

मशहूर पेंटर हैदर
रजा भोपाल में

भारत भवन

की माटी को माथे से लगाया रजा ने

भारत भवन में एक कलाकार की पेंटिंग को निहारते सैय्यद हैदर रजा।

शहरोज आफरीदी

पेंटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत भवन अच्छा काम कर रहा है। मेरी नजर में कला सीखने का भारत में सबसे अच्छा केंद्र यही है। भोपाल के चित्रकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहीं नहीं पूरे विश्व में भोपाल और भारत भवन का नाम ऊंचा कर रहे हैं। भारत भवन को और समृद्ध करने के लिए यहां के लोगों को चाहिए कि प्रतिभाशाली चित्रकारों को समय रहते पहचानें और उनकी अच्छी पेंटिंग को शुरू में ही खरीद लें। यह सलाह है विश्व विख्यात चित्रकार सैय्यद हैदर रजा की जो सोमवार को भोपाल में थे। भारत भवन में प्रवेश करते ही चित्रकार संजु जैन ने रजा साहब का स्वागत करते हुए उनके हाथ चूम लिए। साथ में ख्याति प्राप्त चित्रकार अखिलेश तथा फ्रांस से आयी उनकी शिष्या सबरीना भी थीं। आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते रजा जैसे ही महिलाओं से नीचे उतरे उन्होंने वहां के पेड़ को छुआ और वहां की मिट्टी को माथे पर लगा लिया। जाहिर है रजा उस समय बहुत ज्यादा भावुक थे। इसके बाद रजा ग्राफिक्स सेक्शन गये और उभरते हुए चित्रकारों की हौसला आफजाई की। 'देखे रंग खुश है कि नहीं। रंगों का एक जीवन या मृत्यु प्रदान करते हैं।' मैंने भगवत गीता और रामायण पढ़ी ताकि अपने अंदर आध्यात्म को बढ़ाकर जिंदगी के दर्शन को समझ सकूँ और उसे अपनी पेंटिंग में उतार सकूँ। जिस तरह स्वधर्म का मतलब होता है केवल उपयोगी बातों का अपनाना तथा फालतू की चीजों का त्याग करना, उसी प्रकार से रंग भी केवल वही प्रयोग करें जिनकी जरूरत है। रजा ने सभी को यह समझाईश भी दी की आप लोग जल्दबाजी न करें, मैंने भी चालीस साल मेहनत की है। अब भविष्य तो आप ही लोगों का है। भारत भवन के काम में सुधार के दृष्टिकोण से रजा ने कहा कि यहां गुप आध्यात्म होना चाहिए, ताकि आर्टिस्ट की चेतना और बड़े रजा ने खासतौर पर अखिलेश, सीमा, मनीष और सुजाता को जिक्र किया, जिनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सगहा जा रहा है।

रजा की जन्मभूमि देखने आयीं सबरीना

फ्रांस में रजा फाउंडेशन की मेंबर तथा रजा की शिष्या सबरीना भी रजा के साथ भारत भवन आयीं। वे खासतौर पर रजा साहब के गांव दमोह के बाबरिया को देखने के लिए आयी हैं। सबरीना ने फ्रांस में एक सांस्कृतिक संस्था भी स्थापित की है जो भारत की संस्कृति को फ्रांसवासियों में फैला रही है। सबरीना ने बताया की वे पिछले बीस वर्षों से योग कर रहीं हैं और योग की वजह से ही वो इस मुकाम पर पहुंची हैं कि अब वे रजा की पेंटिंग को ठीक से समझ पाती हैं।

Mahindra

महेन्द्रा पावर आल
जर्नलर रोड शो

दिनांक 12/02/2007
एवं 13/02/2007

SBI चौराहा
सुल्तानिया रोड

न्यू मार्केट बोर्ड
चौराहा चौ

13.02.2007

CELEBRATING A LIFE IN ART

Painter Sayed Haider Raza's retrospective at the National Gallery of Modern Art is supplemented by a new book on his life and a week-long festival of poetry, dance and music

■ By S. Kalidas

As one of India's senior-most modern painters Sayed Haider Raza, turns 84 this week, the Raza Foundation in tandem with the National Gallery of Modern Art (NGMA) and Art Alive Gallery and the Alliance Francaise de Delhi has orchestrated a magnificent opus of celebrations titled *Swasti*. NGMA will host a retrospective

of the veteran artist's works which will be inaugurated by Vice-President Bhairon Singh Shekhawat. A book, *Raza: A Life in Art* by Hindi poet Ashok Vajpeyi will be released on the occasion and a week-long festival dedicated to Raza's genius will feature: an exhibition, *Swasti Roop*, comprising works of younger artists who have been recipients of the annual Raza Award; *Swasti Swar Mudra*, a festival

of dance and music featuring Kathak dancer Prerna Shrimali, Bharatanatyam dancer Malavika Sarukkai, Hindustani classical vocalists Mukul Shivaputra and Satyasheel Deshpande; and an evening of poetry readings, *Swasti Shabda*, at the Alliance Francaise, Delhi.

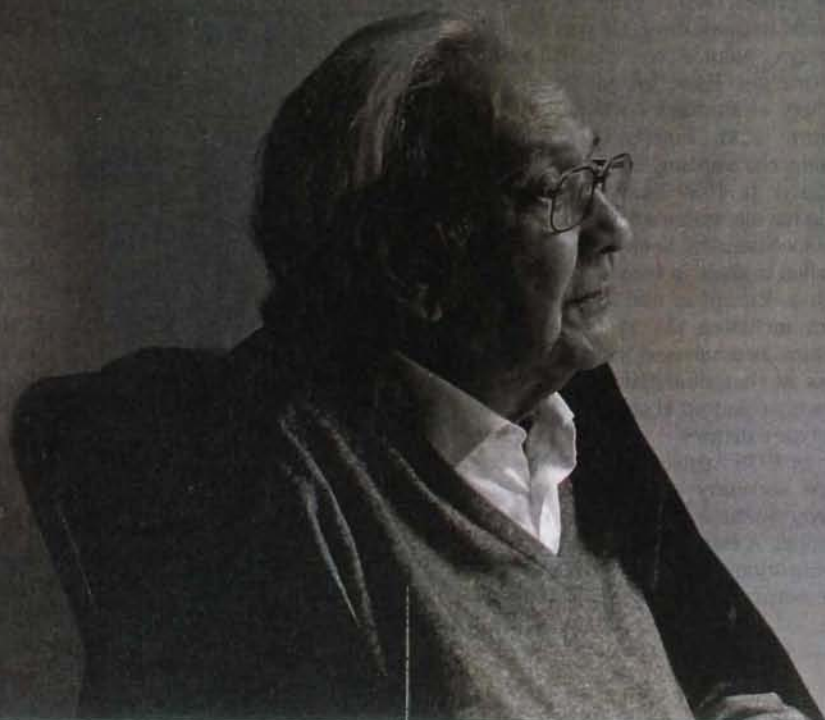
Born in a forest hamlet called Babariya, in what is now Madhya Pradesh, Raza was one of the original founder members of the much talked about Progressive Artists' Group (PAG) founded in 1947. The other members of the group were F. N. Souza, K. H. Ara, M. F. Husain, H. A. Gade and S.K. Bakre. Although there was another PAG too, comprising Kolkata artists who had exhibited in Mumbai just before the formation of the Mumbai group, today it is the Mumbai group that is better known and discussed.

Far from the cultural and political connections that the name of the group invokes, the Mumbai Progressives had little to do with cultural agenda of the Communist Party of India (CPI).

BANDEEP SINGH

"When I paint the bindu, I am aware that I am literally in the womb of time and that I am creating a spark of divinity. When I paint the bindu, it is an act of supreme consecration. Wherever my painting hangs, I create a temple."

Sayed Haider Raza

Mentored by European Jewish émigrés and American soldiers stationed in the city during World War II, they just happened to adopt the "progressive" tag, perhaps considering the success of the Progressive Writers' Association (PWA) and the Indian Peoples' Theatre Association (IPTA)—both of which were closely aligned to CPI. The Mumbai PAG wanted to paint with absolute freedom of content and technique—"save that we are governed by one or two sound elemental and eternal laws, of aesthetic order, plastic co-ordination and colour composition".

Even in his initial years Raza made an impact among his peers and contemporaries with his deftly handled landscapes and an innate sense for colour. Unlike his other PAG contemporaries, the human figure or the human condition was not his chosen métier. Raza was also an avid Francophone. He learnt French at the Alliance Francaise and very soon set sail to France on a French Government scholarship to study at the famous Ecole des Beaux Arts, Paris.

Raza now immersed himself in French culture and language and he was soon well accepted by the Parisian art world. He was even inducted in the Ecole de Paris, a group that boasted some two dozen artists who claimed that city as their own. He was awarded the Critic's Prize 1956, a coveted award in those days. He was the first foreign painter to win it and "Overnight Raza joined the galaxy of masters such as Debré, Kito, Buffet, Cesar Balduccini and Sugai," writes Vajpeyi. In 1959 Raza married his classmate and artist Janine Mongillat. Soon, he was invited to show in several prestigious European and American fora including the Biennales of Venice, Brussels and Sao Paulo. He was at that time lauded for his vibrantly coloured abstract expressionist type canvases.

In 1978 Ashok Vajpeyi, as the culture secretary of Madhya Pradesh Government, invited Raza to come to Bhopal. A festival, not unlike the one being organised now, was held to commemorate his genius and his links with

the state. Raza and his wife Janine travelled back in time to his childhood haunts in the state including his schools in remote villages. For Raza, this homecoming was a watershed. The visit re-kindled his connections with the land of his birth. He set up an award for deserving young artists of

SWASTI CALENDAR

NGMA RETROSPECTIVE: Vice-President B.S. Shekhawat inaugurates Raza retrospective exhibition. Feb 22

BOOK RELEASE: *Raza: A Life in Art* by Ashok Vajpeyi. Feb 22

SWASTI ROOP: Exhibition of Raza Awardees at Art Alive. Feb 23

SWASTI SHABDA: Poetry reading at Alliance Francaise, Delhi. Feb 24

SWASTI SWAR MUDRA: Feb 26-28. Kathak by Prerna Shrimali, vocal music by Satyasheel Deshpande; vocal music by Mukul Shivaputra; 'Tejas' a Bharatanatyam choreography by Malavika Sarukkai.

Madhya Pradesh and delved into medieval Hindi poetry, Sanskrit texts, Rajput paintings, Tantra and Tantric symbolism. He was now 'Indianising' his till now very 'international' oeuvre with the same dogged enthusiasm and gusto that he had shown three decades ago when he had first adopted French

THE PAINTER'S BOSWELL: Vajpeyi with the Raza biography language and culture.

Like many immigrants living away from homelands, Raza too, chooses to be selectively informed about local trends in Indian art. While he sings paeans in praise of younger Indian artists working in the abstract mode, he displays complete amnesia when it comes to those who had bravely—for better or for worse—created a modernist language drawing from Hindu Tantric sources before him.

Ensnared in his idyllic castle of purity in the French Riviera, he forgets that the idea of an "indigenous modernism" is not exactly new. It was at the crux of the formation of Group 1890 whose exhibition was inaugurated by Jawaharlal Nehru and Octavio Paz in 1963. Even in evoking the Tantric mode, painters like Biren De and G.R. Santosh had long preceded Raza. Ajit Mukherjee had presented authentic Tantric art from manuscripts and miniatures both in India and Paris and J. Swaminathan had moved on after a seminal exhibition in Delhi titled *The Colour Geometry of Space*, also inspired by Tantric diagrams in 1968. What can one say but *Swaha!* ■

Malavika Sarukkai

मुझे कोई आपत्ति नहीं कि चित्रों पर बातचीत की जाए। केवल मेरा यही अनुरोध है कि पहले चित्रों को देखा जाए। पहला स्पर्श, सम्पर्क, सहयोग, अपना मिली ही। दशक और चित्रकार के बीच कोई रुकावट, कोई दीवार, कोई माध्यम न हो।

चित्रावली

रजा

1922 में जन्मे

थे मध्यप्रदेश के

बावरिया के वनक्षेत्र में।

पिता महकमा जंगलाल में वार्डन थे इसलिए बावरिया, बर्चर्ड, मंडला, कान्हा-किसली के जंगलों का रहस्यभरा सनाटा उनके कानों में गूँजता रहा।

जिसकी लूँज आज भी बनी हुई है। सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों और बीच की हरीतिमा और कहीं दूर उदुप्राय से आता नर्मदा का शोर उनकी संसों में बसा हुआ है जिसकी प्रतिध्वनि हजारों मील दूर पेरिस में आज भी सुनाई देती है उन्हें।

प

हली वाग रजा साहब से मिला था। इन छब्बीस

मालों में यद्यपि उम्र ने उनके शरीर पर अपने निशान डाले हैं, कुछेक बीमारियों ने भी 84 वर्षीय देह में

छेक डालकर उसे कृश बनाले हैं कीमिगी की है पर उनका मन अब भी उतना ही युवा, सक्रिय और ऊर्जवान

लगता कि वह तब था जब 80 के दशक में मैं पहली बार उनसे मिला था।

हम लोग उनकी प्रिय जाह ताज इंटर्कॉन्टिनेंटल के एक रेस्ती में बैठे थे और उन बीते सालों

की यादों को ताजा कर रहे थे। अब तो उन पर डॉक्टरों ने बहुत सारे

परीक्षण थोप दिए हैं पर कुछ साल पहले चारों तरफ उन्हे भेल-पूरी

आले इतनी कि फर्माइश की थी। वे थोड़े समय के लिए भारत आते हैं और उस सीमित समय में भी उनके

अनेक कार्यक्रम होते हैं। मुंबई में श्री नहीं, प्रायः देश का आधा भाग वे हर बार तय करते हैं, इसलिए

चौपट्टी पर या वायर कहीं भेल-पूरी खाना उनके लिए मरफिन न था। खाना की इसीलिए रुकनी था। स्टेटस सिविल बेगम कुछ नहीं, वही थोड़े समय में अनेक व्यस्तताओं को निभाने की मजबूरी थी।

'क्योंकि बीमार होना मैं अपोई नहीं

कर सकता।' कहा था रजा ने।

आज वे सिर्फ विसलेरी पी रहे थे जिसके घूँट वे बातों के बीच लेते रहे। हलेशा बहुत अच्छी और सारगर्भित बातें

करते हैं रजा और जब भी वे पुराने समय की चर्चा करते हैं, कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं, खासकर, अपने

बचपन और जन्म स्थान की बातों पर। जैसा कि फ्रांसीसी समीक्षक बटेलरम जॉर्ज ने

लिखा है, "रजा किसी भारतीय मिनिंग्ग चित्र के राबुवुवा से छरले और मर्द, लंबे और गटे हुए

दिखाई देते हैं। सूते चोरे वाली उनकी मुखाकृति पर उनकी सुलेमानी आँखें उसे रोशनी से भर

देती हैं। वह तेजस्वी मुबोटा भव्य है क्योंकि वह विचार जिसे वह पोसता है, महान है।"

अब भी सब कुछ वैसा ही है, खासकर वे सुलेमानी आँखें रोशनी से भरी हुई। रजा 1922 में जन्मे थे मध्यप्रदेश के बावरिया के वनक्षेत्र में। पिता महकमा जंगलाल

ने बार्डन थे इसलिये बावरिया, बर्चर्ड, मंडला, कान्हा-किसली के जंगलों का रहस्यभरा सनाटा उनके कानों में गूँजता रहा। जिसकी लूँज

आज भी बनी हुई है। सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों के बीच की हरीतिमा और कहीं दूर उदुप्राय से आता नर्मदा का शोर

उनकी संसों में बसा हुआ है जिसकी प्रतिध्वनि हजारों मील दूर पेरिस में 55-56 साल बाद भी

सुनाई देती है उन्हें।

हौ, 55-56 साल हो गए रजा को भारत छोड़े हुए। जिसी आम भारतीय की एक ओसत और

पूरी जिन्दगी। अगस्त 1950 को वे पानी के जहाज से खाना हुए थे और पीछे छूट गया था अपना वतन,

मुंबई जहाँ उन्हे होते हुए आया, मुंबई, गाँदे और बाबरे के साथ मिलकर नौबतन और प्रयोगशील

चित्रकारों का गुप बनाया था- 'प्रोफेसर आर्टिस्ट गुप' बावरिया का वनप्रान्त, नर्मदा, विंध्याचल

और तमाम साथी बिन्होंने उनसे वह शक्ति और रेणुण भर दी थी कि वे देश से बाहर जा सके।

रजा ने पहले नागपुर के कला विद्यालय में, फिर मुंबई के

मनमोहन सरल की मुक्ति मार्ग के लिए विशेष बातचीत

जे. जे. में शिक्षा पाई। 1947 से 50 तक भारत में प्रशिक्षण की और भारत सरकार तथा फ्रांस की छात्रवृत्तियाँ मिली। पहली ने अवसर दिया भारत के कई ग्रामीण अंचलों को निकट से पहचानने का जबकि दूसरी ने उन्हें पेरिस भेज दिया चित्रकला और रचनात्मकता के नए क्षितिज तलाशने के लिए।

वहाँ के 'इकोल नेशनल द बो जार्ज' की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तमाम अभ्यास और मुश्किलों के बावजूद उन्हे पेरिस

और दुल्ह बना रहा था। वह हिन्दी पढ़कर थोड़ा-बहुत पैसा पा रहा था और एक प्रकाशक मित्र ने उसे प्रिण्टिंग कार्ड्स बनाने और किताबों को सजाने का काम दे रखा था। यह एक दुल्ह जीवन था और जहाँ अपनी यंगुणा लिए था और उसकी एकमात्र सुखा एक पुराना ओवरकोट था।

पर 1957 के बाद रजा को परत मिलने लगी थी। पहचान मिली थी और चित्रों की कीमतें भी बढ़ी थीं। एक गैलरी से उनका

पेरिस में बसे सुप्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा

मैं तब फ्रांस की सरकार के अतिथि के रूप में पेरिस गया था और रजा पहले दिन से ही मेरे साथ थे, अपनी तमाम व्यस्तताओं को दफिनार कर।

मेरे

या। पहुँचने पर कि मैं अभी आ किया कि रात हो रहे,

लेगे। पर बोले, "नहीं, तुम जानते हो और तुम्हें फ्रेंच भी नहीं आती। मुझे तुलत आना ही चाहिए।" और थोड़ी देर बाद वे अपनी पत्नी बर्नान के साथ उपस्थित थे।

बिना अधिक समय खोए उन्हेने देश के, भारत के मित्रों के और यहाँ के कला जगत के बारे में पुछना शुरू कर दिया। वे भारत के बारे में जानने के लिए इस कदर

कला-कर्म में दिव्य शक्तियों का सहयोग अनिवार्य है

सैयद हैदर रजा से बातचीत करते हुए मनमोहन सरल

में ही रुक-जाना तय किया और 1956 में उसी 'इकोल' (स्कूल) की एक चित्रकार छात्रा ज़ानीन मीबीला से विवाह कर लिया। यद्यपि उसी साल उन्हें पेरिस का सम्मानित पुरस्कार 'प्रि द ला क्रोतीक' मिल चुका था और उनके काम को पहचान भी मिलने लगी थी किन्तु आर्थिक अभाव फिर भी उन दिनों रहा। उनके समकालीन चित्रकार मित्र कृष्ण खन्ना के अनुसार, 'वहाँ रुकने और काम करने का उसका कठोर निश्चय जीवन-यापन को बेहद मुश्किल

अनुबंध हो गया था। जब वे 1959 में पहली बार भारत आए अपने साथ कुछ छोटे चित्र लाए थे। उनकी कीमतें सुनकर सभी भारतीय चित्रकार आर्तकित हुए और रजा के साथ लगी सामूहिक प्रदर्शनी में उन सबने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी।

1975 से वे लगातार भारत आ रहे हैं। अक्सर तो हर साल। अपने देश से जीवनाशी के संबंध रख सकना, इसी दूर, इतने सालों बाद भी, मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है, ज़ातों बाबुर में संग भूस्ते हुए पेरिस में जना ने कहा था।

उतेजना में थे कि मुझे लगा कि यह आदमी इतने सालों से अपने देश से इतनी दूर रह कैसे रहा है। वे रजा तो कहीं से भी पेरिसवासी लगता ही नहीं। जैसे इसने तो कभी भारत छोड़ा ही नहीं, फ्रांस में रहे हुए भी यह तो भारत का ही है। मुझे याद आता है कि एक बार उन्हेने कहा था, "एक भारतीय को मिटाना असंभव है।"

पेरिस और भारत, भारत और पेरिस। पेरिस और पूर्व, पूर्व और पश्चिम। रजा की आँखों में वे दो भौगोलिक भूखंड नहीं हैं, एक ही मनुष्य के दो चेहरे हैं। उन्हें ऊर्जा और प्रणवादिनी शक्ति भारत से, अपने वतन से मिली है और कर्ने की, रचने की, अभिव्यक्ति की शैली और उसे समाधान की समता पश्चिम से मिली है। वे पेरिस में रहकर भी भारत में बसे रहते हैं। जहाँ वे अजंता के चैत्य की गोथिथि करते हैं, वहीं वे बीती शताब्दी की कला की संपूर्ण विजयों से लाभ लेते हैं।

पेरिस में हुई मुलाकात से पहले और बाद में इन में उनसे कई बार मिलना हुआ। कई बार लंबी-लंबी बैठकें हुईं। औपचारिक