

Amit Ganjoo: Arte en India Art in India



Estado profundo del arte hoy
N.65 Julio/July 2024
lhoxa.art





Amit Ganjoo: Arte en India Art in India

L'Hoxa. No.65
Julio 2024



Editores:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / Estados Unidos
Melissa Panages / Estados Unidos
LFQ / Costa Rica

Fotografías cortesía del artista

Diseño Gráfico LFQ

L'Hoxa No. 64 July 2024

Editors:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / United States
Melissa Panages / United States
LFQ / Costa Rica

Photos courtesy of
the artist
Graphic Design LFQ
Follow us on the web
archive: lhoxa.art
All rights reserved

Amit Ganjoo, Escultura en cerámica / *ceramic sculpture*.

Amit Ganjoo: Tierra y Espiritualidad Una mirada al arte de la India actual

La práctica artística del escultor ceramista Amit Ganjoo de la India, ligada a su rol de formador de jóvenes en la Academia de Artes Indore, Escuela de Artes Academia IPS Indore, es una «oda a la amistad», abrazando, según sus propias palabras «una filosofía espiritual de la vida» (de Vasudev Kuthambakkam), la cual predica que «todo el mundo es una familia».

Hablamos de hermandad, aunque seamos desconocidos, y de alguna manera se razona en la paz, sin distinción de credos, razones y posicionamientos ideológicos. ¡Qué difícil parece, inalcanzable, cuando estamos a las puertas de una conflagración mundial ante la indiferencia de las potencias que dan la espalda.

India en el continente asiático y Costa Rica en Centroamérica, importa recordar que a nosotros también se nos llamó “indios”, porque Cristóbal Colón creyó haber llegado a la tierra de las especias cuando ancló en los mares caribeños.

Los tesoros encontrados en estas tierras, movieron el aparato hegemónico atraídos por la seducción y el deseo: «Al igual que el Caribe, ha sido escenario de tentaciones, equívocos, confusiones y construcciones míticas. Desde que el siglo XVI, Carlos V (de España) ordena recorrer las costas del istmo en busca de un paso hacia las Islas de la Especie (noción tenida en esas épocas de la India),

empieza a circular la duda sobre su existencia, y la región termina siendo referida con la expresión estrecho dudoso como evidencia de lo incierto de aquel objeto de deseo». (Perez-Ratton. Travesía por un estrecho dudoso, 2012. P39). Ahora, ¿qué centra este discurso sobre el colonialismo, con las esculturas y cerámicas de Amit Ganjoo? Son también «objetos del deseo». De lo más profundo de esas piezas emerge un grito que exterioriza las calamidades de sus memorias, de un pasado que aún se resiente a emergen, ante las condiciones actuales tan beligerantes. Tanto como América, India sufrió el colonialismo europeo, probando su bota opresora.

Recuérdese que, después de las expediciones de Marco Polo a Oriente, la idea de llegar a la India desveló a los europeos, por las narraciones acerca de sus aventuras reveladas a su llegada a Venecia en 1295. Y trasciende además que las intenciones del genovés Cristóbal Colón era llegar a la India, sin saber que antes descubriría un continente.

De manera que de «indios falsos o dudosos», los habitantes originarios de América llamados indígenas, aúnan una historia de adversidades, de guerras, de tensiones hegemónicas y esclavitud que aún se advierten ahora con otras caretas, como el filibusterismo moderno que se infiltró por el lado del estómago, con las cadenas internacionales de la comida rápida, y con el comercio tecnológico, telefonía, internet y otras matrices de la eterna confrontación Norte-Sur, Este-Oeste.

El arte de Amit Ganjoo

Uno de los caracteres más visibles en las esculturas en terracota del artista Amit Ganjoo, son los rostros, que, como

un pajarillo aún dentro del huevecillo rompe el cascarón desde dentro para enfrentarse al pathos: el resquemor ancestral que se vuelve grito delante de la bestia (la incertidumbre) que engendra el poder. Incluso, ese discurso de Ganjoo, calza con los estudios coloniales tan focalizadas en el arte contemporáneo.

Amit adopta para sus cerámicas la forma de la botella, pero no como un simple contenedor de líquidos, sino de historias, visiones, posesiones y memorias. A este punto hago un paréntesis para referirme a otro simbolismo de la botella, cuando se le pone dentro un papel escrito con palabras que piden auxilio y es lanzado al océano (otro signo de lo incierto que a veces une pero también desune).

A la superficie exterior, en esas escultura de Amit, emerge lo que está adentro. A veces emerge una lengua que sale desde aquel interior y muestra un gesto equívoco. En otras aparece una ventana que deja ver el rostro del personaje interior, que grita o aúlla como una pulsión de la insondable memoria que estalla en la entraña.

¿Será ese el carácter de los personajes de Ganjoo: estar encerrados en esa cúpula que proteje de las presiones del exterior, pero cuyo interno se desborda porque ya no cabe dentro de esa jaula carcelera, impuesta por el eterno dominador del comercio mundial? ¿Podríamos interpretar a una obra disidente, expresiones del arte de hoy en el cual habilita un discurso del arte político?

En 2018 el Museo de Pobre & Trabajador expuso la Mayinca Dirty Money y de manera paralela Ganjoo abrió, en la Academia de Artes que él dirige una muestra paralela abriendo a sus estudiantes una visión del arte de América. Evidentemente su arte es político, con Money Plants -una de sus series de la década anterior-, la propuesta fue el



Amit Ganjoo impartiendo una visita guiada a sus estudiantes e la galería de la Academia IPS de Indore, India./ giving a guided tour to his students of the gallery of the IPS Academy in Indore, India.

«Jardín del dinero», donde en vez de flores de la plantas brotaba papel moneda, billetes, con sus iconografía, simbolismo y valores de cambio. Una metáfora tan significativa observa las relaciones de poder, en tanto ponemos tantas ansias en las riquezas.

En las propuesta actuales están sus recientes esculturas con cuerpos y rostros que emergen de un simbolismo de la piedra, del mármol, en cuyo fondo moran esos personajes, que de alguna manera me refieren a los esclavos de Miguel Angel de la Academia de Florencia, pero que él abriga el magno poder que conquistó Alejandro, en otra etapa de la civilización.

Hoy el mundo es uno, somos una familia a pesar de las confrontaciones en los distintos ejes de poder de un mundo que puede sucumbir, y, la enseñanza-aprendizaje adelanta esas visiones como las que Amit Ganjo alecciona a sus educandos en aquella Academia de Artes en Indore, pues aprender arte hoy requiere reconocer esos hilos a entrelazar, para que exista paz, no guerra, amor, no odio.

LFQ, Julio 2024

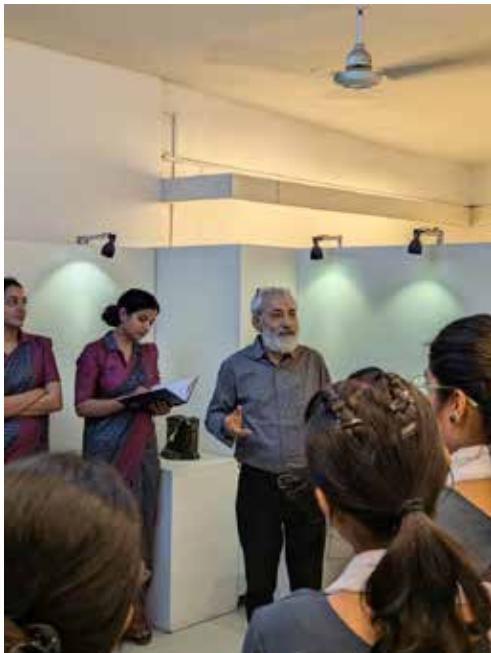
Amit Ganjoo: Earth and Spirituality A look at the art of today's India

The artistic practice of the ceramic sculptor Amit Ganjoo from India, linked to his role as a youth trainer at the “Indore Academy of Arts” to “School of Fine Arts, IPS Academy, Indore”, is an “ode to friendship”, embracing, in his own words, “a spiritual philosophy of life” (by Vasudev Kuthambakkam), which preaches that “everyone is a family”.

We speak of brotherhood, even if we are unknown, and in some way we reason in peace, without distinction of creeds, reasons and ideological positions. How difficult it seems, unattainable, when we are on the verge of a world conflagration in the face of the indifference of the powers that turn their backs.

India on the Asian continent and Costa Rica in Central America, it is important to remember that we were also called “Indians”, because Christopher Columbus believed he had arrived in the land of spices when he anchored in the Caribbean seas. The treasures found in these lands moved the hegemonic apparatus attracted by seduction and desire:

“Like the Caribbean, it has been the scene of temptations, misunderstandings, confusions and



Amit Ganjoo impartiendo una visita guiada a sus estudiantes e la galería de la Academia IPS de Indore, India./ giving a guided tour to his students of the gallery of the IPS Academy in Indore, India.

mythical constructions. Since the sixteenth century, when Charles V (of Spain) ordered to travel the coasts of the isthmus in search of a passage to the Islands of Spices (a notion held in those times of India), doubts began to circulate about its existence, and the region ended up being referred to with the expression doubtful strait as evidence of the uncertainty of that object of desire. (Perez-Ratton. Travesía por un estrecho dudoso, 2012. P39).

Ahora, ¿qué centra este discurso sobre el colonialismo, con las esculturas y cerámicas de Amit Ganjoo? Son también «objetos del deseo». De lo más profundo de esas piezas emerge un grito que exterioriza las calamidades de sus memorias, de un pasado que aún se resiente a emergen, ante las condiciones actuales tan beligerantes. Tanto como America, India suffered

European colonialism, testing its oppressive boot. It should be remembered that, after Marco Polo's expeditions to the East, the idea of reaching India kept Europeans awake at night, through the narratives about his adventures revealed upon his arrival in Venice in 1295. And it also transpires that the intentions of the Genoese Christopher Columbus was to reach India, without knowing that he would first discover a continent.

So that from "false or dubious Indians", the original inhabitants of America called indigenous, combine a history of adversity, wars, hegemonic tensions and slavery that can still be seen today with other masks, such as the modern filibuster that infiltrated the side of the stomach, with the international fast food chains, and with the technological trade. telephony, internet and other matrices of the eternal North-South, East-West confrontation.

The Art of Amit Ganjoo

One of the most visible characters in the terracotta sculptures of the artist Amit Ganjoo are the faces, which, like a little bird still inside the egg, breaks the shell from within to face pathos: the ancestral resentment that becomes a cry before the beast (uncertainty) that engenders power. Even Ganjoo's discourse fits with colonial studies so focused on contemporary art.

Amit adopts the shape of the bottle for his ceramics, but not as a simple container of liquids, but of stories, visions, possessions and memories. At this point I make a parenthesis to refer to

another symbolism of the bottle, when a piece of paper written with words asking for help is put inside it and it is thrown into the ocean (another sign of the uncertain that sometimes unites but also disunites).

On the outer surface, in those sculptures of Amit, what is inside emerges. Sometimes a tongue emerges from inside and shows an equivocal gesture. In others, a window appears that allows us to see the face of the inner character, who screams or howls like an impulse of the unfathomable memory that explodes in the entrails.

Is that the character of Ganjoo's characters: to be locked in that dome that protects from outside pressures, but whose interior overflows because it no longer fits inside that prison cage, imposed by the eternal dominator of world trade? Could we interpret a dissident work, expressions of today's art in which he enables a discourse of political art?

En 2018 el Museo de Pobre & Trabajador expuso la Mayinca Dirty Money y de manera paralela Ganjoo abrió, en la Academia de Artes que él dirige una muestra paralela abriendo a sus estudiantes una visión del arte de América.

Evidentemente su arte es político, con Money Plants -una de sus series de la década anterior-, la propuesta fue el «Jardín del dinero», donde en vez de flores de la plantas brotaba papel moneda, billetes, con sus iconografía, simbolismo y valores de cambio. Una metáfora tan significativa observa las relaciones de poder, en tanto ponemos tantas ansias en las riquezas.



Amit Ganjoo Jardin del dinero. Muestra Dirty Money 2018 en Indore, India. / Garden of money. Show Dirty Money in Indore, India. 2018.

In the current proposals are his recent sculptures with bodies and faces that emerge from a symbolism of stone, of marble, in the background of which dwell those characters, who in some way refer to Michelangelo's slaves of the Academy of Florence, but who harbor the great power that Alexander conquered, in another stage of civilization.

Today the world is one, we are a family despite the confrontations in the different axes of power of a world that can succumb, and teaching-learning advances those visions such as those that Amit Ganjo teaches his students in that Academy of Arts in Indore, because learning art today requires recognizing those threads to be woven, so that there is peace, not war, love, not hate.

LFQ, July 2024

आवरण

तुम अब अग्रिम, भूली जो था, जो तुमने उसके बाहर से
अपने हैं वहाँ नहीं आया-जाया औ जाने की ज़िम्मेदारी ॥
तुम अब जो आप-आप का बोला है वही अपना अपना जाना ।
जो तुम हैं तो, तुम्हारे हैं जानने की ज़िम्मेदारी ॥
तुम, जो एक इसके बाहर से आया हैं वही जानना है ।
अपने हैं जो अपना जाना है तुम्हारी जाननी है ॥
जाननी ॥
जो अपनाएं हैं ऐसे जाना है तुम्हारा है औ ऐसा जानना है ॥
जो एक अपनी है जो जानने की ज़िम्मेदारी ॥
जाननी ॥
जाननी और जाननी और एक जानना है ॥
जो तुम हैं तो तुम्हारी जाननी है ॥ ॥

— अमित गंजू



Cubierta

Vemos el mundo que nos rodea a través del velo de nuestras experiencias, pensamientos y algunos, y el ego que surge de ellos. Cada hombre tiene su propia tapadera y su propio mundo.

Se ven los rostros, no las portadas. Dondequiera que fuera, con quienquiera que se encontrara, sólo se encontraba con la tapadera. Sí, se encontraron muy pocos que fueran conscientes de esto.

¿Es posible quitar la cubierta y fusionarse con el infinito?
no lo sé.

Hay unas ventanas entre estas portadas para ver el infinito, ¿cuándo se abren y cuándo se cierran?
no lo sé

Hay un velo entre el infinito y el hombre, estos diferentes rostros están frente a ustedes con respecto a este tema.
Amit Ganjoo

Deck

We see the world around us through the veil of our experiences, thoughts and some, and the ego that arises from them. Every man has his own cover and his own world.

You see the faces, not the covers. Wherever he went, whoever he met, he only found cover. Yes, very few were found who were aware of this.

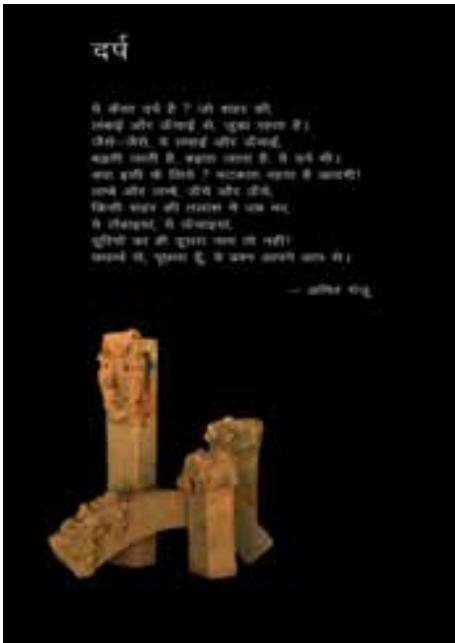
Is it possible to remove the cover and merge with infinity?
I don't know.

There are some windows between these covers to see infinity, when do they open and when do they close?

I don't know

There is a veil between infinity and man, these different faces are before you regarding this topic.

Amit Ganjoo



Darp

¿Qué clase de espejo es este? Lo cual está relacionado con la longitud y altura de la ciudad. A medida que aumenta la longitud y la altura, este espejo también aumenta. ¿Esto es para esto? ¡El hombre sigue deambulando! ¡Más y más alto, más y más alto, buscando una ciudad toda mi vida, estos vestíbulos, estas alturas, estas distancias no tienen otro nombre! Sinceramente te hago esta pregunta.

Darp

What kind of mirror is this? Which is related to the length and height of the city. As the length and height increase, this mirror also increases. Is this for this? The man keeps wandering! Higher and higher, higher and higher, searching for a city all my life, these halls, these heights, these distances have no other name! I sincerely ask you this question.

Amit Ganjoo

असार

तंदी लगाते हैं भी यह,
ज्ञान का समय जीता है।
लिपि लगा गयी,
वाच का अन्वर छीता है।
इ या शोधे,
जिस दे वह—जहां बेकाम होता है।
यह यथा ही,
बेकाम यह भी,
ज्ञानाने यह अपार होता है।
तंदी लगाते हैं भी यहीं,
ज्ञान का समय जीता है।

— अमित गंजू



Impacto

Incluso con los vientos fríos aquí, hay un mar de fuego. Así como hay fuego dentro de las cenizas. No creas que esta tontería es ineficaz. Pero aquí incluso la ineficacia influye en los tiempos. Incluso con los vientos fríos aquí, hay un mar de fuego.

Impact

Even with the cold winds here, there is a sea of fire. Just as there is fire within the ashes. Don't think this nonsense is ineffective. But even here inefficiency influences times.

Even with the cold winds here, there is a sea of fire.

Amit Ganju

Amit Ganjoo

बायपन

जीवन में, पत्तर की चटिया पर,
मुस्ति हुई लिपियाँ
पत्तों से जल करती थीं।
जीवन में, पत्ती भी लिपा करती थीं।
जलाने,
जलन तो जलन,
जीवन में थीं, जलन हुआ करती थीं।

— अमित गंजू



En el patio,
sobre una losa de piedra,
pájaro tallado,
Antes soplaba.
En verano ,
Ella también bebió agua.
Primero,
Si quieras saberlo, entonces deberías saberlo.
Incluso las personas sin vida solían tener vida.

*in the backyard,
on a stone slab,
carved bird,
Before it blew. In summer ,
She also drank water.
First, If you want to know, then you should know. Even life-
less people used to have life.
Amit Ganjoo*

Amit Ganjoo: Arte en India Art in India

Even after binding, the condition of the
pages is like this,

After death, man becomes immortal. What
can we talk about the lucky ones here?
Alexander also happens to be unlucky here.

Amit Ganjoo



Incluso después de encuadernar, el estado de las páginas es el siguiente:

Después de la muerte, el hombre se vuelve inmortal. ¿Qué podemos hablar de los afortunados aquí? Alexander también tiene mala suerte aquí.

Amit Ganjoo













Amit Ganjoo: Arte en India Art in India

आवरण

हम अपने अनुभवों, विचारों और कुछ, और उनसे उपजे अहंकार के आवरण में रहकर अपने आस-पास के जगत को देखते हैं।

हर आदमी का अपना—अपना आवरण है और उसका अपना जगत।
चेहरे से दिखते हैं आवरण नहीं।

जहां भी गया, जिससे भी मिला, वह आवरण के साथ ही मिला।
हाँ, बहुत थोड़े मिले जिन्हें इसका आभास था।

आवरण को हटाकर अनन्त में विलय होना क्या संभव है ?
पता नहीं

इन आवरणों के बीच अनंत को निहारने के लिये कुछ खिड़कियां भी हैं,
जो कब खुलती हैं और कब बन्द हो जाती हैं ?

पता नहीं

अनंत और आदमी के बीच एक आवरण है,
इसी विषय को लेकर ये विभिन्न चेहरे आपके सामने हैं।

— अमित गंजू













पात्र

जीवन का पात्र यह तन है,
ये परिस्थितियों का पात्र यह जगत है।
और हम, पात्र में फंसे एक पात्र।
व्या इस तरह ही पूरा जीवन जी जाते हैं ?
जीवन के विशम तक हम!

— अगिल गंजूँ

















