

VISWANADHAN

galerie
fernandleger

VISWANADHAN

du 28 septembre au 27 octobre 2012

galerie
fernandleger

*suklambara dharam vishnum
sasivarnam chaturbujam
prasnavadanam dhyayet
sarva vignopa shantaye¹...*

Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement².

Vassily Kandinsky

J'accepte les signes, dit l'artiste, et c'est un accident somme toute trivial, une chute, qui est à l'origine de l'ample et majestueux triptyque rouge et noir qui absorbe toute la lumière de l'atelier de Viswanadhan.

Accident. On en douterait presque en se remémorant que coïncidences, concordances et affinités ont jalonné l'itinéraire de l'artiste. Elles ont toujours été à l'origine d'une mutation ou d'une évolution. Privé de l'usage de sa main droite, sa main agissante d'artiste, Viswanadhan aura la réaction paradoxale de s'atteler à trois énormes toiles. Les plus vastes formats qu'il ait jamais réalisés en l'espace blanc de son atelier. Ils produisent un effet solennel, presque grandiose dans leur austérité.

¹ "vêtue de blanc semence ciel / sans fin ni commencement / la couleur lunaire, espace carré / enchanté je contemple la lumière / me libère de tout obstacle". Traduction libre de l'artiste de stances du sanskrit du *Yajur Veda*, ayant trait aux rituels de purification.

² Cité in "Kandinsky, du spirituel en musique", Ensemble intercontemporain, Les Spectacles vivants-Centre Pompidou / saison 2008-2009.

Quadro

Chaque peinture possède son propre espace défini par le carré. Le quadro, tableau en italien, de la toile de Viswanadhan, enserme, limite les éléments qui constituent l'œuvre. Dès ses débuts, le peintre n'aura cessé de privilégier ce quadrilatère aux quatre côtés égaux. Au-delà d'une simple forme géométrique orthonormée, les côtés du carré vont constituer un cadre stable d'une élégance épurée. Chaque élément de cet ensemble est cloisonné par ses propres lignes, béances laissant apparaître la matière noire du fond. Le format carré devient l'espace qu'il détermine : *quand on regarde avec le troisième œil, l'œil de l'intellect, on a une vision carrée du monde ; d'ailleurs, le cercle s'inscrit dans le carré*. Vision intérieure donc, qui s'oppose à la vision anatomique. Binoculaire et panoramique elle est, par voie de conséquence, rectangulaire : c'est celle du cinéaste qu'est aussi l'artiste. Car le peintre n'a ni plan, ni intention ; il peint comme il marche, par réflexe plus que par réflexion. La trace n'est pas volontaire, mais il l'accepte. Chaque mouvement est médité plus que mûri. Ni effet recherché, ni spontanéité. De même, chaque toile devient le lieu d'une expérimentation et, à ce titre, il n'en rejette aucune. C'est au spectateur d'y voir et de savoir. A lui d'assimiler les choses comme elles viennent, en écho au *Il n'est en art qu'une chose qui vaille : celle qu'on ne peut expliquer* de Georges Braque³.

Yantra

Cependant, il est manifeste que les traits fondateurs de son art, qu'il s'agisse de tableaux ou de films font implicitement référence à la mémoire et aux souvenirs de son enfance indienne au Kerala. Son père était *vishwakarma*, artiste et architecte. Son rôle était de dessiner en compagnie d'autres dévots, les *mandalas* rituels. C'est dire si, enfant, il a été témoin et acteur d'une série d'opérations mentales et d'actions rituelles qui impliquent des gestes, des sons et des objets. Ceux-ci vont constituer les repères visuels et intellectuels de ses peintures et de ses films. *Art et religion sont deux noms d'une seule et même expérience, une intuition de la réalité et de l'identité*, écrivait Ananda Coomaraswamy dans *Hindouisme et bouddhisme*. Et c'est bien cette imprégnation kinesthésique qui va constituer le substrat de la représentation conceptuelle de l'artiste, se muer en un processus de re-création où vont interagir différents facteurs : dépasser un double héritage culturel indien, puis occidental pour se forger son identité, ouvrir le regard pour absorber les propositions plastiques et laisser intervenir l'imprévu : *fixer sa vision, choisir dans l'espace et voir tout ce qui apparaît*.

³ Georges Braque/Ananda K. Coomaraswamy, *Le Jour et la nuit*, Cahiers, 1917-1952, Paris, Gallimard, 1952

⁴ Ananda K. Coomaraswamy, *Hindouisme et Bouddhisme*, 1949, trad. de l'anglais par René Allar et Pierre Ponsoy, Coll. Tradition, Gallimard, 1949, rééd. Coll. Folio essais Gallimard (1995)

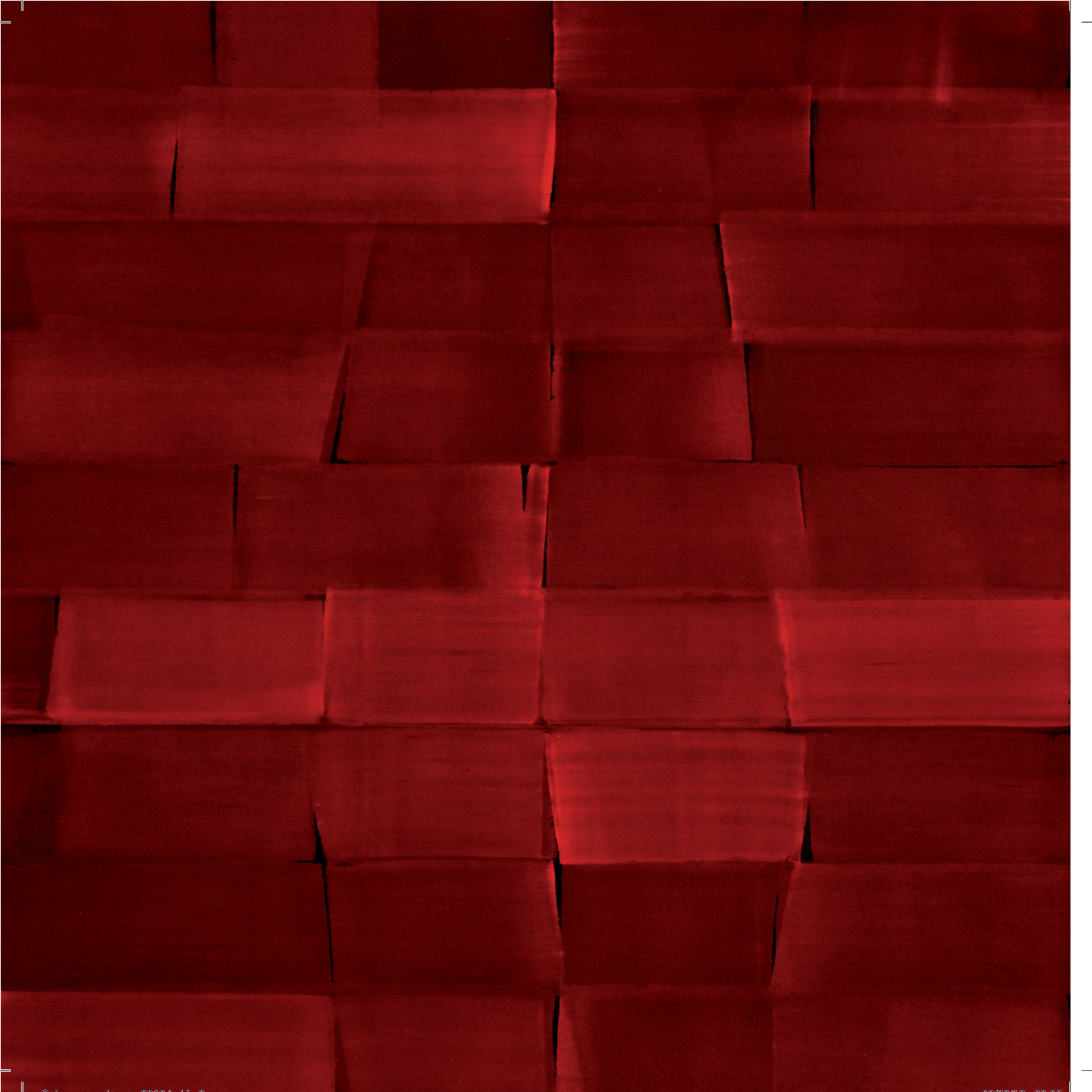
Circumambulation

Matière et couleur vont de pair. Viswanadhan a fait le choix d'abandonner la peinture industrielle et ses polymères au profit de matériaux fragiles d'origine minérale pour leur pureté. De fait, pigments naturels et caséine confèrent à l'œuvre des effets de transparence, d'opacité et un velouté qui contrastent avec l'incandescence du rouge qui se détache sur le fond noir immaculé de la toile. Il faut imaginer sa haute silhouette ployée, pinceau en main, le bras parfois tendu à l'extrême, exécutant des va-et-vient autour de la toile posée sur une table, en écho aux rituels de son enfance se déroulant au sol. La toile est enduite de caséine, les pigments malaxés à la même préparation qu'il a auparavant élaborée. C'est la répétition des traits parallèles, des aplats qui crée et scande l'œuvre ; ce même geste, précis, net du large pinceau imprégné de pigment rouge et posé sur la surface noire de la toile. La variabilité des combinaisons induites par le sillon du pinceau est infinie ; elle résulte de la charge du pinceau, du geste de l'artiste, de la pression et de la dynamique exercée. La toile se trouve progressivement unifiée par ces empreintes régulières. En juxtaposant les éléments avec une recherche formelle exigeante, il abolit le concept classique de composition, lui substituant une organisation d'un autre ordre reposant sur l'adéquation du rythme, de la couleur et de la pesanteur.

Retournement

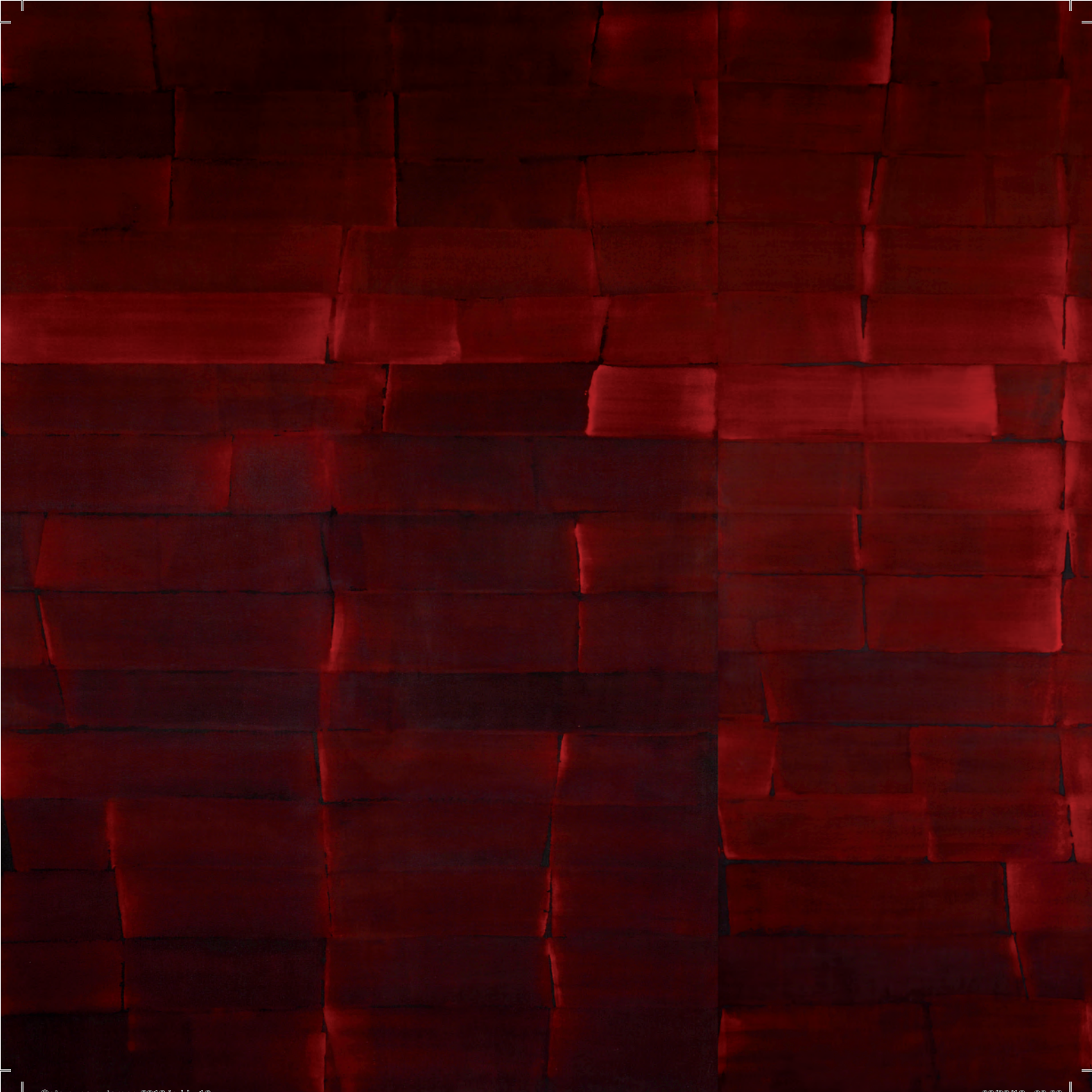
En effet, peindre horizontalement n'a rien d'anodin. Privilégier la création au sol, celle des *mandalas*, provoque automatiquement un basculement de la vision de l'artiste qui, frontale, va s'orienter vers le bas. Viswanadhan doit alors arpenter, en une série de déplacements discontinus, la périphérie de la toile pour en circonscrire l'espace, fléchissant son corps, étirant son bras pour composer et recomposer sa surface. Des possibilités plastiques inédites vont ainsi pouvoir s'exercer. Le retournement de la toile est le dernier geste créatif, celui qui fait passer l'objet peint de l'inachèvement au statut d'œuvre à part entière. À l'image du cosmos, ses œuvres n'ont ni début, ni fin, ni milieu. La force de sa recherche esthétique gît dans une neutralité que ne vient entraver ni narration, ni discours, ni théorie. Une juxtaposition d'instantané. Laissant transparaître une mémoire indienne enfouie et valorisant la matière, l'œuvre pourrait être une méditation sur le temps, évoquer le dépassement de la vision. *Faire sortir l'esprit de la matière* dit-il. Ce qui est peint a la double capacité d'exister et d'être imaginé ; le spectateur est libre de trouver sa signification, sa nature poétique à la toile. Le peintre laisse en suspens la signification de l'œuvre comme le souligne son non-titre *untitled*.

Raïssa Padamsee

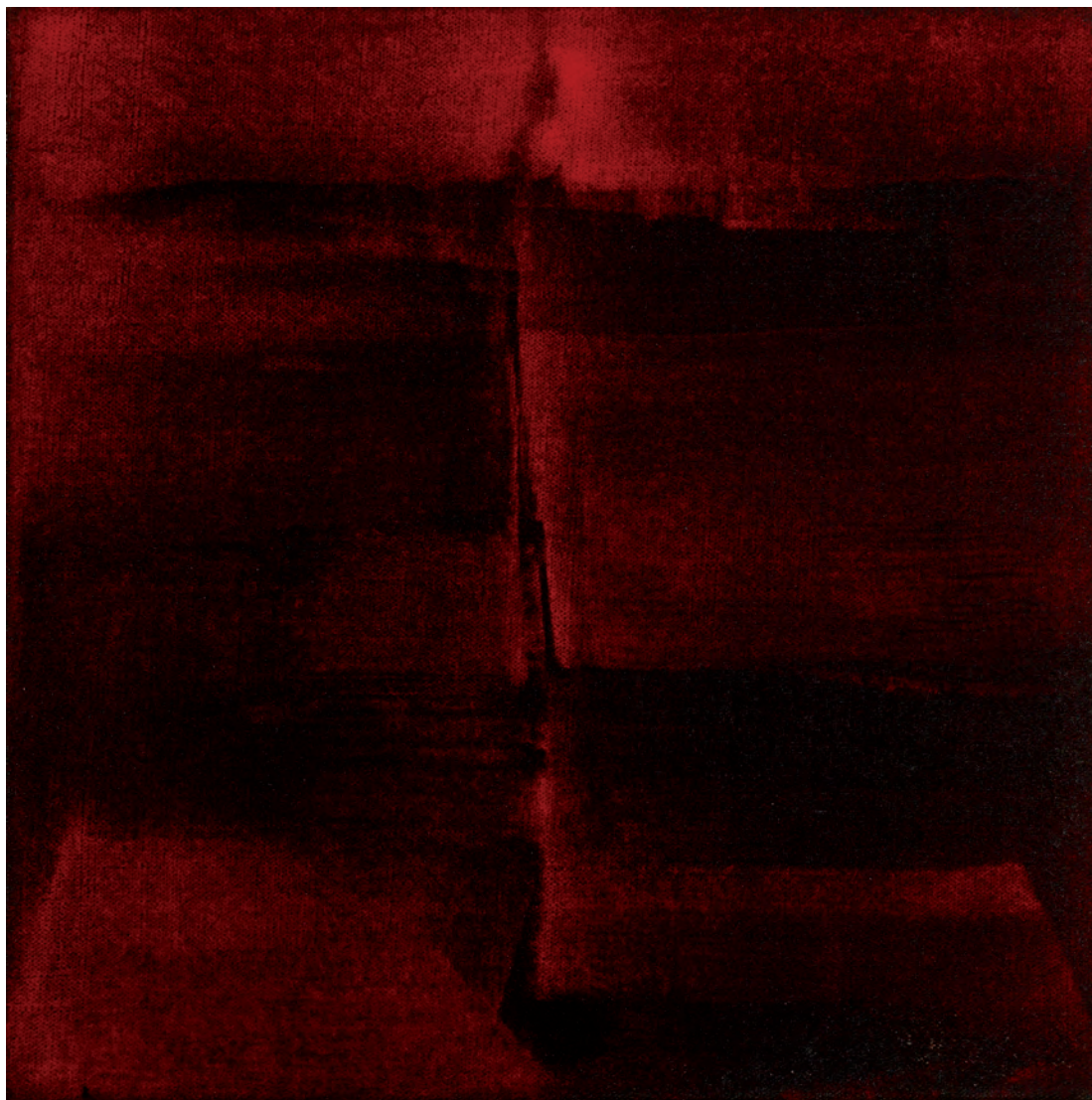

Sans titre, 2006, caséine sur toile, 210 x 210 cm

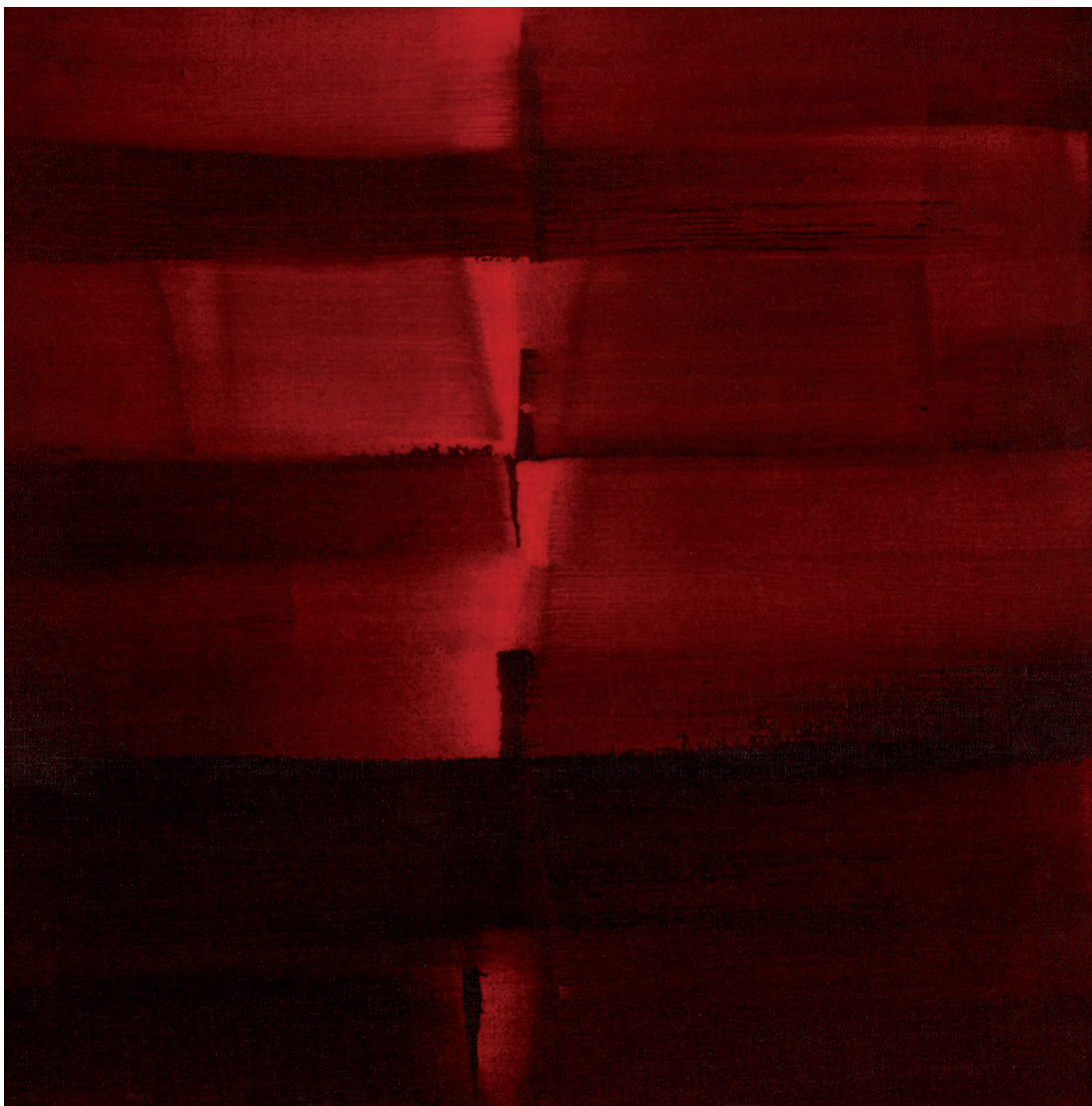

pages précédentes : Sans titre (triptyque), 2011, caséine sur toile, 300 x 600 cm

Sans titre, 2010, caséine sur toile, 30 x 30 cm

Sans titre, 2010, caséine sur toile, 50 x 50 cm

Sans titre, 2011, caséine sur papier chiffon Jaipur, 85 x 65 cm

page de gauche : Sans titre, 2011, caséine sur toile, 100 x 100 cm

VISWANADHAN

Né en 1940 au Kérala, Inde

Elève de KCS Panicker, Government School of Arts and Crafts, Madras, Inde

Membre fondateur de Cholamandal Artists' Village, Madras

Vit et travaille en France depuis 1968

Principales expositions personnelles

- 2008 > Marlborough Gallery, New York
- 2007 > Viswanadhan Early years, Delhi Art Gallery, New Delhi
- 2005 > Jehangir Art Gallery, Bombay
Tao Art Gallery, Bombay
- 2003 > Visual Arts Centre / Gallery Espace, New Delhi
- 2001 > Ecole des Beaux-Arts de Brest
- 2000 > Salón Renacimiento, Palacio Santa Cruz, Valladolid, Espagne
- 1999 > Victoria Memorial Hall, Calcutta
- 1998 > National Gallery of Modern Art, New Delhi
National Gallery of Modern Art, Bombay
Lalit Kala Akademi Regional Centre, Madras
- 1997 > Vadehra Art Gallery, New Delhi
- 1995 > Medienzentrum, Brême, Allemagne
- 1992 > Philippe Briet Gallery, New York
- 1991 > Gallery Espace, New Delhi
- 1985 > CNAC Centre Georges Pompidou, Paris
- 1982, 1989, 1993, 1996,
2000, 2002, 2004, 2006 > Galerie Darthea Speyer, Paris
- 1982 > Instituto Politecnico Nacional, Mexico
- 1981 > Gallery Gruppe Grün, Brême, Allemagne
Gallery Estela Shapiro, Mexico
Centro de Bellas Artes, Maracaibo, Venezuela
- 1972, 1975, 1991, 2001 > Gallery Chemould, Bombay
- 1971 > Maison de la Culture, Amiens
- 1970 > Galerie de France, Paris
Gallery Moderne, Silkeborg, Danemark
- 1966 > Local Library Building, Madras

Principales expositions collectives

- 2007 > Asian Art Fair, New York
- 2005 > Double Enders,
Jehangir Art Gallery, Bombay
- 1998 > Geometry and symbols in Indian
Contemporary Art, NGMA,
New Delhi
- 1994 > 100 Years of Indian Contemporary Art,
NGMA, New Delhi
- 1993 > Wounds, National Gallery of Modern Art,
New Delhi Souvenir d'en France,
New Delhi
- 1988 > Art Olympiade, Séoul, Corée du Sud
- 1984 > The 15th International Art Exhibition,
Tokyo, Japan
- 1980 > Contemporary Art Show,
Fukuoka Art Museum, Japan
- 1975 > Triennale, New Delhi
- 1973 > Exposition des lauréats du Festival
International de Peinture,
Cagnes-sur-Mer
- 1972 > Biennale de Menton
- 1971 > Festival International de la Peinture,
Cagnes-sur-Mer
- 1968 > National Exhibition of Art,
Lalit Kala Akademi, New Delhi
- 1967 > Biennale de Paris
National Exhibition of Art,
Lalit Kala Akademi, New Delhi
- 1965 > Edinburgh Festival, U.K

Filmographie

- 2010 > MG Road to Dandi,
Crosswinds production
- 2009 > What happens in heavens,
Crosswinds production
- 2009 > Retour aux éléments,
Méroé Films / ARTE / Centre Pompidou
- 2009 > Pushed, Chorégraphie Padmini Chettur,
Crosswinds production
- 2006 > Inhabit, Chorégraphie Preethi Atreya,
Crosswinds production
- 2005 > Paper Doll, Chorégraphie Padmini Chettur,
Crosswinds production
- 2004 > Solo, Chorégraphie Padmini Chettur,
Crosswinds production
- 2004 > Tsunami at Cholamandal Fishermens' Village,
Crosswinds production
- 2003 > Raja Rani,
Crosswinds production
- 2002 > Ether / Aakaash,
Production Viswanadhan / Centre Pompidou
- 2001 > Des Mains de Calcutta,
Crosswinds production
- 1994 > Air/Vayu,
Production Le Jour et la Nuit / ARTE /
Centre Pompidou
- 1988 > Agni/Feu,
Production Viswanadhan / Centre Pompidou
- 1985 > Eau/Ganga,
Production Viswanadhan / Centre Pompidou
- 1976 > Sable,
1982 Production Viswanadhan /
Centre Pompidou

Prix et Distinctions

- 2008 > K.C.S Paniker Award,
Kerala Lalit Kala Akademi
- 2005 > Chevalier des Arts et Lettres,
Ministère de la culture,
France
- 1987 > Prix du public pour le meilleur
documentaire, FIFD Malaga,
Espagne
- 1986 > Grand prix du documentaire,
Festival Dei Popoli,
Florence, Italie
Grand Prix du Cinéma du Réel,
Centre Pompidou, Paris
- 1978 > Premio Lubiam de la peinture,
Italie
- 1972 > Prix de la peinture,
Biennale de peinture de Menton
- 1971 > Palette d'or,
Festival International de la Peinture,
Cagnes sur Mer
- 1968 > National Award for Painting,
Lalit Kala Akademi,
New Delhi Kerala Lalit Kala
Akademi Award for Painting
- 1963 > Madras State Lalit Kala Akademi
Award for Painting

Principales collections publiques

- Musée Air France, Paris
- Bharat Kala Bhavan, Bhopal, Inde
- Birla Art Academy, Calcutta
- Centro de Bellas Artes, Maracaibo,
Venezuela
- Château-Musée de Cagnes-sur-Mer
- Council of Scientific Museum,
Bangalore, Inde
- Council of Scientific and Industrial
Research, Hyderabad, Inde
- Fond National d'Art Contemporain, Paris
- Hôtel du département, Cergy-Pontoise
- Hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme
- Ministry of External Affairs,
Gouvernement of India, New Delhi
- Mobilier National,
Manufacture des Gobelins
- Musée d'art Moderne
de la Ville de Paris
- Mysore State Museum, Bangalore, Inde
- National Lalit Kala Akademi, New Delhi
- National Gallery of Modern Art,
New Delhi
- Pfalz Galerie, Kaiserslautern,
Allemagne
- Punjab State University,
Chandigarh, Inde
- State Bank of India, Madras, Inde
- State Hospital, Huddinge, Suède
- State Lalit Kala Akademi, Kerala,
Madras et Manipur, Inde

Ce catalogue a été édité à l'occasion de l'exposition :
VISWANADHAN du 28 septembre au 27 octobre 2012

Galerie Fernand Léger
93 avenue Gosnat - 94200 Ivry-sur-Seine

Direction de la galerie Fernand Léger : Hedi Saïdi

Commissariat : Julie Higonnet

Coordination :
Nadine Tarbouriech

Texte de Raïssa Padamsee

Crédit photographie :
p. 8-10 15 : Sylvain Rousseau
p. 9 : Viswanadhan
p. 16 : Despatin & Gobeli

Maquette : Ocréa communication

Achevé d'imprimer en août 2012 sur les presses de l'imprimerie Graphic Trappes

ISBN : 978-2-9542753-0-7

Galerie Fernand Leger
93, avenue Georges Gosnat • 94200 Ivry-sur-Seine
T. 01 49 60 25 01 • galeriefernandleger@ivry94.fr

IVRY
s/SEINE