétique en dévoilant et en reliant les ouvertures aux arts et à la culture dans une perspective contemporaine mondiale.

Remerciments a

Alexis Renard, Asim Akhtar, Nelle Machut, Christine Hengen, Kasper Westberg, Aure, R M Naeem,Nefrette Halim, Asim Baig, Nasim Akhtar, Muhammad Imran, Chantal Helenbeck, Alexandre Gilbert,Sir Imran Quereshi,Ustad Bashir Ahmed,Famille Helleboid, Famille Kamboh, Nina, Salima Hashmi.

The work of these young artists is in line with the ancient tradition of Indian miniature painting which was originally illustrating the exquisite Indian and Persian royal manuscripts, but here the subjects treated are absolutely contemporary.

The four have been studying miniature painting in the prestigious National College of Arts (NCA) in Lahore, considered as the artistic capital of the country.

Their learning was focused on the tedious ancestral techniques of miniature painting:

- Making of squirrel-hair bristle brushes.
- Preparation of their own paper called wasli (several sheets of paper pasted together with wheat glue and coated with copper sulphate) tea is sometimes used as a staining agent.
- Confection of their colours with pigments, vegetables, clay or powdered pearls. All these colours are mixed in shells. Patience, meticulousness and rigour are the essential qualities of these artists.

With sensibility, the artists use the ancient techniques to testify of their time.

Their paintings, abstract or figurative, are the result of a vivid imagination and a deep introspection.

Abordant des sujets résolument modernes, le travail de ces artistes s’inscrit dans la longue tradition de la peinture de miniature qui, à l’origine, illustrait les splendides manuscrits royaux des souverains indo persans.

Toutes les quatre ont étudié la peinture au prestigieux National College of Arts (NCA) de Lahore, dont elles sont originaires, et qui est considérée comme la capitale artistique du pays. Ce savoir faire ancestral leur fut transmis par un « Ustaad » (maître).

Leur apprentissage fut axé sur l’étude, particulièrement fastidieuse, des techniques de la miniature indo persane.

- confection de pinceaux en poils d’écureuil,
- préparation du papier appelé wasli (plusieurs feuilles de papier sont assemblées grâce à de la colle de froment et enduites de sulfate de cuivre), et utilisation de feuilles de thé comme agent colorant,
- confection de leurs propres peintures à partir de pigments, de légumes, d’argile ou de poudre de perles, mélangés dans des coquillages, Patience, minutie du détail et rigueur sont les vertus qui caractérisent cette discipline.

D’une profonde sensibilité, ces artistes puisent leur force créatrice dans cette tradition ancienne afin de témoigner de leur époque.

Qu’elles soient abstraites ou figuratives, leurs œuvres, de la taille d’une page de carnet, sont toujours le fruit d’un imaginaire fertile et d’une grande introspection.

Paris 2008

Galerie Alexis Renard
www.alexisrenard.com

Moulin de l'Est
www.moulindelest.com