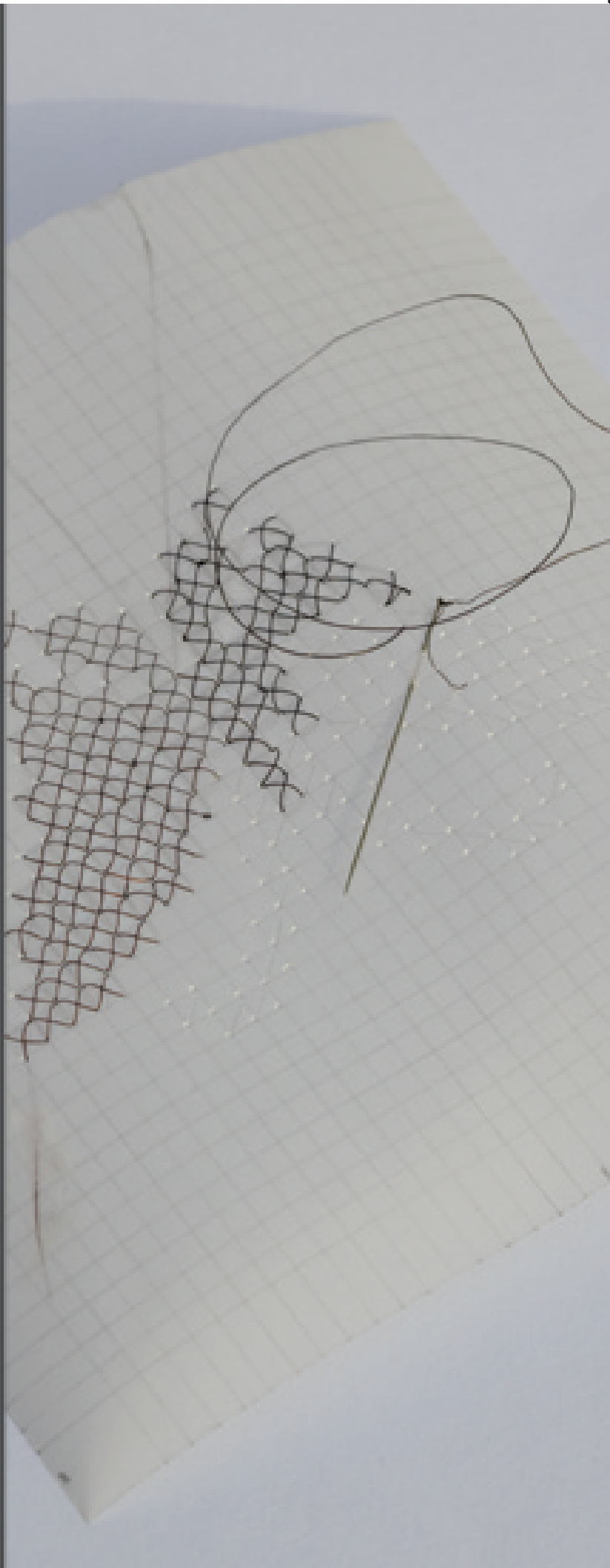

REHANA MANGI

Miniatures Contemporaines
du **PAKISTAN**

Alexis Renard
Art Islamique - Art Indien

Galerie Alexis Renard

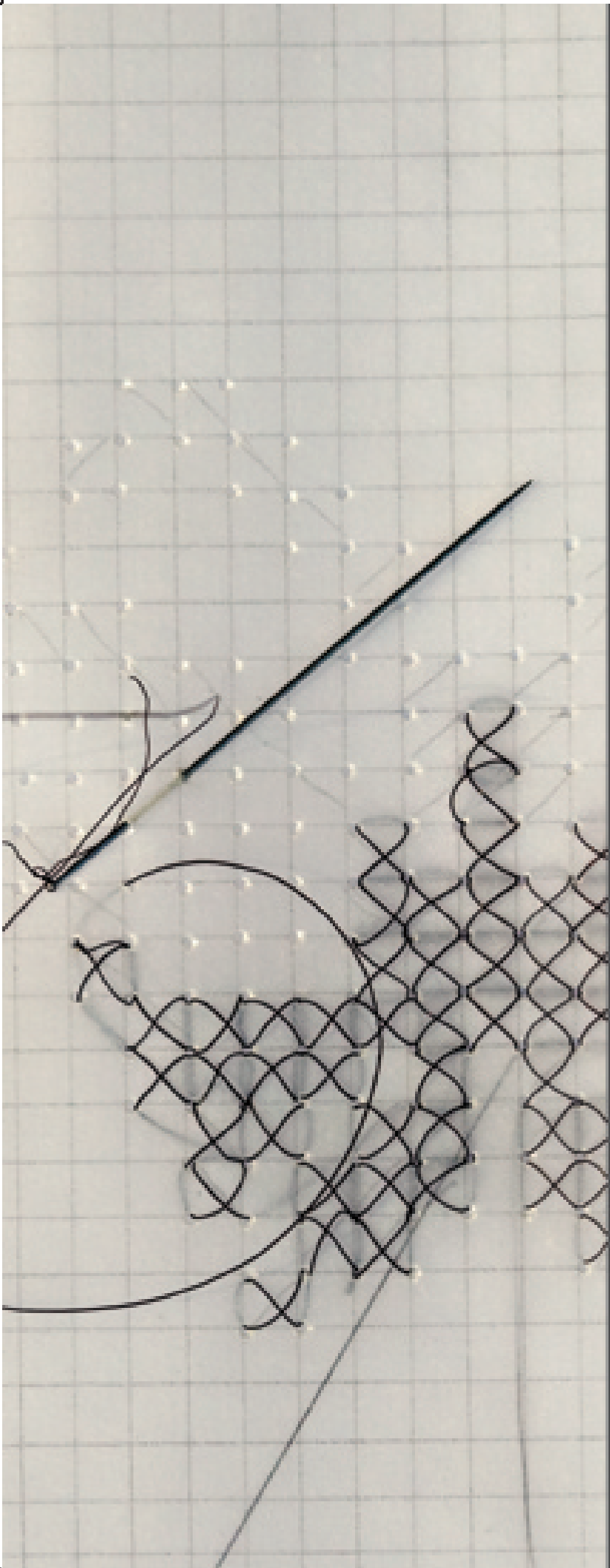
Moulin de l'Est

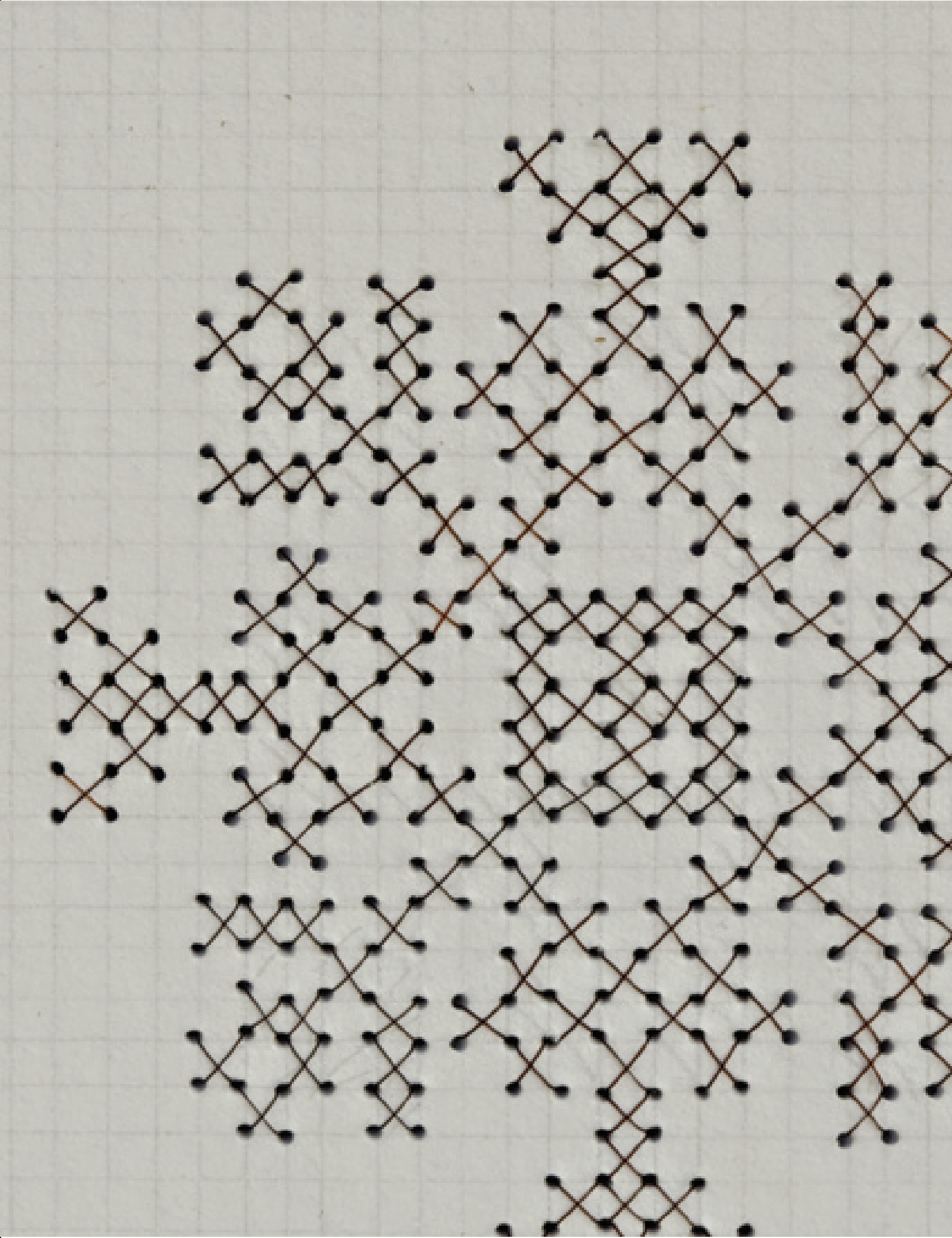
2010

Galerie Alexis Renard
www.alexisrenard.com

Moulin de l'Est
www.moulindelest.com

Miniatures Contemporaines du

PAKISTAN

R E H A N A M A N G I

Galerie Alexis Renard

5 rue des Deux Ponts
75004 Paris Ile Saint Louis|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|France
Tel: +33 6 68 87 43 34
info@moulindelest.com
www.moulindelest.com

Je suis très heureux de poursuivre la série d'expositions de miniatures contemporaines du Pakistan, avec le premier Solo Show de Rehana Mangi. Je tiens à remercier Mme Virginia Whiles, conservateur, auteur, et surtout spécialiste de la miniature contemporaine pakistanaise, pour sa précieuse contribution au catalogue.

Les œuvres de Rehana Mangi, d'une grande délicatesse, sont élaborées en brodant minutieusement des cheveux sur du wasli (papier traditionnel sur lequel les miniatures indo-persanes sont peintes). S'enracinant dans des techniques artistiques ancestrales, son œuvre s'inscrit dans une démarche très contemporaine.

Rehana Mangi utilise un média très personnel dans son travail : le cheveu humain, un aspect du corps qui est très représentatif d'une personnalité, et qui n'est pas sans évoquer les reliques. On a souvent conservé dans différentes sortes de reliquaires des souvenirs familiaux ou galants, telle que, par exemple, la boucle de cheveux d'une personne aimée, ou trop tôt disparue.

L'emploi du cheveu en tant qu'élément organique, amène le spectateur à ressentir, au sein même de l'œuvre, ces traces de vie disposées en réseau de manière structurée et linéaire. Les cheveux laissés libres sur la partie visible de l'œuvre (car fixés par l'arrière) créent une sorte de vibration vivante qui modifie parfois notre perception des couleurs. Les cheveux qu'elle utilise sont laissés bruts même si certains sont colorés au henné comme le veut la tradition dans le sous continent indien.

Le travail de Rehana Mangi fait apparaître la rupture entre la notion de vie et celle de mécanisme.

REHANA MANGI Virginia Whiles. Jan 15 2010.

From Persian to Pop to photo-realism to minimal, Mangi’s work reveals a versatility of genres which share the miniature infrastructure of repetition. Her series may be viewed under four headings, all sharing the letter D: Design, Domesticity, Dissimulation and Deconstruction.

Mangi’s refined design-consciousness plays with the basic drawing exercises of repeated lines in one inch squares. She moves them out of their boxes and into the chari wari (four walls) of domestic space, where grids inform the patterns of wallpaper, tiles or sewing samplers. Curiously enough this is the very world which welcomed back the miniaturists once their courtly patronage collapsed. They applied their skills to interior surfaces such as walls, screens, furniture, metalwork and even photographic plates-an ironic closure to the circle which opened with the khitab khanehs (library/ workshop). These were spaces where calligraphers and painters worked alongside book binders, gilders and illuminators collaborating in a multimedia practice, one revisited in the current fusion of art and design.

Dissimulation is a concept common to the Sufi tradition embraced by Persian miniature painters such as Riza-i Abbasi (1565-1635) whose work has strongly inspired Mangi. Her early portraits of poetic dandies swaying in the breeze have the same hint of a coded content, highlighted by the cheeky cartoon cats squatting the frame. What does this juxtaposition of seduction and provocation conceal? Taqiya or dissimulation of beliefs enabled Sufi survival in a hostile environment, sadly still a necessary strategy today.

Exquisite design and subtle dissimulation come together in the sense of deconstruction evoked by her austere minimal grids, often worked with strands of hair. Intriguing to note is that the early stages of modernism in western art, such as the reduction of three-dimensional form and the play with perspective, already existed in Indo-Persian art forms where flat

Du Pop au photo réalisme, de l’art minimal à la peinture persane, le travail de Rehana Mangi montre une polyvalence des genres qui partagent le principe de répétition propre à la miniature. Ses séries peuvent être classées sous Quatre groupes, qui ont tous en commun la lettre D : Design, Domestique, Dissimulation et Déconstruction.

La conscience raffinée du design de Rehana Mangi joue avec l’exercice le plus basique d’apprentissage du dessin par le biais de lignes répétées sur des petits carrés. Elle les sort de leurs boîtes pour les faire entrer dans le *chari wari* (les quatre murs) de l’espace domestique, où ses grilles rappellent les motifs de papier peint, les carreaux ou les échantillons de broderies.

Curieusement, ce monde est celui qui accueillit les miniaturistes lors de la disparition du patronage de cour. Ils ont appliqué leurs compétences aux surfaces intérieures des murs, aux écrans, au mobilier, aux métaux et même, à des plaques photographiques, ce qui clôt le cycle ouvert avec les *khitab khanehs* (ateliers-bibliothèques). Dans ces espaces où les peintres et les calligraphes travaillaient aux côtés des relieurs, des doreurs et des enlumineurs collaborant dans la pratique sur divers médias, fusionnant l’art et le design, comme dans les pratiques actuelles.

La dissimulation est un concept fréquent dans la tradition soufie partagée par de nombreux peintres miniaturistes iraniens tel que Riza-i Abbasi (1565-1635) dont le travail a beaucoup inspiré Rehana Mangi. Les portraits de dandys poétiques ondulant dans la brise font la même allusion au contenu codé des images. Ils sont renforcés par les têtes de chats effrontés de dessin animé qui occupent la marge. Qu’est ce que cette juxtaposition de séduction et de provocation dissimulée ? la *Taqiya* ou dissimulation des croyances a permis aux soufis de survivre dans un environnement hostile, ce qui malheureusement est toujours une stratégie d’actualité.

Le dessin minutieux et la dissimulation subtile se rejoignent dans la démarche de déconstruction évoquée par ses grilles minimalistes, souvent travaillées avec des cheveux. Il est assez intrigant de voir que les premières étapes du modernisme dans l’art européen, tels que la réduction de la forme tridimensionnelle ou le jeu avec la perspective,

planes of brilliant colour interwove with intricate geometric patterns. Such fences have been vaulted by the miniaturists of today, now ready to leap into the voids of minimalism with apparent confidence. Perhaps this confidence derives from suffering the very constraints imposed by a learning process which fosters acute concentration on detail. Miniature painting has been described as ‘...a true cult of the detail’. Alongside global (1)’retail therapy’... Maybe this is its local counterpart: ‘detail therapy’?

existaient déjà dans les formes d’art Indo-persan où les aplats de couleurs franches jouent avec des motifs géométriques complexes. Ces barrières ont été réduites par les miniaturistes d’aujourd’hui prêts à se lancer dans l’abîme du minimalisme avec une apparente assurance. Cette assurance provient peut-être des contraintes très fortes imposées par un processus d’apprentissage qui encourage la concentration extrême sur le détail.

La peinture de miniature a été souvent décrite comme « un vrai culte du détail ». Dans notre société contemporaine qui pratique la ‘retail therapy’ ...c’est peut être un équivalent régional de ‘detail therapy’.

(1)Grabar, O. 1999: la Peinture Persane: Une introduction.Presses Universitaires de France.

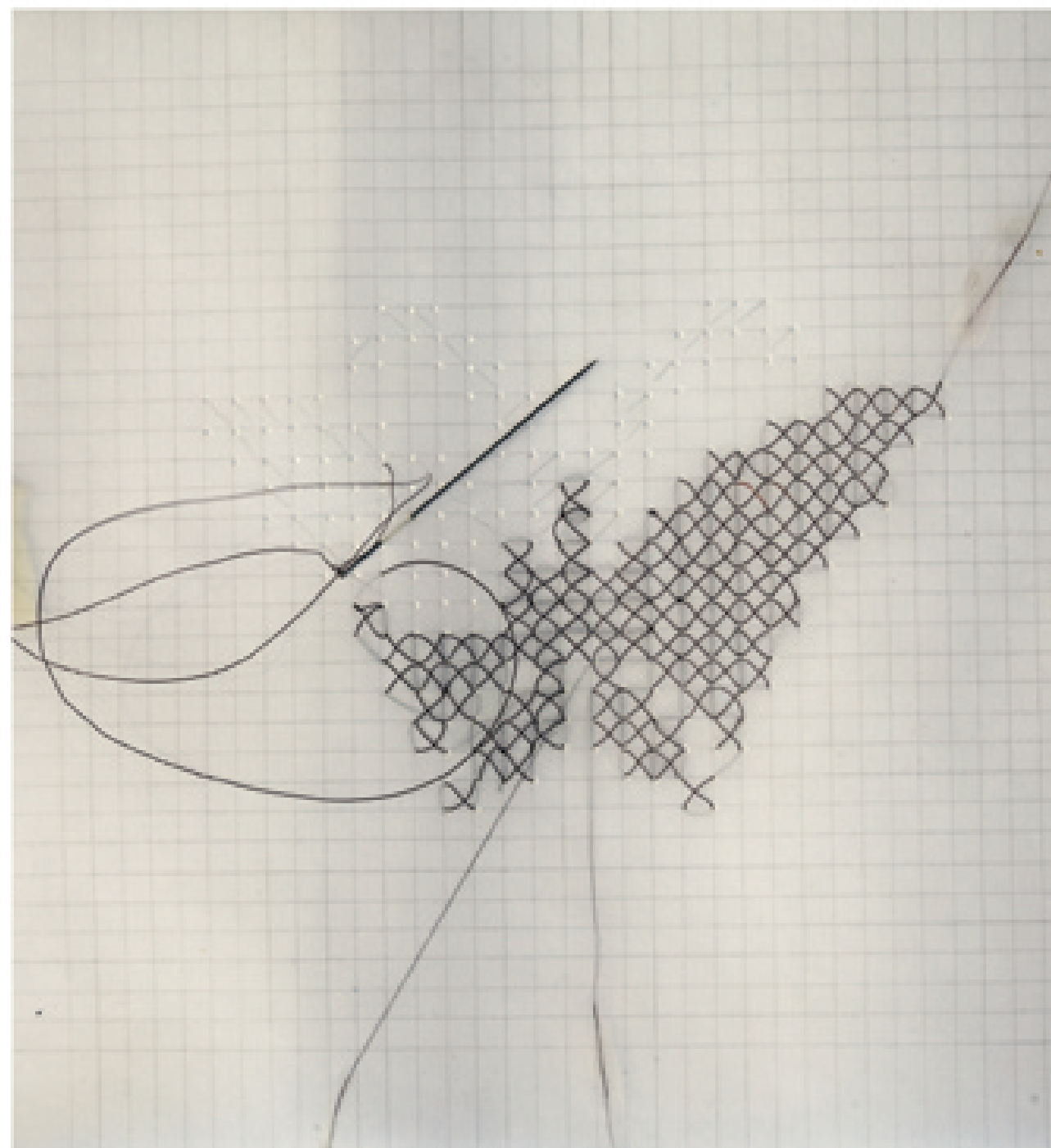

Ding Dong Series
Size: 12x 8" - 30.5x20.3 cm
Medium: Human hair, artificial hair
and collage on wasli

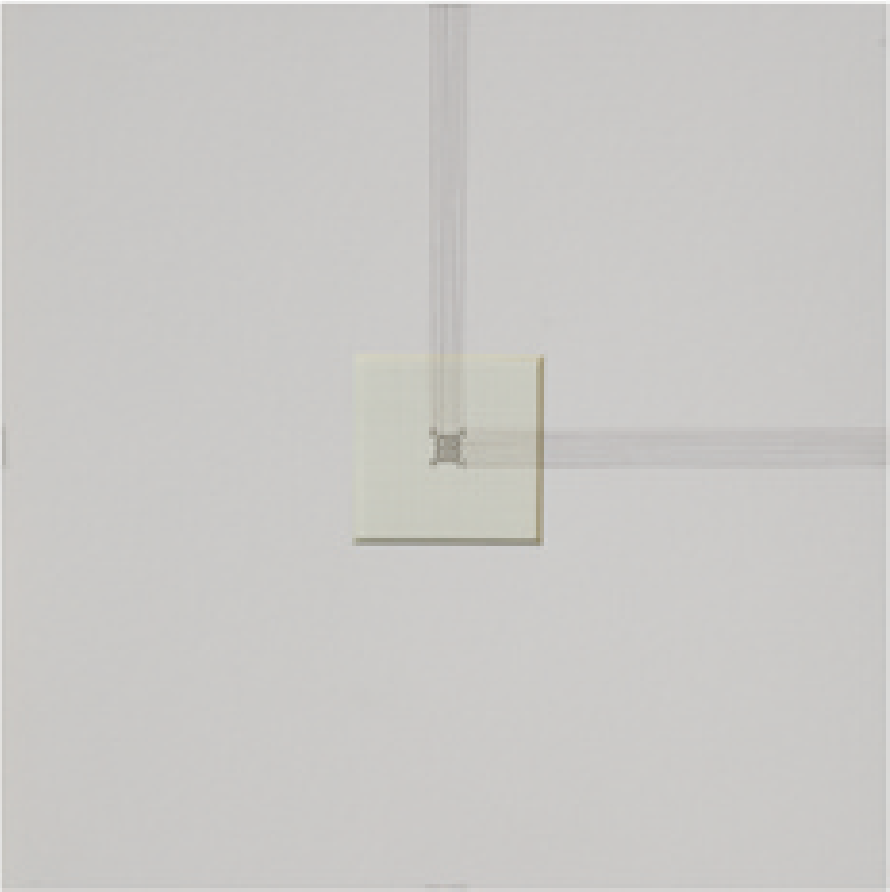

Ding Dong Series
Size: 12x 8" - 30.5x20.3 cm
Medium: Human hair, artificial hair
and collage on wasli

Ding Dong Series
Size: 12x 8" - 30.5x20.3 cm
Medium: Human hair, artificial hair
and collage on wasli

Untitled
Size: 4x4" - 10.16x10.16 cm
Medium: human hair on tracing paper

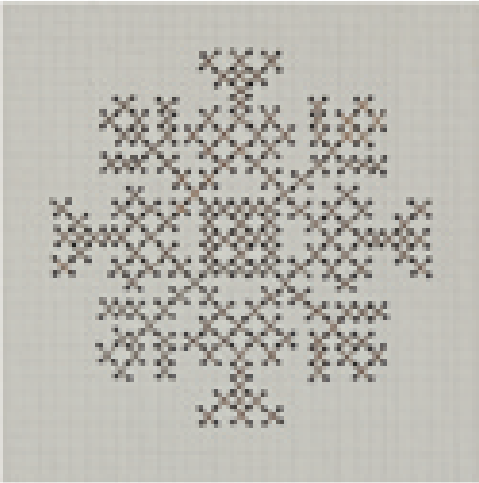

Untitled
Size: 13x14"- 33x35.5 cm
Medium: human hair on wasli

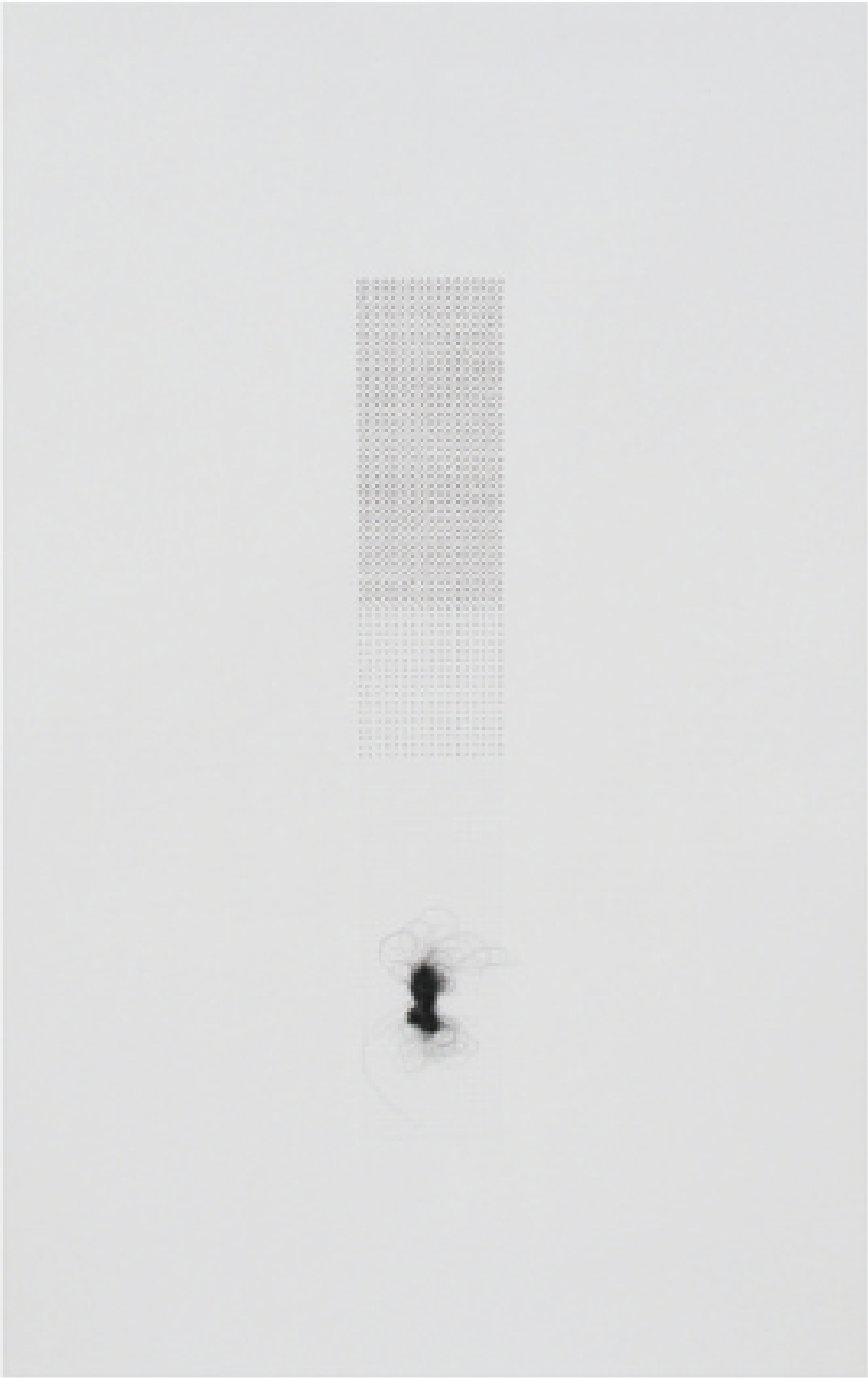
Untitled
Size: 13x14"- 33x35.5 cm
Medium: human hair on wasli

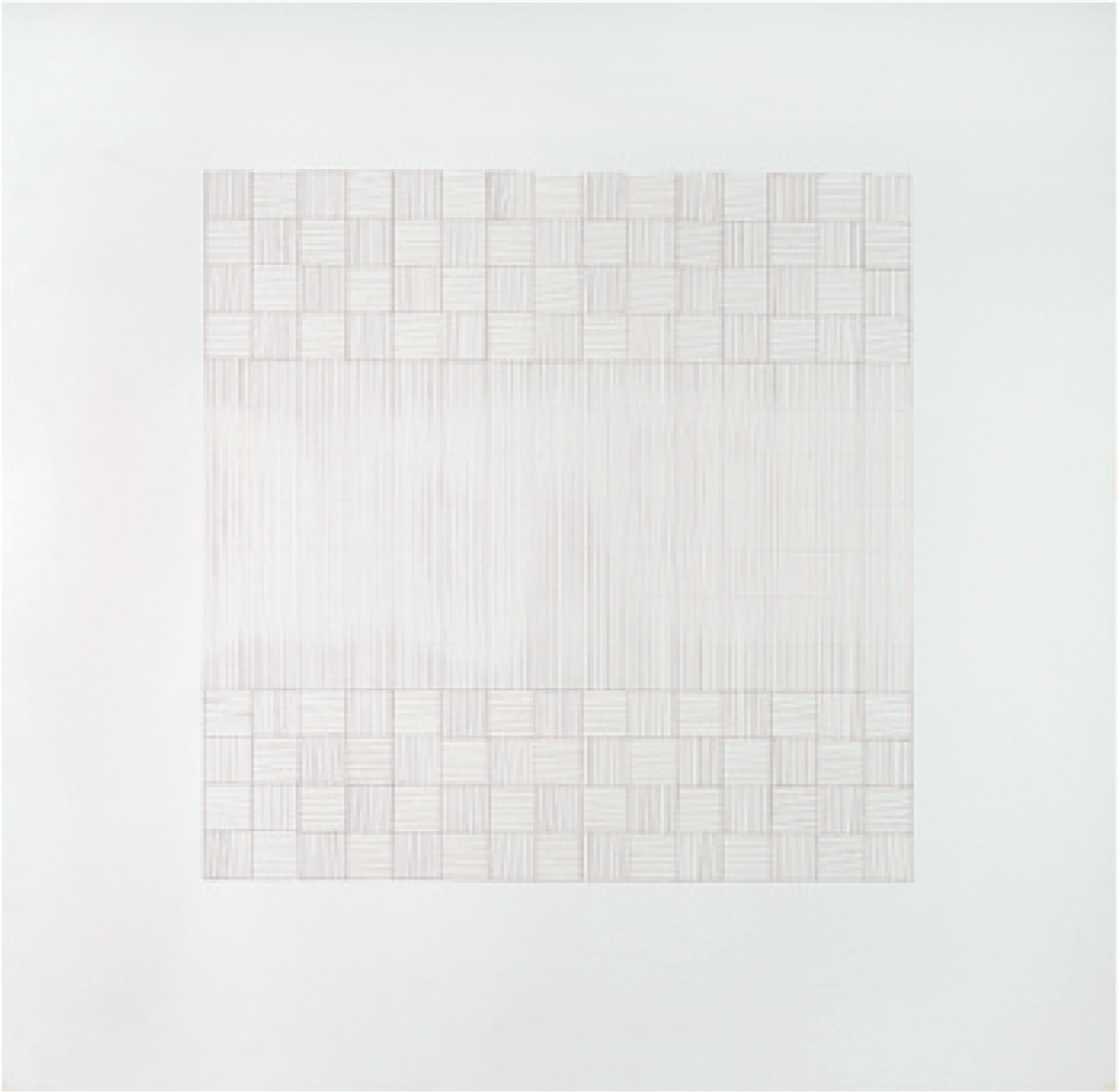
Untitled
Size: 13x14" - 33x35.5 cm
Medium: human hair on wasli

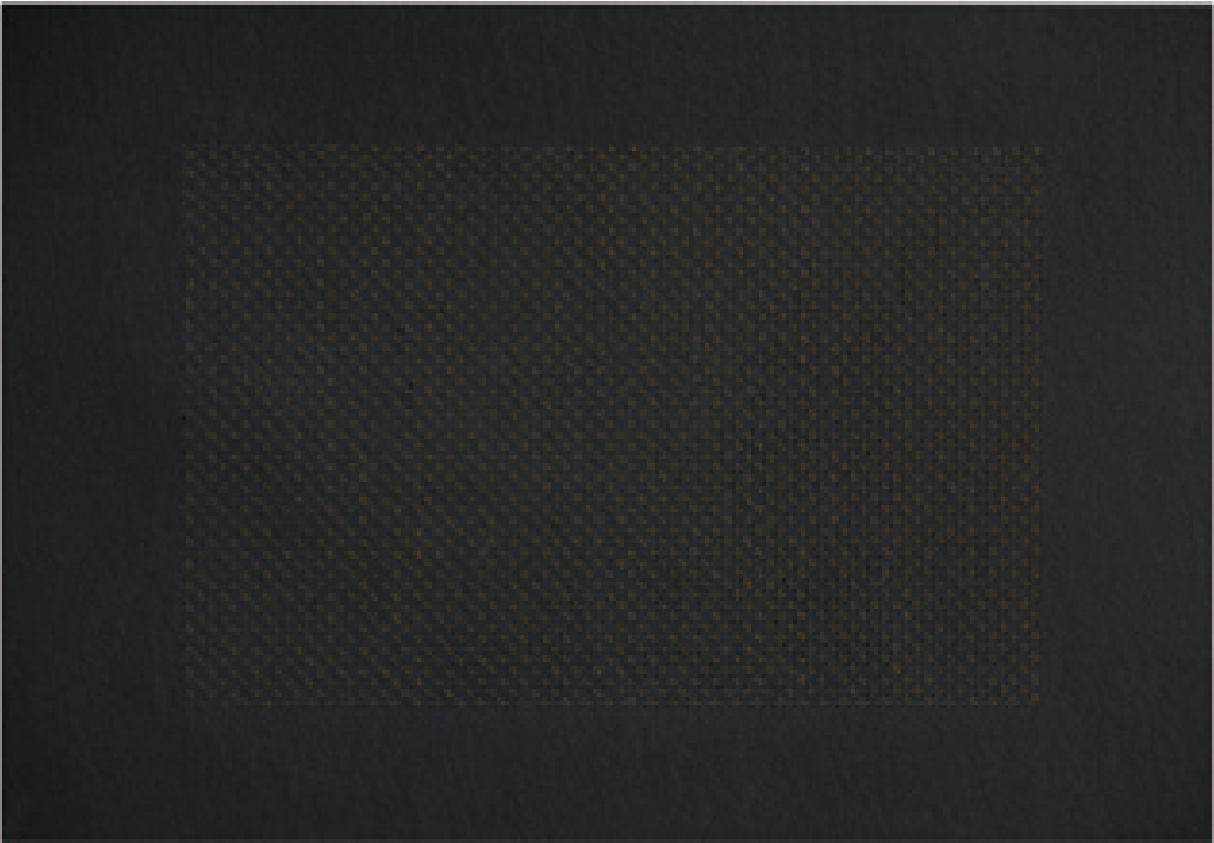
Untitled
Size: 250 cards, each card 6x6 cm
Medium: human hair and artificial hair on wasli

Untitled
Size: 20x13" - 50x33 cm
Medium: human hair on wasli

Line exercise
Size: 36"x36" - 91.4x91.4 cm
Medium: human hair on wasli

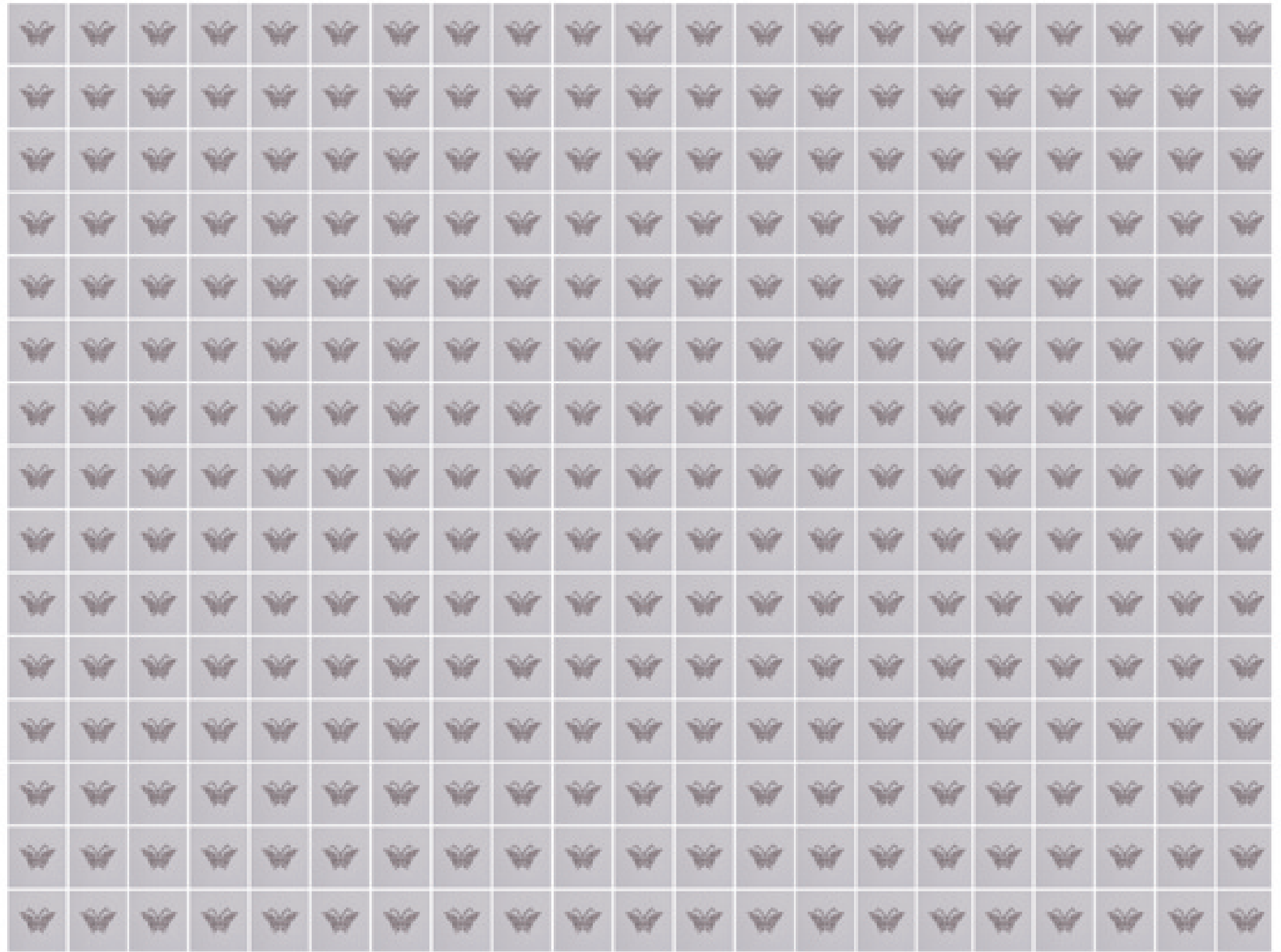

Untitled
Size: 12"x20.5" - 30.4x52 cm
Medium: human hair and artificial hair on wasli

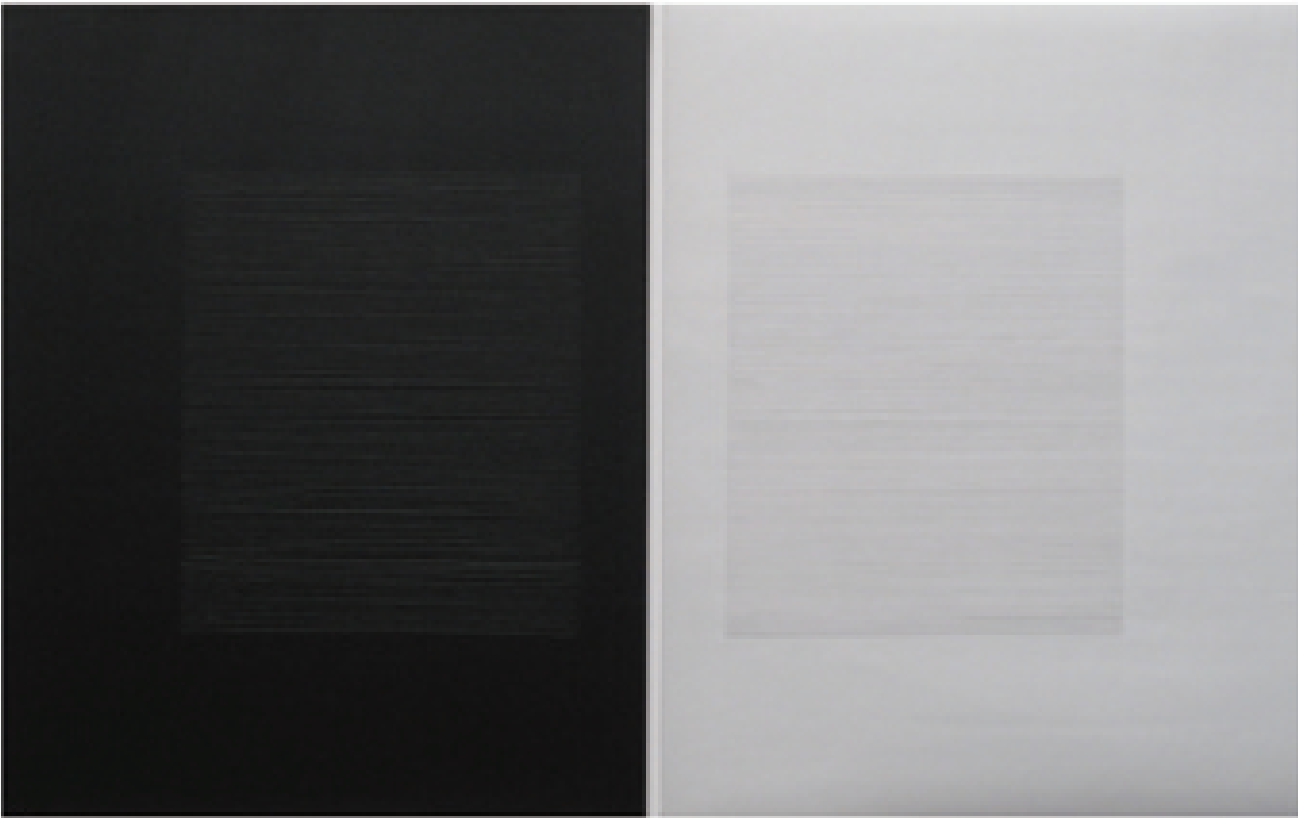
Untitled
Size: 21.5"x15" - 54.6x38 cm
Medium: human hair and artificial hair on wasli

Untitled
Size: 35"x39" - 88.9x99 cm
Medium: human hair and artificial hair on charsoy cloth

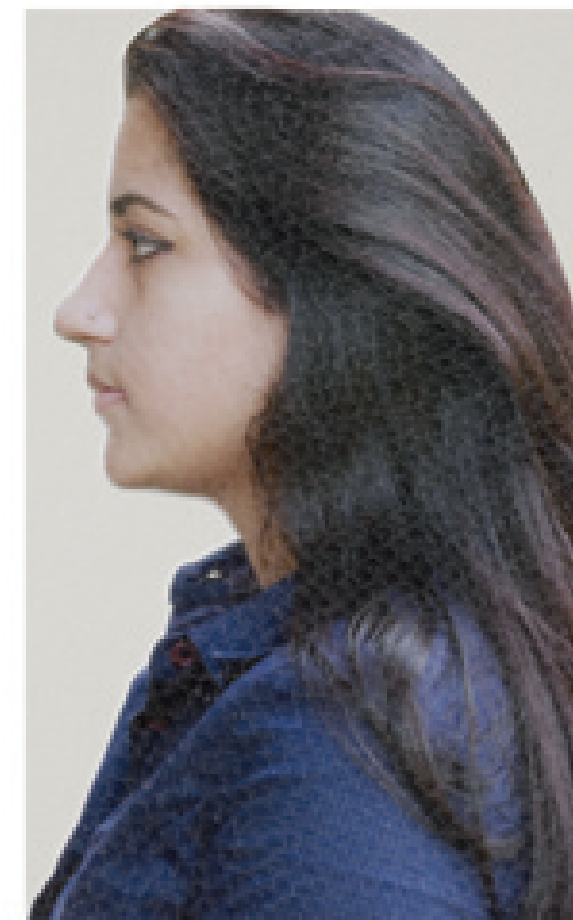
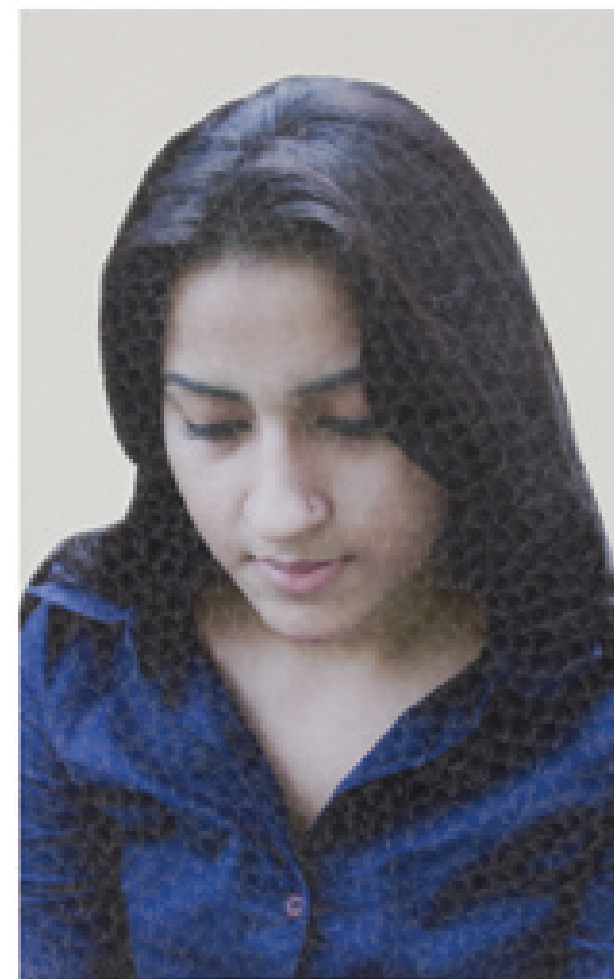
Untitled
Size: 300 cards, each card 6x6 cm
Medium: human hair and artificial hair on wasli

Untitled
Size: 41"x26" - 104x66 cm
Medium: human hair on wasli

Untitled
Size: 7x13" - 17.7x33 cm
Medium: digital print (cut out)

Untitled
Size: 4x13" - 10x33 cm
Medium: digital print (cut out)

GALERIE ALEXIS RENARD

La galerie Alexis Renard, fondée en 1999 et située sur l'île saint Louis, est spécialisée dans les antiquités et l'art des mondes musulman et indien.

La galerie est heureuse de présenter et promouvoir le travail de jeunes artistes Pakistanaïses talentueuses et prometteuses. Ces artistes utilisent les techniques traditionnelles de peinture de miniature sur wasli avec une démarche et un discours contemporain et personnel.

Nous sommes actuellement une des rares galeries à promouvoir l'art Pakistanais en Europe. Nous avons mis en place une bourse « Renard & Ebraheem Award » décernée chaque année au National College of Arts de Lahore, qui a pour propos d'aider de jeunes artistes talentueux issus du département miniature du NCA.

Remerciements à Nèle Machut, Mannan Ibrahim, Amna Minhas Adnan, Virginia Whiles, ainsi qu'à tous les professeurs, amateurs, les collectionneurs Français et étrangers ainsi que ma famille et mes amis pour leur précieux soutien.

The Alexis Renard Gallery, founded in 1999 and located in the heart of Paris on Île Saint Louis, is specialized in Antiquities and Art from the Indian and Islamic world.

The gallery is proud to present and promote the work of young talented and promising Pakistani artists. These artists, trained in the traditional techniques of classical miniature painting on wasli are now working in a more evolutionary and contemporary directions.

We are one of the few galleries in Europe to promote Pakistani contemporary arts. We have established the “Renard & Ebraheem Award” at the National College of Arts in Lahore which is awarded every year to a young talented artist from the miniature department of NCA.

I wish to thank Nèle Machut, Mannan Ibrahim, Amna Minhas Adnan, Virginia Whiles, as well as all the teachers, the French and international collectors, art lovers and artists from Europe and Pakistan and also my friends and family for their precious support.

MOULIN DE L'EST - THE WINDMILL GALLERY

Moulin de L'est - The WindMill Gallery is an art curating organization 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.

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.

Nous agissons 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.

Remerciements à Alexis Renard, Asim Akhtar, Nèle Machut, Amna Adnan, 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.

REHANA MANGI

Rehana Mangi is trained at miniature painting department of NCA Lahore. She is one of the few artists who crosses the norms set by traditional practice of Indo-Pak miniature. This innovation in miniature has been very well received in contemporary circles or visual arts. Apart from India and Pakistan, Rehana has exhibited in America, England, Italy and France. Her works are part of important private collections across three continents. Rehana Live and work in Lahore.

EXHIBITIONS

- 2009 Gallery Gomiero - Milan, Italy
- 2009 Green Cardamom, London, U.K
- 2009 LE PERMENENTE – Moulin De L'Est, Milan (Art Fair)
- 2009 ART DUBAI – Gallery Green Cardamom, U.A.E. (Art Fair)
- 2009 Canvas Gallery,Karachi, Pakistan
- 2009 Herbert Art Gallery & Museum, U.K
- 2008 Bradford city art Gallery, Breadford, U.K
- 2008 National Collage Of Arts, Lahore, Pakistan
- 2008 Jacque Barree Gallery, Paris, France
- 2008 Croweaters Gallery, Lahore, Pakistan
- 2008 Alexis Renard Gallery, Paris, France
- 2008 Aicon Gallery, California, USA
- 2008 Anant Art Gallery, New Delhi, India
- 2008 Green Cardamom, London, U.K
- 2008 Gandhara Art Space, Karachi, Pakistan
- 2007 National Collage Of Arts, Lahore, Pakistan

Catalogue: Edition of 1000

Design consultancy: SEAHORSE - email: seahorse.adp@gmail.com
ART.DESIGN.PRINT

