**Peinture vernaculaire en Inde**

**Art tribal ou art contemporain?**

Comment désigner l’art des tribus ? Peut-on dire « art tribal » ? ce terme pouvant être limitatif. Peut-on parler d’art contemporain, concernant l’art tribal ? Evidemment, l’art des tribus, réalisé de nos jours est de l’art contemporain. Mais peut être faut il dire « l'art vernaculaire » qui a ses racines dans le passé, son expression dans le présent.
Jagdish Swaminathan, le célébre et visionnaire co-fondateur du musée d’art contemporain « Bharat Bhawan »à Bhopal, Madhya Pradesh, a toujours défendu l’art des adivasi (les populations tribales ) pour qu’il soit considéré et exposé au même titre que l’art contemporain.
Dans son livre « *Jangarh Kalam : narrative of a tradition, Gond painting* » Udayan Vajpeyi parle d’une différence entre l’art européen et l’art indien : l’art indien et des Gond en particulier est basé sur la mémoire collective au contraire de l’art européen qui est un art plus individuel..
Certaines traditions picturales sont ancestrales comme celles des Pithora des tribus Rathwa et Bhil. D’autres sont récentes, bien qu’ancrées dans les racines, ainsi l’école du « Jangarh Kalam » des Pardhan Gond. Les peintures des Hill Korwa sont énigmatiques et restent mystérieuses.
L’émergence d’une nouvelle génération d’artistes en Inde après l’indépendance, a permis les interactions entre les styles et les différentes formes de l’art et entre les artistes de différentes origines, urbaine, rurale et tribale»
Le peintre Mayank Shyam (le fils de célébre Jangarh Singh Shyam) ne souhaite pas qu’on le classe comme un artiste Gond du « Jangarh Kalam ».Son père ne lui disait-il pas qu’il devait suivre son inspiration propre? Mayank vit la vie d’un jeune homme moderne à Bhopal, une vie très éloigné des définitions fondatrices de sa tribu, qu’il ne rejette cependant pas.

LES  **tribus**

**Les Warli**

Les [Warli](https://fr.wikipedia.org/wiki/Warli) sont une population d’un million d’habitants situés dans le Maharastra (360.000), le Gujarat (260.000), Le Karnataka, Goa et au Parkistan.
Les Warli habitent dans des villages traditionnels, disséminés dans la campagne autour de la ville de Dahanu dans le Thane District. Leurs peintures murales, dont la tradition remonte à 2500-3000 avant notre ère, sont similaires à celles que l’on trouve dans les grottes de Bhimbetka, dans le Madhya Pradesh.
Les peintres Warli sont d’authentiques peintres qui ont appris simplement en regardant les anciens ( les femmes surtout) peindre les fresques traditionnelles sur les murs des maisons, comme cela se pratique en terre Warli depuis plusieurs millénaires. Tous respectent les règles de la tradition : la représentation des personnages avec deux triangles, de couleur blanche sur un fond brun. Les sujets sont les dieux, la vie quotidienne et les légendes de leur tribu. Les Warli expriment leurs croyances par des peintures rituelles, autrefois réalisées uniquement par des femmes, deux fois par an, à la récolte du riz ou lors des mariages. Au départ, elles étaient peintes sur le mur des maisons bâties en terre rouge et en bambou. L’habitation était auparavant lavée rituellement avec de la bouse de vache.

**Graphisme et couleurs**

Les motifs graphiques sont très simples : le cercle, le triangle et le carré. Le cercle et le triangle sont issus de l’observation de la nature. Le carré (souvent au centre de la peinture) est l’espace réservé au sacré. Les corps humains sont représentés par des triangles inversés. Ils expriment le mouvement. Le triangle pointé vers le haut représente le bassin, celui pointé vers le bas, le torse. Le cercle représente la tête. Les peintures Warli sont exécutées sur un fond ocre, rouge ou noir. La couleur blanche est obtenue à partir de pâte de riz, d’eau et de gomme et placée à l’aide d’un bâtonnet de bambou mâchonné à son extrémité pour lui donner la souplesse d’un pinceau.

**Thèmes**

Deux grands thèmes sont souvent présents dans leurs peintures :

La danse Tarpa : nom de l'instrument au centre qui rythme la danse formant une spirale ou les couples mariés, se tiennent les mains dans le dos. Les femmes se distinguent par leur chignon. C'est une danse de joie, mystique, un hymne à la vie, aux forces de la nature. Elle célèbre l'harmonie de l'homme avec les forces cosmiques.

L’arbre Banyan: il se trouve souvent au centre du tableau. L'Arbre Banyan est appelé « l’Arbre de Vie » Cet arbre ne meurt pas. Il est considéré comme sacré.

Depuis une trentaine d’années, les peintures montrent une recherche esthétique plus grande, plus innovatrice. À la suite de Jivya Soma Mashé, le maitre incontesté, les peintres représentent leurs rêves, disent leur émotion, parlent d’espoir.

**Les Rathwa**

Les [Rathwa](http://en.wikipedia.org/wiki/Rathwa) est une tribu avec 550.000 habitants situé surtout dans le Gujarat (535.000).
Les Rathwa vénèrent – comme les Bhil – le dieu Pithora. Les Rathwa ont les mêmes origines et traditions que les Bhil et leurs traditions picturale « Pithora » est le même que chez les Bhil.

**Les Bhil**

Les [Bhil](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bh%C3%AEl) sont une tribu de 13 million habitants. Ils vivent dans Le Madhya Pradesh (4,6 millions), Le Gujarat (3,5 millions), l’Andhra Pradesh, Le Rajasthan, le Chhattisgarh, le Maharashtra, le Karnataka, le Tripura et le Bangladesh.
Leur tradition picturale est ancestrale, elle existe depuis des milliers années. Les Bhils peignent les murs et les plafonds de leur maisons d’ images qui racontent leurs légendes, leurs traditions, leurs dieu protecteurs, la nature

**Pithora**

Les peintures Bhil Pithora sont des performances rituelles réalisées à la demande d’une famille quand un vœu a été exaucé (mariage, naissance, prospérité…). Cette peinture sacrée issue de la tradition Pithora a été découverte et valorisée par Swaminathan dans le cadre du travail du Musee d’art contemporain Bharat Bhavan à Bhopal.

L’essence du rituel Pithora réside dans la proximité avec la terre depuis les thèmes jusqu’aux matériaux utilisés : pigments, lait et liqueur de Mahua (l’arbre sacré), couches de boue, de bouses et de chaux préparées par une jeune fille. Les fresques Pithora, pratiquées exclusivement par les hommes, représentent le mythe de la création, tout ce qui touche à la vie des Bhil est ici représenté, le soleil, la lune, les animaux, les insectes, les figures mythologiques.
Certains artistes Bhil comme Lado Bai, son mari Teru Tahad et Bhuri Bai sont quitté leurs terres originelles de Jabhua il y’a 30 ans pour exercer leur art à Bhopal. Pema Fatya, le dernier Maitre Bhil vivant, a choisi de rester vivre sur la terre ancestrale.

**Les Gond**

Les [Gond](https://en.wikipedia.org/wiki/Gondi_people) sont une tribu de 11 million d’habitants. Ils vivent dans Madhya Pradesh (4,5 millions), le Chhattisgarh, le Bihar, le West Bengal, le Jharkhand, l’Orissa, le Gujarat, l’Andhra Pradesh et le Karnataka.

**le royaume des Gond**

Il y a très longtemps le royaume des Gond, s’étendait sur le centre de l’Inde. Cette période prospère dure peut-être 1400 ans. Les Pardhan, bardes de la communauté, musiciens et chanteurs, sont aussi des prêtres qui permettent à la communauté de rester unie. Ils représentent la mémoire collective Gond en racontant, et en chantant l’histoire du peuple et de ses dieux. Après une très longue période de prospérité le peuple Gond s’appauvrit ; il n’y a plus assez de familles riches pour rémunérer les Pardhan. La tradition se perd avec ses artistes. Mais………….

**Jangarh Singh Shyam]**

En 1982, Jagdish Swaminathan, est chargé d’organiser et de développer le Musee Bharat Bhavan à Bhopal. Il va apporter une vision radicalement nouvelle à l’art indien contemporain, cherchant dans l’art des artistes tribales beautés, spontanéité et traditions.

La tradition des Pardhan, faite de musique et de contes va se trouver restaurée par la couleur de la peinture. Musique et couleur sont un tout en Inde.

A la recherche des artistes tribaux Vivek découvre une maison dont les murs sont peints de couleurs merveilleuses dans le village de Patangarh. C’est l’œuvre du jeune Jangarh Shyam. Swaminathan l’appelle auprès de lui pour travailler au musée Bharat Bhavan et développer ses dons artistiques. Jangarh s’installe à Bhopal avec sa jeune épouse Nankusia. Il est vite reconnu comme un maitre ! Il initie sa femme ses enfants, ses neveux et nièces. L’école « Jangarh Kalam »est née.

Sa créativité et l’originalité formelle de ses dessins le rendent célèbre, en Inde et à l’étrangéer. Il expose au musée tribal Bharat Mahotsav au Japon en 1988, puis à Londres, à Paris au Centre Pompidou pour Magiciens de la Terre en 1989, en Hollande en 1992 et en Australie en 1993. Jangarh se suicide au Japon en 2001, dans des conditions restées encore mystérieuses à ce jour.

**L'école « Jangarh Kalam »**

Le Jangarh Kalam est devenu le mouvement artistique (contemporain) actuel des Pardhan Gond. Un mouvement inspiré par l’art de Jangarh et par la musique Pardhan, celle du Bana, reprise et transformée en couleurs et en dessins. Chacun des artistes du mouvement Jangarh Kalam est inspiré par la mythologie éclatante de la tribu et développe également un style propre, symbolisé formellement par une signature pictographique, logotype formé de points et de traits, qui s’inspire souvent des tatouages et des masques rituels. Aujourd’hui grâce à ce mouvement artistique, la mémoire collective et les traditions Gond renaissent. Cet élan sert un mouvement plus global de reconnaissance des formes artistiques tribales en Inde et des populations souvent opprimées ou spoliées.

**Les Baiga**

Les [Baiga](https://en.wikipedia.org/wiki/Baiga_tribe) est une tribu qui compte environs 390.000 habitants. Ils vivent dans les états du Madhya Pradesh – Mandla et Balaghat district (250.000), de l’Uttar Pradesh, du Chhattisgarh et du Jharkhand.

**Le tatouage par les Badna Gond**

Les Baiga accordent aux tatouages une place centrale dans leur mode de vie : Le tatouage est la seule chose qui subsiste après la mort. C’est la seule tribu où le corps des femmes est entièrement tatoué. Cet art tribal est désormais couché sur le papier. Il étonne et nous renvoie à des âges ancestraux où le corps et les esprits étaient liés. Les femmes Baiga ont aussi tatouée leur visage (le « gudna »). Ces tatouages on une relation avec leur religion, leurs dieux et déesses, mais les tatouages est aussi considéré comme des bijoux peints, trop chèrs à acquérir pour les Baiga.Leurs tatouages ont une forme ovale avec des nombreux petits points sur le front, mais aussi sur d’autres parties du corps. Le tatouage est souvent réalisé chez les Baiga par les femmes Gond des sous-tributs Badna (Badnin) et Ojha, qui vivent dans les mêmes régions que les Baiga, trois à quatre mois après la mousson. Elles se déplacent dans les villages des Baiga pour faire des tatouages sur les bras, les jambes et le corps des femmes Baiga. Les jeunes filles Baiga commencent à être tatouées, pour la première fois à l’âge de sept ans ; la deuxième partie de leur corps est tatouée à la puberté.

**Les Hill Korwa**

La tribu Hill Korwa vit au Chattisgarh dans le district du Jashpur. La population des Hill Korwa a beaucoup diminué depuis quelques dizaines d’années. Ils ne sont plus que quelques milliers des personnes.
Les Hill Korwa sont nomades et chasseurs. Ils sont illettrés. Ils n’ont pas été non plus remarqués par leur art tribal. Pourtant Swaminathan a découvert chez ces hommes de pays et cultures très reculés des artistes contemporains.

Arrivés chez les Hill Korwa, les émissaires de Swaminathan prennent des notes. A leur grande surprise, les villageois s'emparent de leurs feuilles de papier, de leurs stylos, crayons et marker et se mettent spontanément à dessiner.

**L'écriture magique**

Voici ce qu’en dit Jagdish Swaminathan dans son catalogue pour l’exposition « The Magical Script » du Bharat Bhavan en 1985 : « la première chose que l’on voit dans ces dessins, c’est leur caractère calligraphique, comme si ce n’était pas un dessin mais une écriture. Mais les Hill Korwa n’ont pas de documents écrits ; ils sont illettrés […] Quand on regarde ces dessins on pense tout de suite aux œuvres de Paul Klee ». Là où les membres d'autres tribus tracent le plus souvent des formes figuratives mi humaines mi animales, les Hill Korwa couchent sur le papier des rythmes calligraphiques, un alphabet inconnu, parfois surligné de traits ou accompagné d'arcs et de flèches. Les Hill Korwa parlent un dialecte sans écriture. Il faut croire que la rencontre, lors de leurs déplacements dans les villes avoisinantes, avec la chose écrite a été des plus éblouissantes. Conféraient ils à l'écriture un rôle magique, amenait elle aux personnes la maîtrisant un pouvoir inconnu ? Percevaient-ils l'écriture comme une manifestation artistique propre à exprimer la sensibilité et à transmettre les traditions ? Voulaient ils simplement participer à cet étrange rituel au quel semblait les convier ces visiteurs ? Les interprétations de ces apparentes écritures sont multiples. "Quand ils écrivent, je crois bien qu'ils prennent leur crayon pour un arc. Ils n'écrivent pas, en fait : ils tirent. Ils tirent des signes qui sont des flèches." rapporte Archana dans le livre « Korwa » de Frank André Jamme. Ils écrivent vite, très vite, note Swaminathan dans son catalogue. Comme ils marchent. Les Hill Korwa marchent facilement 40 km par jour, avec une vitesse infernale. Une autre théorie dans le catalogue de Swaminathan : Les Hill Korwa sont appris dans les villages, que respect et pouvoir est lie à l’habilité à écrire. Pour les Hill Korwa, l’écriture n’est pas un outil pour communiquer, mais une pure magie qui **donne** pouvoir.

**Les Santhal**

Les [Santhal](https://en.wikipedia.org/wiki/Santhal_people) est une tribu avec 4 million habitants qui vie dans les états de West Bengal, Bihar, Odissa, Assam, Madhya Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh. Ils sont connus pour leurs peintures sur rouleau: les [Jadupatua](http://www.craftrevival.org/CraftArt.asp?CountryCode=india&CraftCode=003728).

**Les Saura**

Les [Saura](https://en.wikipedia.org/wiki/Saura_painting) est une tribu de l'Orissa. Les peintures Saura à une grande ressemblance avec les peintures Warli.

**Les autres**

**Patachitra**

L'art de [Patachitra](https://en.wikipedia.org/wiki/Pattachitra) est surtout exercé à l'Orissa et aux West Bengal.

**Kalamkari d'Andra Pradesh**

L'art de [Kalamkari](https://en.wikipedia.org/wiki/Kalamkari) est surtout exercé en Iran et à Andra Pradesh.

**Mithila (ou Madhubani) de Bihar**

L'art de [Mithila (ou Madhubani)](https://en.wikipedia.org/wiki/Madhubani_art) est surtout exercé au Nepal et à dans le Bihar.

**Maru-Gurjar de Rajasthan**

L'art de [Maru-Gurjar](https://https:/en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Rajasthan) au Rajasthan est surtout le phad, les miniatures et le kajali.

**Expositions**

* 1985 - Bhopal Inde - Bharat Bhavan - « Hill Korwa »
* 1989 - Paris, Musée Pompidou - « Magiciens de la terre » avec Jangarh Singh Shyam
* 1996 - Paris - Galerie du jour par Frank André Jamme - « Hill Korwa »
* 2001 - New York - Drawing Center - « Hill Korwa »
* 2010 - Paris, Musée du Quai Branly - « Autres Maîtres de l'Inde » par Jyotindra Jain
* 2012 - Paris, Fondation Cartier - « Histoires de voir » Avec Gond et Warli

**Musées**

* Inde, Bhopal MP - « Bharat Bhavan »
* Inde, Bhopal MP - « Tribal Museum »
* Inde, Bhopal MP - « Museum of Man »
* Inde, MP - « Bhimbetka caves »
* Inde, Maharastra - « Ajanta caves »
* Inde, Tejgadh Gujarat - « Museum of Adivasi Voice »
* Inde, New Delhi - « National Museum »
* Inde, Gurgaon - « Museum of Folk and Tribal Art »
* Inde, Bhubaneswar Orissa - « Museum of Tribal Arts and Artifacts »
* Inde, Jagdalpur Chhattisgarh - « Tribal Museum »

**Bibliographie**

* The Hill Korwa - S.G. Deogaonkar - 1986 - [ISBN 0000000302](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/0000000302)
* Un, deux, trois, dans l'arbre! - Anushka RAVISHANKAR et Sirish RAO, illustrations: Durga Bai - Acte Sud Junior - 2006 - [ISBN 978-2-7427-5916-3](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782742759163)
* Les Animaux musiciens - Sirish RAO, illustrations: Durga Bai - Acte Sud Junior - 2008 - [ISBN 978-2-7427-7804-1](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782742778041)
* Indian Folk and Tribal Paintings - Charu Smita Gupta - 2008
* The Flight of the Mermaid - Gita Wolf et Sirish Rao, illustrations: Bhajju Shyam - taraBOOKS - 2009 - [ISBN 978-81-906756-0-4](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9788190675604)
* Book of Rhyme - Gita Wolf, illustrations: Durge Bai - taraBOOKS - 2010 - [ISBN 978-93-80340-06-7](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9789380340067)
* Signature - patterns of Gond Art - Gita Wolf, Bhajju Shyam et Jonathan yamakami - taraBOOKS - 2010 - [ISBN 978-93-80340-02-9](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9789380340029)
* Bhimayana - Illustrations: Durga Bai et Subhash Vyam - 2012 - Editions MeMo - EAN 9782352891536 - La vie d'Ambedkar
* Art contemporain indien - Hervé Perdriolle - 2012 - 5 Continents Eds - [ISBN 8874396090](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/8874396090)
* La vie nocturne des arbres - Bhajju Shyam, illustrations: Durge Bai et Ram Singh Urveti - Acte Sud Junior - 2013 - [ISBN 978-2-330-02132-0](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial%3AOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782330021320)
* Des images pour les Dieux - Jean Clottes et Meenakshi Dubey-Pathak - Editions errance - 2013 - ISBN : 978-2-87772-559-0
* Mon voyage inoubliable - Bhajju Shyam, illustrations: Bhajju Shyam - Syros - 2014 - ISBN : 9782748514902
* Les petits hommes qui dansent sur les murs. L'art ancestral des Warlis. - Christian Guillais et michèle Panhelleux - 2014 - ISBN : 978-1-291-81100-1

**Notes et références**

* « The Magical Script », publié en mars 1983 par J. Swaminathan pour « Roopankar, Museum of Fine Arts, Bharat Bhawan, Bhopal, India ». Auteur : J. Swaminathan. Producteur : Akhilesh Varma.
* « Korwa : des ″écritures magiques″ » publié en 1996 par « Galerie du Jour Agnès B.». Auteur : Franck André Jamme. ISBN: 978-2-906496-22-4.
* « Jangarh Kalam » par Udayan Vajpeyi et Vivek. Publié en 2008 par Tribal Welfare Department Madhya Pradesh. ISBN 10: 8190376438.
* « Jangarh Kalam l’art des Gond» par [Galerie Anders hus](http://www.andershus.fr/articles.php?id=30)