

Pāla & Sena

Après le siècle d'émiettement politique et de chaos qui suit l'assassinat d'Harṣavardhana de Kanauj en 647, Gopāla Ier (vers 750-vers 770), prince habile, jette les fondements d'un puissant État dans le nord-est du sous-continent indien. Il fonde la dynastie des Pāla ("Protecteurs") [vers 750 - vers 1200]. Le riche Bihār, une fois conquis en totalité, deviendra le cœur de l'Empire. Celui-ci prit une grande extension sous les règnes de Dharmapāla (vers 770 - vers 810) et de Devapāla (vers 810 - vers 850). Ce dernier souverain étendit ses possessions sur toute l'Inde du Nord, jusqu'aux frontières du Kaśmīr. Les ports du Bengale entretenaient de fructueux échanges commerciaux avec la Birmanie et de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, sources d'une grande prospérité. Ces liens expliquent les fortes influences de l'Inde du Nord-Est dans toute l'Asie indianisée. Les souverains protégeront activement le bouddhisme et les grandes universités qui florissaient sur leur territoire telle Nālandā, fréquentées par de nombreux étudiants venus de toute l'Asie.

After the century of political fragmentation and chaos that followed the assassination of Harṣavardhana of Kanauj in 647, Gopāla I (c. 750 - c. 770), a clever prince, laid the foundations of a powerful state in the northeastern Indian subcontinent. He founded the Pāla ("Protector") dynasty [c. 750 - c. 1200]. The rich Bihār, once conquered in its entirety, became the heart of the Empire. The latter expanded greatly during the reigns of Dharmapāla (c. 770 - c. 810) and Devapāla (c. 810 - c. 850). The latter ruler extended his possessions over all of northern India, as far as the borders of Kaśmīr. The ports of Bengal maintained fruitful commercial exchanges with Burma and many Southeast Asian countries, sources of great prosperity. These connections account for the strong influences of Northeast India throughout Indianized Asia. The monarchs actively protected Buddhism and the great universities that flourished in their territory, such as Nālandā, which were attended by many students from all over Asia.

Sūrya

Pierre noire

Inde du nord-est, Bengale – Bihār

XIe – XIIe siècle, Dynasties Pāla –Sena

H. 59 cm

Cette belle stèle, de facture soignée, représente Sūrya, le dieu Soleil. La pierre noire si bien conservée, les nombreux détails et riches ornements inscrivent à la perfection cette œuvre dans la période Pāla.

Sūrya

Black stone

Northeast India, Bengal-Bihār

11th - 12th century, Pāla-Sena dynasties

H. 59 cm

This beautiful stele, of meticulous workmanship, represents Sūrya, the sun god. The well-preserved black stone, the numerous details and rich ornaments place this work perfectly in the Pāla period.

Dans la même région du Bihār, afin d'enseigner les doctrines du bouddhisme ésotérique (Vajrayāna), Dharmapāla fonde vers 800 le monastère de Vikramaśīla, sans doute la moderne Antichak. Parmi les royaumes vassaux, celui des Sena (1095 - 1230), dynastie d'obédience hindoue, dominant la scène politique à partir de 1162 et rejettent les Pāla dans l'ombre. Vers 1200, les Musulmans anéantissent leur royaume, pillent et détruisent temples et monastères. De nombreux réfugiés s'enfuient dans les confins himālayens, emportant avec eux manuscrits et objets sacrés.

La quasi-absence de pierres dans l'Inde du Nord-Est explique que les architectes privilégieront la brique à tout autre matériau. Cette époque voit la création d'un type de complexe monastique nouveau. Le site de Pāhārpur fournit un bon exemple de ces aménagements. Un stūpa monumental, est entouré de chapelles et de porches organisés selon un plan cruciforme, les quatre sanctuaires ainsi formés, consacrés sans doute chacun au buddha de l'un des Orients (jina), témoignent d'une évolution doctrinale qui, dans le cadre du panthéon du Vajrayāna, confère aux jina un rôle primordial.

In the same region of Bihār, in order to teach the doctrines of esoteric Buddhism (Vajrayāna), Dharmapāla founded around 800 the monastery of Vikramaśīla, probably the modern Antichak. Among the vassal kingdoms, that of the Sena (1095-1230), a dynasty of Hindu obedience, dominated the political scene from 1162 onwards and cast the Pāla into the shadows. Around 1200, the Muslims annihilated their kingdom, looting and destroying temples and monasteries. Many refugees fled to the Himālayan confines, taking with them manuscripts and sacred objects.

The near-absence of stone in North-East India explains why architects preferred brick to any other material. This period saw the creation of a new type of monastic complex. Pāhārpur provides a good example of these developments. A monumental stūpa, is surrounded by chapels and porches organized according to a cruciform plan, the four sanctuaries thus formed, each probably devoted to the buddha of one of the Orient (jina), testify to a doctrinal evolution which, within the framework of the Vajrayāna pantheon, confers on the jina a primordial role.

Gaṇeśa dansant sur une fleur de lotus

Pierre grise

Inde du Nord

XIe siècle, dynastie Pāla

H. 65 cm

Ce fragment de décor, sculpté en haut relief, représente Gaṇeśa dansant sur une fleur de lotus, au-dessus d'une frise décorative de petits personnages. Ici, la sobriété des formes, l'élégance du mouvement, sont admirables et font de ce Gaṇeśa un très bel exemple de l'art Pāla. Le dieu esquisse un geste dont la fluidité apporte une expressivité particulière à l'œuvre.

Gaṇeśa dancing on a lotus flower

Grey stone

Northern India

11th century, Pāla dynasty

H. 65 cm

This fragment of decoration, carved in high relief, depicts Gaṇeśa dancing on a lotus flower, above a decorative frieze of small figures. Here, the sobriety of the forms, the elegance of the movement, are admirable and make this Gaṇeśa a very fine example of Pāla art. The god sketches a gesture whose fluidity brings a particular expressiveness to the work.

Ce dispositif massif et impressionnant, occupe le centre d'une vaste cour carrée, bordée de nombreuses cellules. Outre Pāhārpur, cette disposition est présente à Antichak et, dans le sud-est du Bangladesh, à Maināmatī. Les statues de culte de grande taille, certaines en bronze, disparurent avec la conquête musulmane. Devant l'invasion des mains pieuses cachèrent de nombreuses statuette métalliques et stèles votives, beaucoup de ces objets sacrés furent jetés dans les puits, ce qui a permis leur relative bonne conservation jusqu'à nos jours.

This massive and impressive device, occupies the center of a vast square courtyard, bordered by numerous cells. In addition to Pāhārpur, this arrangement is found at Antichak and, in southeastern Bangladesh, at Maināmatī. Large cult statues, some of them in bronze, disappeared with the Muslim conquest. Faced with the invasion of devout hands hid many metal statuettes and votive steles, many of these sacred objects were thrown into the wells, which has allowed their relatively good preservation to the present day.

Piédestal figurant un Buddha

Pierre grise

Inde, Bihār

VIII - XIIème siècle, dynastie Pāla

H. 36 cm

Ce très beau trône de statue bouddhiste une représentation du Buddha debout. Le Bienheureux se tient droit, et semble se détacher de l'architecture, au sein d'un relief représentant un temple. Cette élégance, ainsi que le raffinement du relief à la décoration harmonieuse et et aux circonvolutions végétales, inscrivent pleinement cette sculpture dans l'art Pāla.

Pedestal picturing a Buddha

Black stone

India, Bihār

8th - 12th century, Pāla dynast

H. 36 cm

This superb throne of Buddhist statue we find a representation of the Buddha standing. The Blessed One stands straight, and seems to stand out from the architecture, within a relief representing a temple. This elegance, as well as the refinement of the relief with its harmonious decoration and vegetal convolutions, fully inscribe this sculpture in the Pāla art.

Les stèles, en grès sombre ou en basalte noir, étaient épanelées dans des montagnes puis transportées sur de très longues distances et enfin achevées à leur arrivée près des sanctuaires. Leurs compositions stéréotypées représentent les principaux dieux des panthéons, bouddhique comme hindou. On distingue deux grands styles : les stèles du Bihār sont d'un aspect plus classique et perpétuent les canons de l'art classique gupta (IVe-VIe siècles). Celles provenant du Bengale présentent sur leur partie supérieure une riche ornementation florale aux éléments denses, à la facture particulièrement

fouillée. Longtemps injustement dédaignées par les indianistes, qui ne s'intéressaient à cette production qu'en raison de leur iconographie. Les belles créations Pāla et Sena sont aujourd'hui appréciées à leur juste valeur, perpétuant la grande tradition des Ve-VIIe siècles dans un esprit dépouillé et stylisé que l'on pourrait qualifier de « néoclassicisme indien ». (Afin d'éviter des contresens, les termes asiatiques ne sont pas accordés).

The steles, made of dark sandstone or black basalt, were spread out in the mountains, then transported over very long distances and finally finished when they arrived near the sanctuaries. Their stereotyped compositions represent the main gods of the pantheons, both Buddhist and Hindu. Two main styles can be distinguished: the steles from Bihār are of a more classical appearance and perpetuate the canons of classical Gupta art (4th-6th centuries). Those from Bengal have a rich floral ornamentation in their upper part, with dense elements and particularly elaborate workmanship. For a long time they were unjustly disregarded by Indianists, who were only interested in this production because of their iconography. The beautiful pāla and sena creations are today appreciated for their true value, perpetuating the great tradition of the 5th-7th centuries in a spare and stylized spirit that could be described as "Indian neoclassicism".

Umā Mahēśvara

Pierre noire

Inde de l'Est

XIIème siècle, dynastie Pāla

H. 61 cm

Cette superbe stèle représente le dieu hindou Śiva sous son aspect Umāmahēśvaramūrti. L'œuvre se caractérise par sa sobriété, tout comme par sa taille remarquable. Les postures sont élégantes, les ornements délicats, révélateurs d'une sensualité sous-jacente, typique de l'art Pāla aux IXe et Xe siècles. La sobriété et l'harmonie des formes, de même que le traitement graphique des contours des visages, perpétuent l'esthétique Gupta sous la dynastie Pāla.

Umā Mahēśvara

Black stone

Eastern India

12th century, Pāla dynasty

H. 61 cm

This beautiful stele depicts the Hindu god Śiva in his aspect Umāmahēśvaramūrti. The work is characterized by its sobriety, as well as by its remarkable size. The postures are elegant, the ornaments delicate, revealing an underlying sensuality, typical of Pāla art in the 9th and 10th centuries. The sobriety and harmony of the forms, as well as the graphic treatment of the contours of the faces, perpetuate the Gupta aesthetic under the Pāla dynasty.

Les Navagrahā

Phyllite

Inde du nord-est, Bengale – Bihār

XIe – XIIe siècle, dynastie Pāla

D. 26 cm x 65 cm

Les Navagrahā (ou les neuf saisisseurs) représentent les Planètes divinisées, jouant un rôle sur la destinée des êtres. Le remarquable état de conservation de l'œuvre, couplé à la finesse de travail du sculpteur, permet aisément de distinguer les différentes divinités. Chaque divinité est liée à une planète, témoignage du savoir astrologique conséquent sous l'empire Pāla.

The Navagrahā

Black stone

Northeast India, Bengal-Bihār

11th-12th century, Pāla dynasty

D. 26 cm x 65 cm

The Navagrahā (or the nine seizers) represent the deified Planets, playing a role in the destiny of beings. The remarkable state of preservation of the work, coupled with the finesse of the sculptor's work, makes it easy to distinguish the different deities. Each deity is linked to a planet, a testimony to the consequent astrological knowledge under the Pāla empire.

La déesse Śuciṣmatī et son fils Gṛhapati

Pierre noire

Inde du nord-est, Bengale – Bihār

XIe – XIIe siècle, dynastie Pāla

H. 24 cm

Superbement sculptée, cette stèle figure la déesse Śuciṣmatī, allongée sur son flanc gauche, la tête soutenue d'une main et se faisant masser l'un de ses pieds par une suivante. Sa posture languissante et son corps aux formes généreuses, fidèle au canon de beauté indien, sont d'une sensualité fascinante. Cette image de Śuciṣmatī, proche de son enfant, renvoie à la maternité. Il s'agit d'une iconographie qui était populaire au Bengale entre les Xe et XIIe siècles, sous le règne des grands souverains Pāla.

The goddess Śuciṣmatī and her son Gṛhapati

Black stone

Northeast India, Bengal-Bihār

11th-12th century, Pāla dynasty

H. 24 cm

Superbly carved, this stele depicts the goddess Śuciṣmatī, reclining on her left flank, her head supported by one hand and having one of her feet massaged by an attendant. Her languid posture and generously shaped body, true to the Indian beauty canon, are fascinatingly sensual. This image of Śuciṣmatī, close to her child, refers to motherhood. This is an iconography that was popular in Bengal between the 10th and 12th centuries, during the reign of the great Pāla rulers.

Viṣṇu

Pierre noire

Inde du nord-est, Bengale – Bihār

XIe – XIIe siècle, dynastie Pāla

H. 61 cm

Cette stèle présente une iconographie caractéristique du puissant Viṣṇu Vasudeva, dieu suprême hindou coiffé de la tiare royale (kirīta), qui est figuré ici. Le dieu est paré de nombreux bijoux et cette abondance de détails se retrouve dans tout le décor. La multiplication des redans dans la partie inférieure, le haut de stèle en pointe et le fond ajouré sont autant de caractéristiques stylistiques de plus en plus poussées et propres aux stèles du XIIème siècle réalisées en Inde du Nord-Est.

Viṣṇu

Black stone

Northeast India, Bengal-Bihār

11th-12th century, Pāla dynasty

H. 61 cm

This stele displays characteristic iconography of the powerful Viṣṇu Vasudeva, the supreme Hindu god wearing the royal tiara (kirīta), who is depicted here. The god is adorned with numerous jewels, and this abundance of detail is found throughout the decoration. The multiplication of redans in the lower part, the pointed top of the stele and the openwork background are all stylistic characteristics that are increasingly advanced and specific to twelfth-century stelae made in northeast India.

Durgā

Pierre noire

Inde du nord-est, Bengale – Bihār

Xe – XIe siècle, dynastie Pāla

H. 62 cm

Cette très belle stèle en pierre noire représente très probablement la déesse de la guerre dans le Panthéon hindou, Durgā. Cette très belle stèle est datée du X-XIe siècle et est emblématique de la période Pāla comme en témoigne le travail raffiné de la pierre noire et l'attention particulière portée aux détails tels que les bijoux ou les traits du visage de la déesse. La beauté de cette stèle réside aussi dans l'équilibre mêlant richesse iconographique et sobriété stylistique, typique de l'art Pāla.

Durgā

Black stone

Northeast India, Bengal-Bihār

10th-11th century, Pāla dynasty

H. 62 cm

This beautiful black stone stele most likely represents the goddess of war in the Hindu pantheon, Durgā. This beautiful stele is dated to the 10th-11th century and is emblematic of the Pāla period as evidenced by the refined workmanship of the black stone with particular attention paid to details such as the jewelry or the facial features of the goddess. The beauty of this stele also lies in the balance between iconographic richness and stylistic sobriety, typical of Pāla art.

Stèle de Bhairava

Pierre noire

Inde de l'Est

XI-XIIème siècle, période Pāla

H. 27 cm

Cette stèle en pierre noire représente Bhairava, épithète du dieu Siva sous sa forme terrifiante. Le dieu est ici reconnaissable à ses attributs : serpents enroulés en guise de lourdes boucles d'oreilles, bracelets au niveau des bras et des chevilles. Le dieu est sculpté de manière à ressortir du fond de la stèle, style emblématique de l'art Pāla de la période, à la forme arrondie et aux décors floraux.

Bhairava stele

Black stone

East India

11th-12th century, Pāla period

H. 27 cm

This black stone stele represents Bhairava, epithet of the god Siva in his terrifying form. The god is recognizable here by his attributes: coiled snakes as earrings, bracelets on the arms and ankles. The god is sculpted in such a way as to stand out from the background of the stele, emblematic of the Pāla art of the period, with its rounded shape and floral decorations.

Galerie Hioco

7 Rue de Phalsbourg 75017 Paris

01 53 30 09 65

info@galeriehioco.com

galeriehioco.com

galerie_hioco_asian_art