

Back to BASICS

By Madhukar Munde

Text :

Suman Kumar Singh

Photography :

Anant Nikam

Catalogue Design :

Vijay Bondar

Special thanks to :

Suman Kumar Singh

Anant Nikam

Kishor Ranadive

Vijay Bondar

Amol Khade

Anita

Rutuja

Gunjan

Madhukar Munde

A/203, Sharda Kutir, Near 'H' Colony,

Ambadi road, Vasai (West)

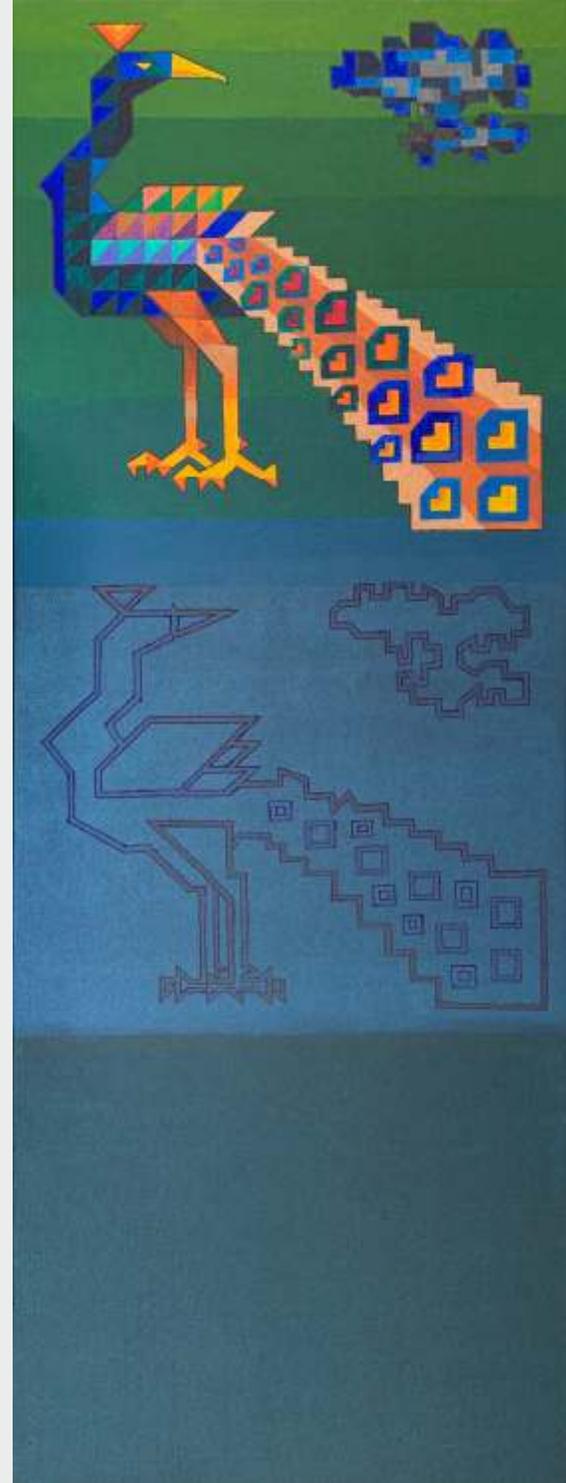
Dist: Palghar

Pin: 401202

Maharashtra, INDIA

Mail: mundemadhukar@gmail.com

Mob: +91-7709878375 / +91-9423983038

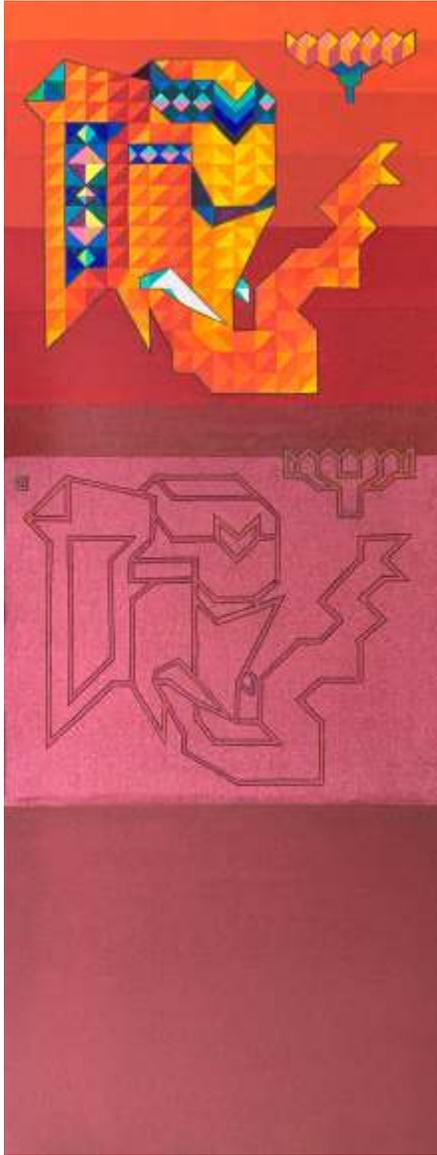
BACK to BASICS

solo exhibition by
Madhukar Munde

3rd Oct.2023 to 9th Oct. 2023

Auditorium Hall, Jehangir Art Gallery,
Mumbai.

“Untitled- 1” • 54" x 21" • Acrylic & Oil on Canvas

Square, Circle and Cone

No one, in general, understands the direct relationship between art and mathematics. In reality, it is a subject that encompasses line, shape, form, pattern, symmetry, size, and proportion, highlighting the link of both art and mathematics. Geometry is the name given to this subject. This is a subject that vividly demonstrates the interdependence between art and mathematics. Both mathematics and art require the use of line and shape, as well as a comprehension of spatial notions, two and three dimensions, measurement, projections, and patterns. Many of these ideas can be noticed in the composition of an artwork, particularly in the way the artist uses the art's components and design principles. Problem-solving abilities such as spatial reasoning and imagination are vital for artists and professionals in mathematics, science, and technology. By employing an interdisciplinary approach, any learner may detect and apply actual links between art and geometry, as well as comprehend concepts that extend beyond these two areas. Proportion in art is a design theory concerned with the size connections of the pieces of a composition to each other and to the total. In mathematics, a ratio or relationship of one portion to the entire, notably in terms of size, quantity, and degree. Paul Cezanne felt that everything can be reduced to its most basic geometric forms, such as the square, circle, and cone.

However, any art enthusiast may easily appreciate the interplay of art and mathematics through the artworks shown in this solo exhibition by senior painter/printmaker Madhukar Munde. Madhukar's identity is that of a well-known printmaker, but his passion for painting remains. Even today, classifications such as painter, printmaker or sculptor are meaningless in contemporary art since the spectrum of subject and media has become so broad. It has been observed that upon seeing a painting or piece of artwork, some spectators frequently ask the artist, "What have you created?" or "What do you want to say through this painting?" The fundamental reason for this inquiry is that we wish to grasp picture language (chitrabhasha) through words. Alternatively, we can say that we have grown accustomed to interpreting everything through words, despite the fact that there are some fundamental differences between language and pictorial language (chitrabhasha). Such questions continue to arise as a result of a lack of comprehension of this distinction. A language is expressed through its words, whereas form and color are the most significant aspects of pictorial language. It is obvious that this distinction is analogous to the distinction between alphabet and dictionary. We already know how to extract words from a dictionary and organize them according to significance, however the colors and shapes in a picture are not as meaningful as words. To comprehend its

meaning, group them like words and then discover their meaning. The notion is that in order to grasp an artwork, the full shape and color combination must be understood.

However, when it comes to Madhukar's artworks, it is apparent that geometric shapes have been mixed. Madhukar Munde's specialization or competence is the spontaneity of forms. Madhukar says that in man's early days or stage, he comprehended the geometric structure of shapes. Because of these factors, the figures in his cave paintings were constructed in the shapes of lines, triangles, or squares. This is especially obvious when we consider our Warli and other folk arts. He claims that if you look at our agricultural country's farmers, whether it's a piece of agricultural land or their agricultural equipment, you'll notice geometric shapes. If you put paper and a pencil in the hands of a child, the only forms he will draw or make in the name of drawing will be geometric. It is apparent that this comprehension of geometric shapes emerged in him without any instruction. To put it another way, it is his innate or natural talent or insight. Madhukar recognizes the significance of the female in creation; he believes that the presence of a female is necessary for the ongoing process of birth and development in any living being. As a result, female power should be seen as superior throughout the course of human growth. Mother power has been elevated to the position of adoration in our Sanatan religion for these reasons for ages. Darwin's theory of evolution also states that "the organisms or communities with the greater ability to adapt to their environment will be more able to survive and produce offspring, and these offspring will inherit the characteristics of their ancestors." It will be passed down to me. Madhukar not only utilizes simple and original shapes as motifs in his artworks, but he also selects colors that are simple and vibrant. Looking back, Madhukar has reached a stage in his artistic journey of more than four decades that we may term a return to his roots. That requires going back to basics. Without a doubt, Madhukar's spontaneous expression will provide art enthusiasts with a sense of tranquility, like a cool shade away from the hustle and bustle of life. Which we and our culture require more of these days. It's my good fortune that I get to see his artistic path of nearly four decades from time to time. Congratulations and best wishes...

-Suman Kumar Singh
Artist/Art Writer

“Untitled- 2” • 56" x 21" • Acrylic & Oil on Canvas

वर्ग, वृत्त और शंकु

सामान्य तौर पर कला और गणित का कोई सीधा संबंध भले ही किसी के समझ में नहीं आये। जबकि सच्चाई तो यह है कि रेखा, आकार, रूप, पैटर्न, समरूपता, पैमाने और अनुपात को अपने में समाहित किये हुए एक ऐसा विषय है जो कला और गणित दोनों के अंतर्संबंध को उजागर करता है। इस विषय को हम ज्यामिति के तौर पर जानते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो कला और गणित दोनों के अंतर्संबंधों को स्पष्ट तौर पर उजागर करता है। रेखा और आकृति के उपयोग के साथ-साथ ही स्थानिक विचारों की समझ, दो और तीन आयाम, माप, अनुमान और पैटर्न, ये सभी ऐसे कौशल हैं जिनका उपयोग गणित और कला दोनों में किया जाता है। इनमें से कई विचारों को एक कलाकृति की रचना में देखा जा सकता है, खासकर जिस तरह से कलाकार कला के घटकों का उपयोग करता है, और जिस तरह से कलाकार डिजाइन सिद्धांतों का उपयोग करता है। गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कलाकारों और विशेषज्ञों के लिए, स्थानिक तर्क और कल्पना जैसी समस्या-समाधान क्षमताएं महत्वपूर्ण हैं। कोई भी छात्र अगर चाहे तो अंतःविषय दृष्टिकोण का उपयोग करके कला और ज्यामिति के बीच वास्तविक संबंधों को पहचान और लागू कर सकते हैं, और वे उन अवधारणाओं को भी भलीभांति समझ सकते हैं जो इन दो विषयों से परे हैं। कला में, अनुपात किसी रचना के हिस्सों के एक-दूसरे और संपूर्ण के आकार संबंधों से संबंधित डिजाइन का सिद्धांत है। वहीं गणित में, अनुपात एक भाग या दूसरे भाग का संपूर्ण से अनुपात या संबंध है खासकर आकार, मात्रा और डिग्री के संबंध में। पॉल सेंजा का मानना था कि सभी चीजों को उनके सरलतम स्वरूप में लाया जा सकता है यानी उसके ज्यामितीय रूप यथा वर्ग, वृत्त और शंकु में।

बहरहाल कला और गणित का यह अंतर्संबंध यहाँ वरिष्ठ चित्रकार / छापा कलाकार मधुकर मुंडे की इस एकल प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृतियों के माध्यम से कोई भी कला प्रेमी आसानी से समझ सकता है। मधुकर की पहचान यूँ तो एक ख्यात छापा कलाकार की है, किन्तु पेंटिंग से भी उनका लगाव लगातार बना रहा है। ऐसे भी अब समकालीन कला में चित्रकार, छापा कलाकार या मूर्तिकार जैसा कोई वर्गीकरण मायने नहीं रखता है, क्योंकि विषय और माध्यम का दायरा अब बहुत विस्तृत हो चुका है। देखा गया है कि अक्सर किसी चित्र या कलाकृति को देखते समय कुछ दर्शकों का यह सवाल किसी कलाकार के सामने आ खड़ा होता है कि आपने क्या बनाया है या इस चित्र के माध्यम से आप कहना क्या चाहते हैं। दरअसल इस प्रश्न की मुख्य वजह है कि हम चित्रभाषा को शब्दों की भाषा के जरिये समझना चाहते हैं। या ये कहे कि हम प्रत्येक चीज को शब्दों के माध्यम से समझने के आदी हो चुके हैं, जबकि भाषा और चित्र भाषा में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। इस अंतर की समझ के अभाव में इस तरह के सवाल बार-बार सामने आते रहते हैं। किसी भाषा का प्रकटीकरण उसके शब्दों से होता है, वहीं चित्रभाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है रूपाकार और रंग। स्पष्ट है कि यह अंतर वर्ण और शब्दकोश के अंतर की तरह है। शब्दकोश से शब्दों को निकालकर अर्थ के आधार पर हम उन्हें व्यवस्थित करना जान चुके होते हैं, वहीं जिन रंग और रूपाकारों को हम किसी चित्र में देखते हैं वे शब्दों की तरह अर्थगर्भित नहीं होते हैं। उसके अर्थों को समझने के लिए पहले उन्हें शब्दों की तरह समूहबद्ध करके उनके अर्थों की खोज करनी होती है। आशय यह कि

किसी कलाकृति को समझने के लिए उस पूरे आकार और रंग संयोजन को समझना होगा।

बहरहाल बात मधुकर के प्रदर्शित कलाकृतियों की करें तो स्पष्ट है कि यहाँ ज्यामितीय रूपाकारों को संयोजित किया गया है। रूपाकारों की यह सहजता ही दरअसल मधुकर मुंडे की विशेषता या विशेषज्ञता भी है। मधुकर मानते हैं कि मनुष्य ने अपने शुरुआती दिनों या अवस्था में आकृतियों के ज्यामितीय संरचना को भलीभांति समझ लिया था। कतिपय इन्हीं कारणों से उसने जो गुफा चित्र सिरजे उसमें आकृतियों को रेखाओं, त्रिभुज या वर्गाकार स्वरूप में ही रूपायित किया। उदाहरण के तौर पर हम अपने वल्लो एवं अन्य लोक कलाओं को देखें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। उनका कहना है कि हमारे इस कृषि प्रधान देश के किसानों को ही देखिये, चाहे खेती की जमीन का टुकड़ा हो या उनके कृषि उपकरण, वहाँ भी आपको ज्यामितीय आकार ही दिखेंगे। आप किसी बच्चे के हाथ में कागज और पेंसिल पकड़ा कर देखिये, चित्र के नाम पर वह जो आकृतियाँ बनाएगा या रचेगा वह ज्यामितीय ही होगा। स्पष्ट है कि ज्यामितीय रूपाकार की यह समझ, बिना किसी के सिखाये उसके अंदर विकसित हो चुकी है। या इसे यूँ कहें कि यह उसकी जन्मजात अथवा नैसर्गिक प्रतिभा या समझ है। मधुकर सृष्टि में मादा की महत्ता को भी स्वीकारते हैं, उनकी स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी जीव-जंतु में जन्म और विकास की सतत प्रक्रिया के जारी रहने के लिए मादा की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए मानव के विकास क्रम में मादा यानी स्त्री शक्ति को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। कतिपय इन्हीं कारणों से हमारे सनातन परंपरा में मातृ शक्ति को आराध्य का दर्जा सदियों पहले से दिया जाता रहा है। हम जानते हैं कि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत भी कहता है कि 'जिन जीवों या समुदायों में अपने परिवेश के अनुसार अनुकूलन की जितनी ज्यादा क्षमता है, वे जीवित रहने और संततियों को पैदा करने में अधिक सक्षम होंगे, और ये संततियाँ अपने पुरखों की विशेषताओं को विरासत में प्राप्त करेंगे।' मधुकर अपनी कलाकृतियों में रूपाकार के तौर पर सहज और मौलिक आकृतियों को तो अपनाते ही हैं, रंगों के चयन में भी सहज और चटख रंगों को बरतते हैं। देखा जाए तो लगभग चार दशकों से अधिक की अपनी कला यात्रा में मधुकर उस मोड़ पर पहुँच चुके हैं, जिसे हम जड़ों की ओर वापसी कह सकते हैं। यानी बैक टू बेसिक। निःसंदेह मधुकर की यह सहज अभिव्यक्ति कला प्रेमियों को जीवन की आपाधापी और भागमभाग से हटकर, सूकन की ठंडी छांव की मानिंद अहसास देगी। जिसकी कुछ ज्यादा दरकार आज हमें और हमारे समाज को है। यह मेरा सौभाग्य है कि लगभग चार दशक की उनकी इस कला यात्रा के साक्षी होने का अवसर रह-रहकर मिलता रहा है।

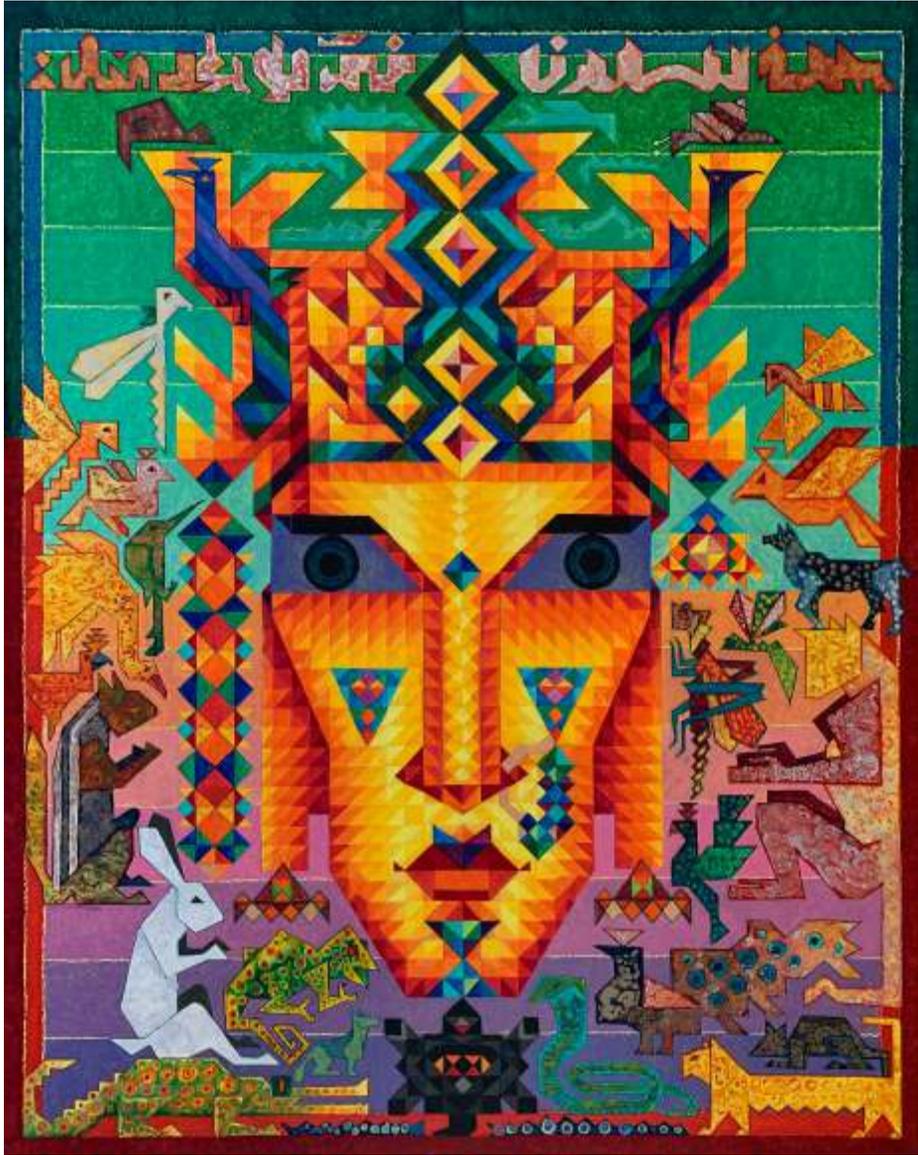
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें

-सुमन कुमार सिंह

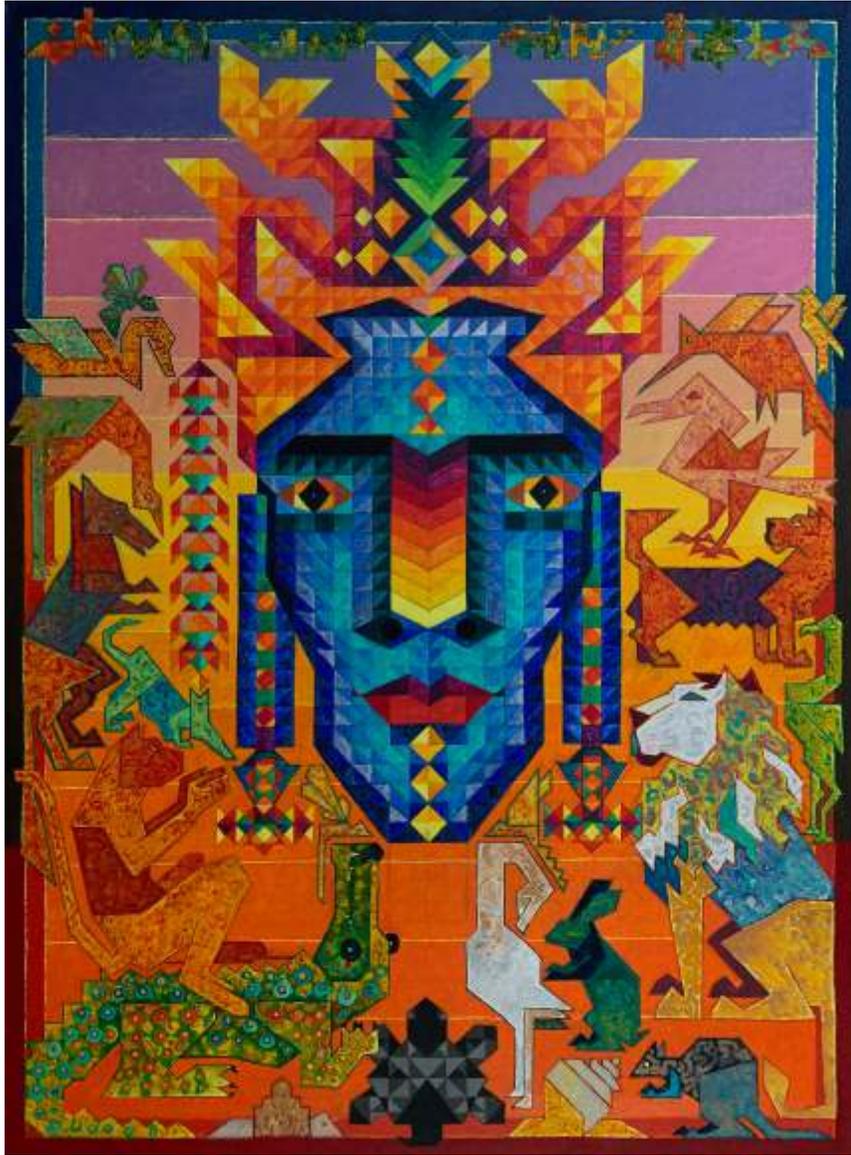
कलाकार / कला लेखक

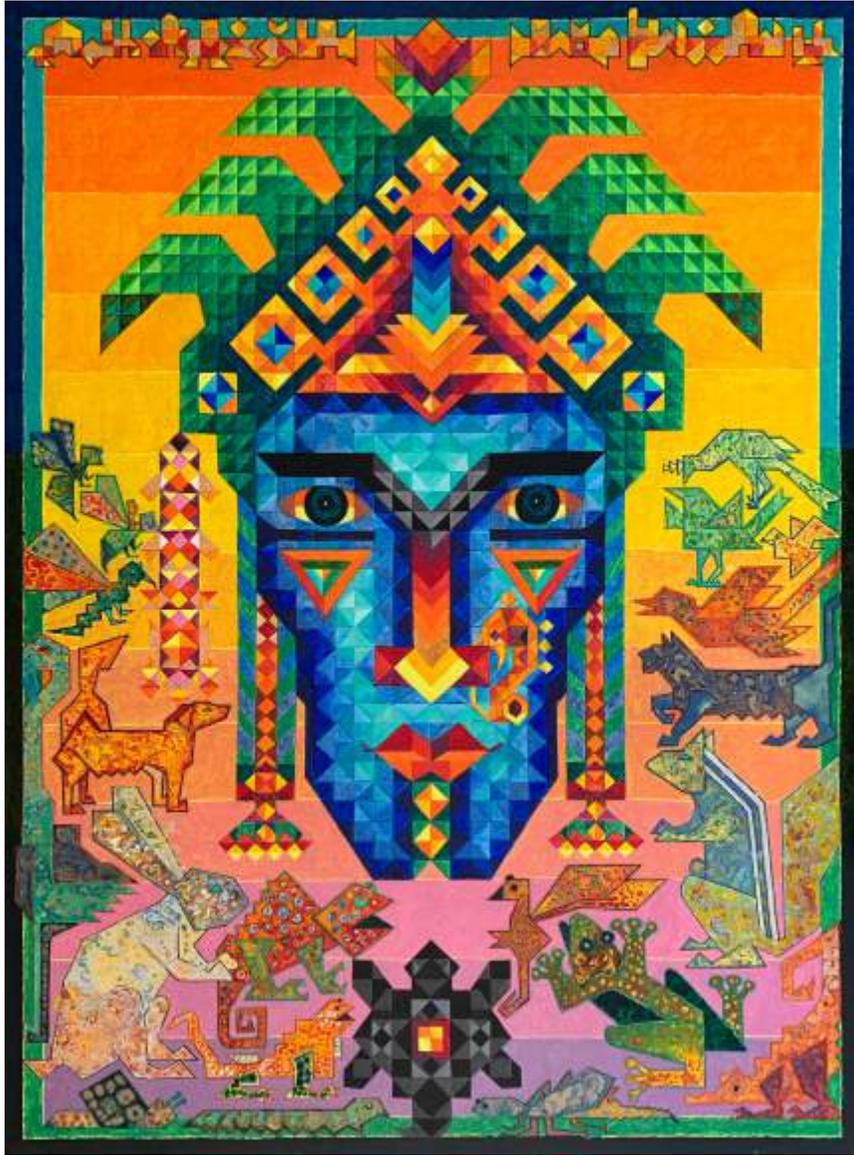
"Untitled-3" • 60" x 42" • Acrylic & Oil on Canvas

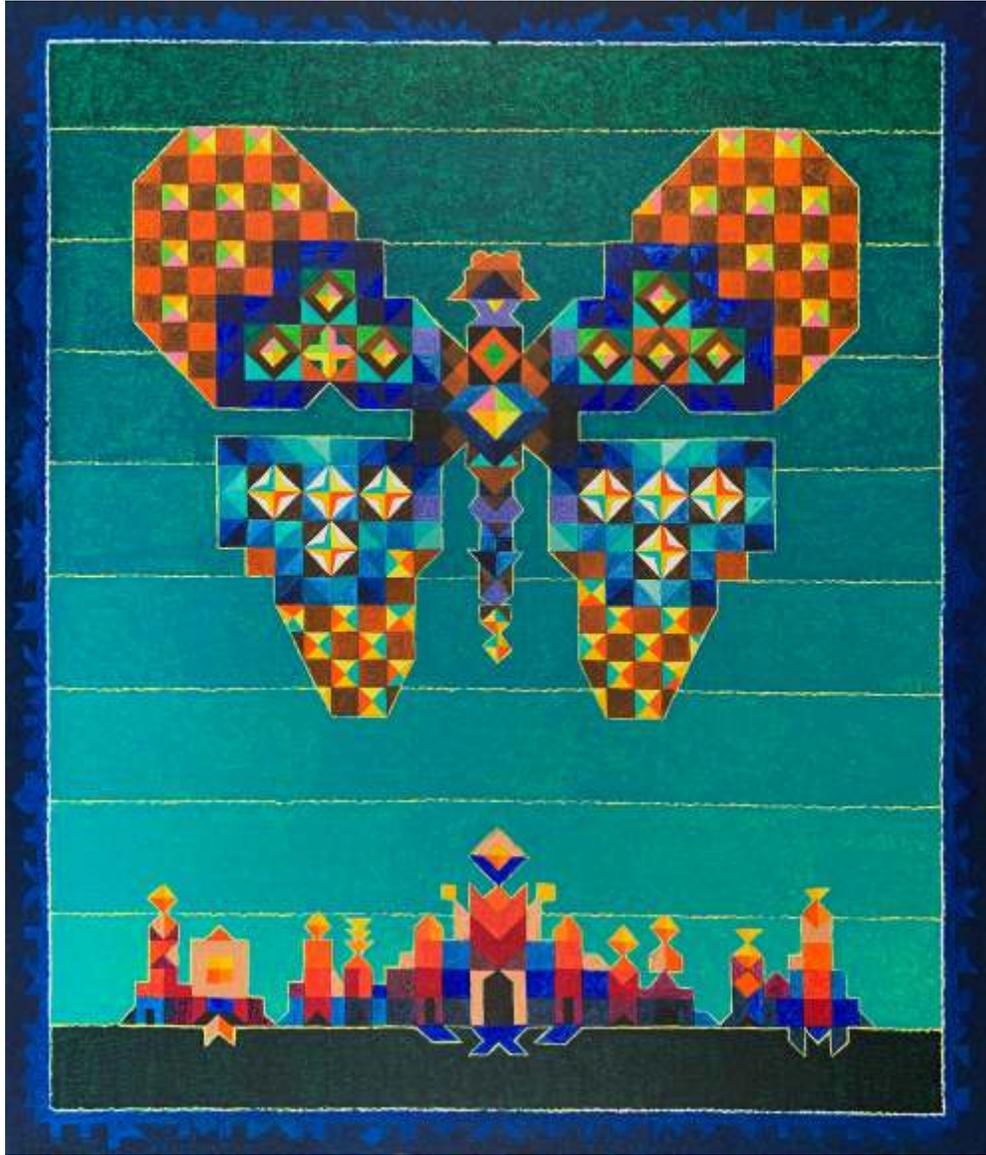
"Untitled- 4" • 60" x 48" • Acrylic & Oil on Canvas

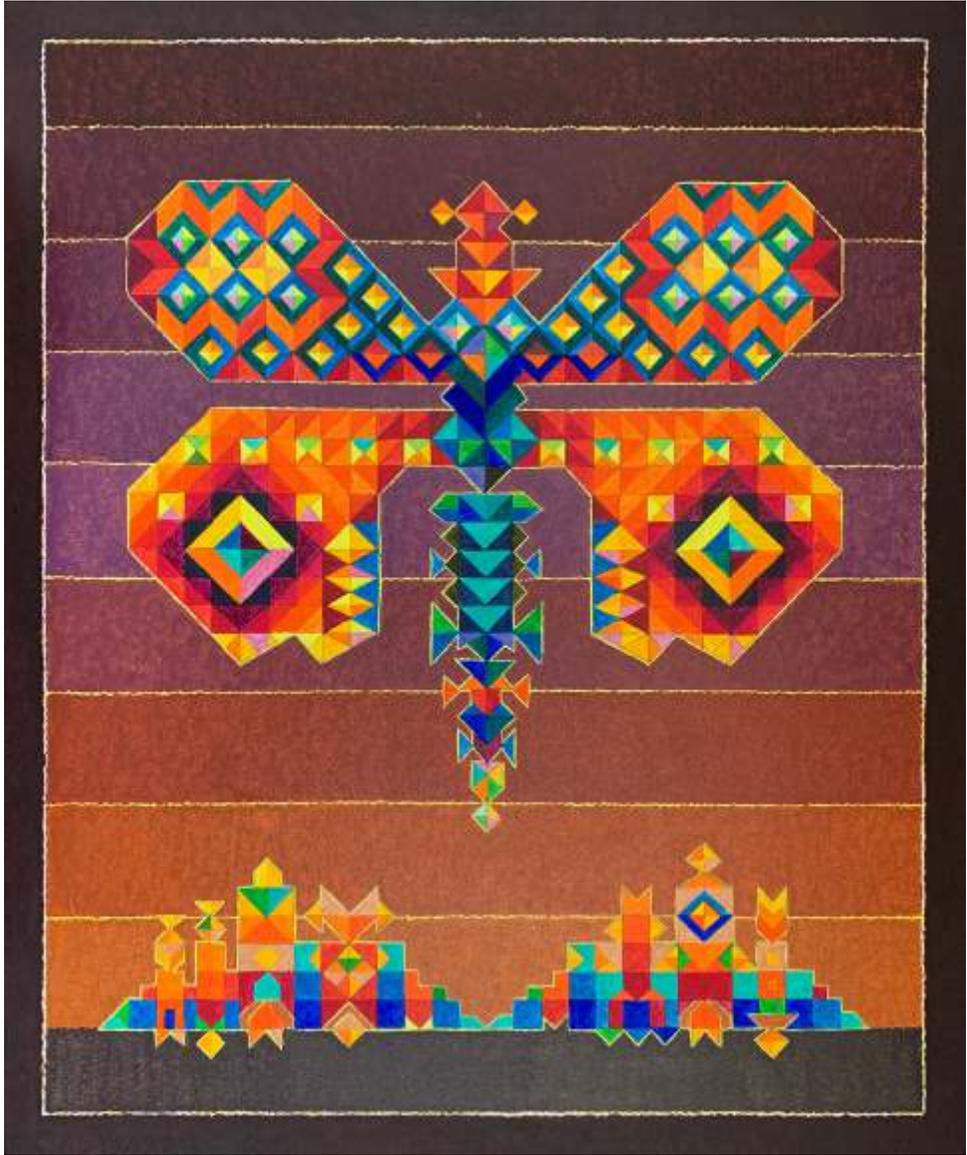
"Untitled- 5" • 59" x 44" • Acrylic & Oil on Canvas

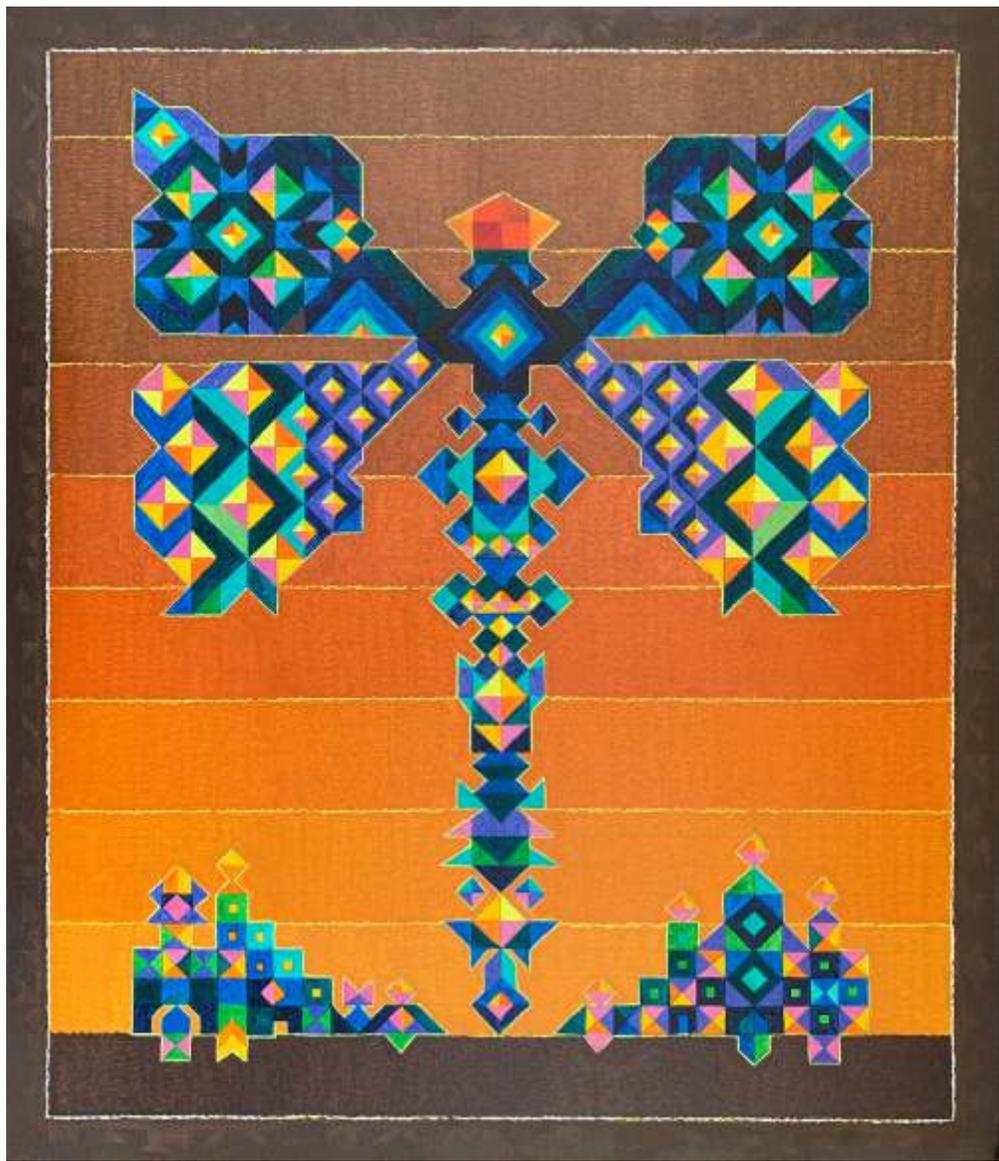
"Untitled- 6" • 59" x 44" • Acrylic & Oil on Canvas

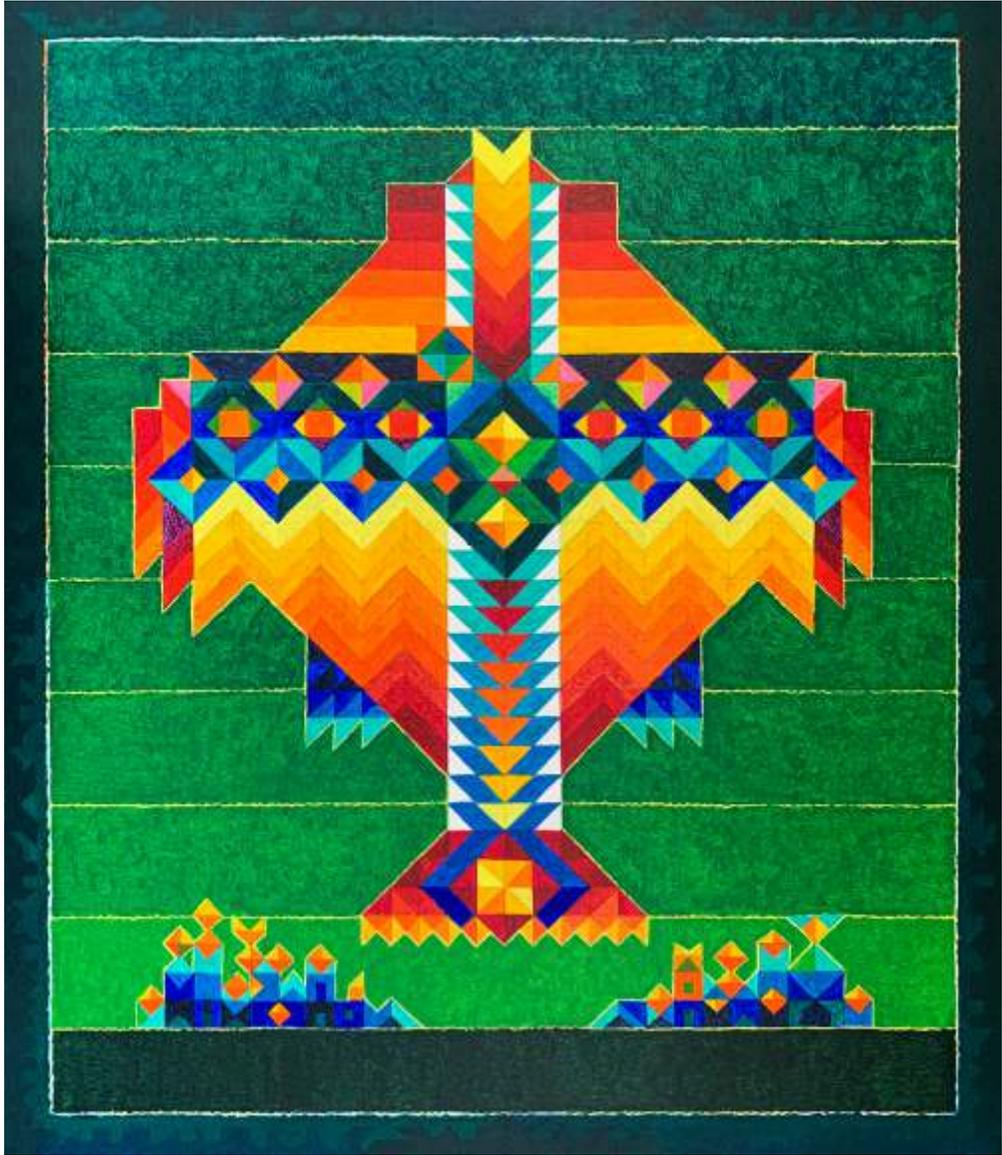
"Untitled- 7" • 42" x 36" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 8" • 42" x 36" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 9" • 42" x 36" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 10" • 42" x 36" • Acrylic on Canvas

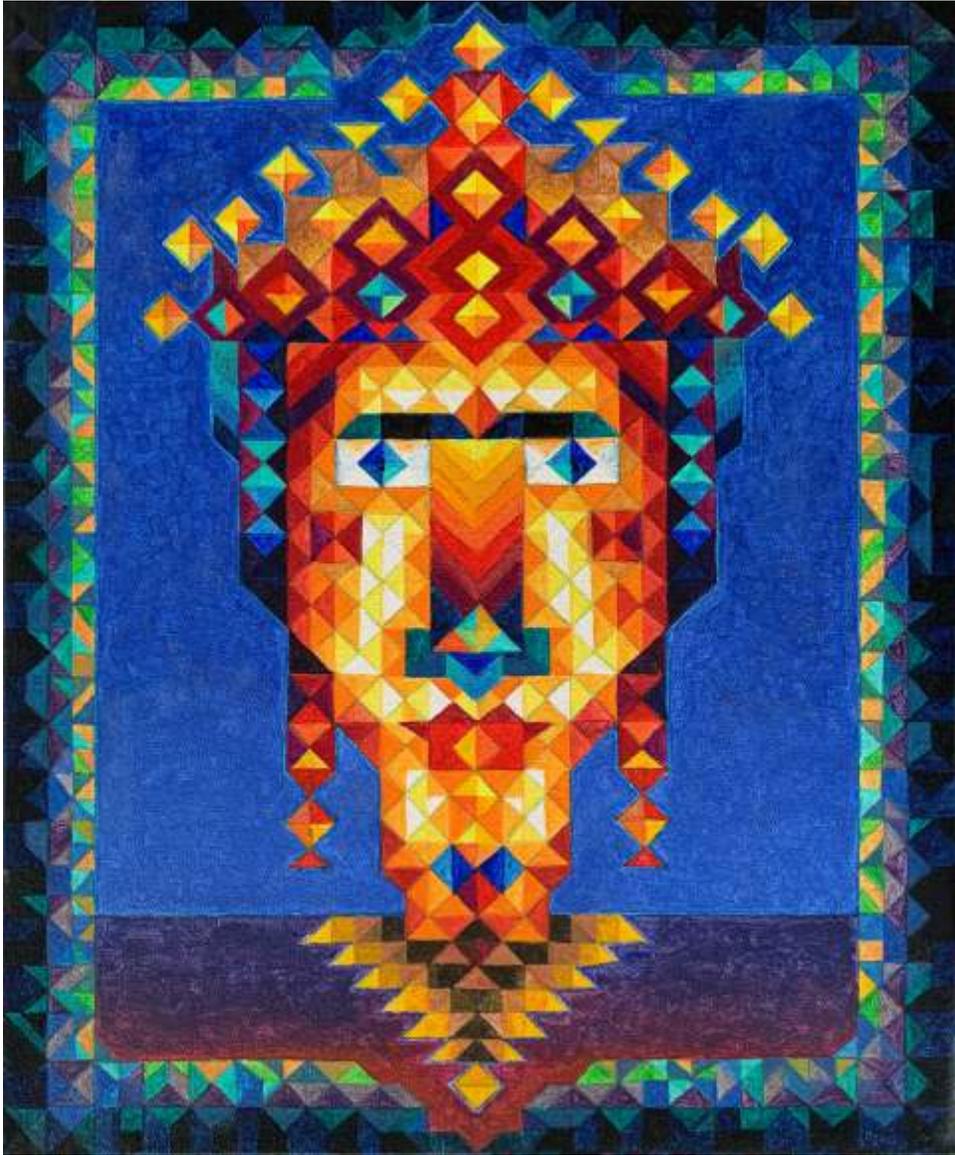
“Untitled- 11” ● 59" x 44" ● Acrylic on Canvas

“Untitled- 12” • 59" x 44" • Acrylic on Canvas

“Untitled- 13” • 60" x 50" • Acrylic on Canvas

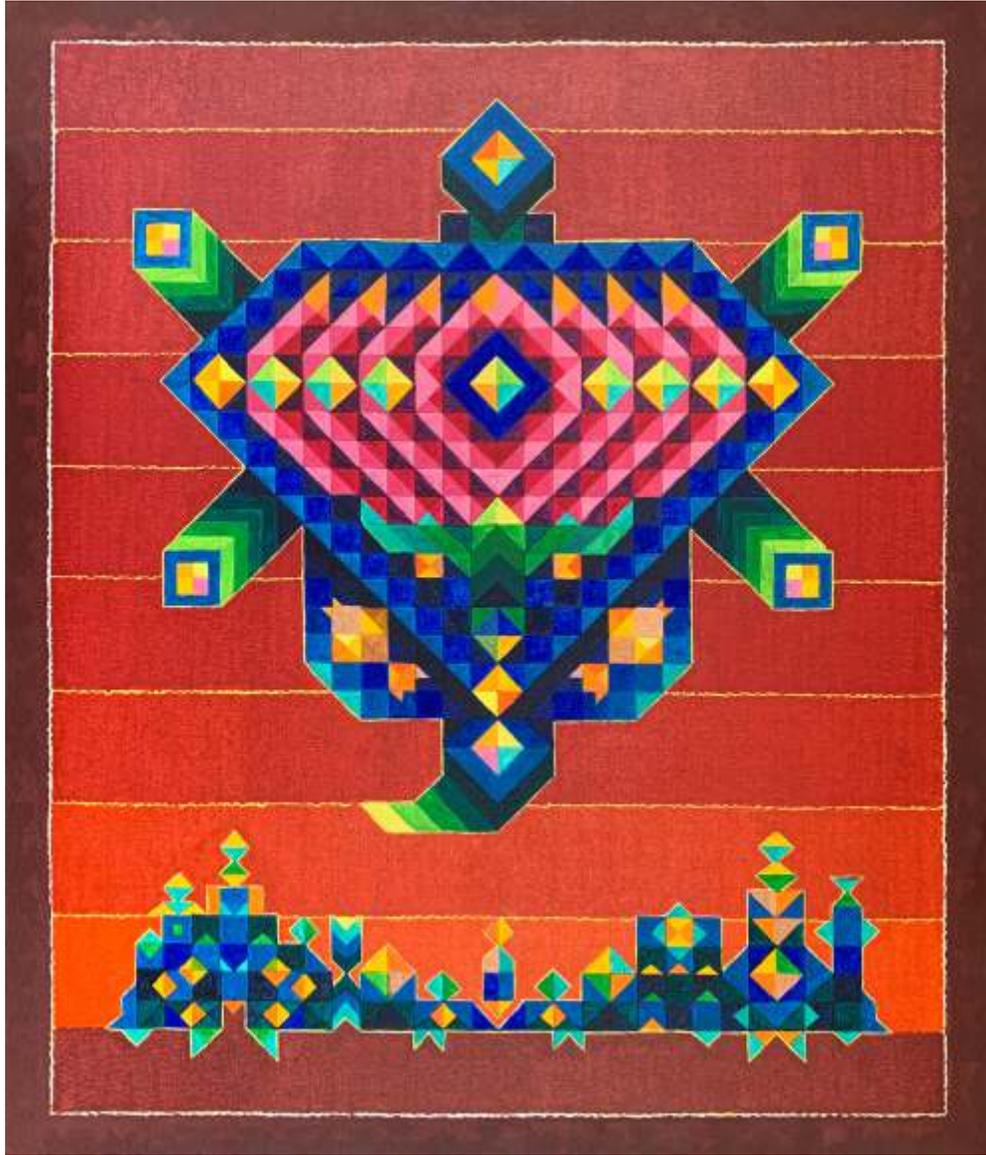
“Untitled- 14” • 24" x 20" • Acrylic on Canvas

“Untitled- 15” • 24" x 20" • Acrylic on Canvas

“Untitled- 16” • 24" x 20" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 17" • 42" x 36" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 18" • 30" x 22" • Acrylic on Canvas board

"Untitled- 19" • 30" x 22" • Acrylic on Canvas board

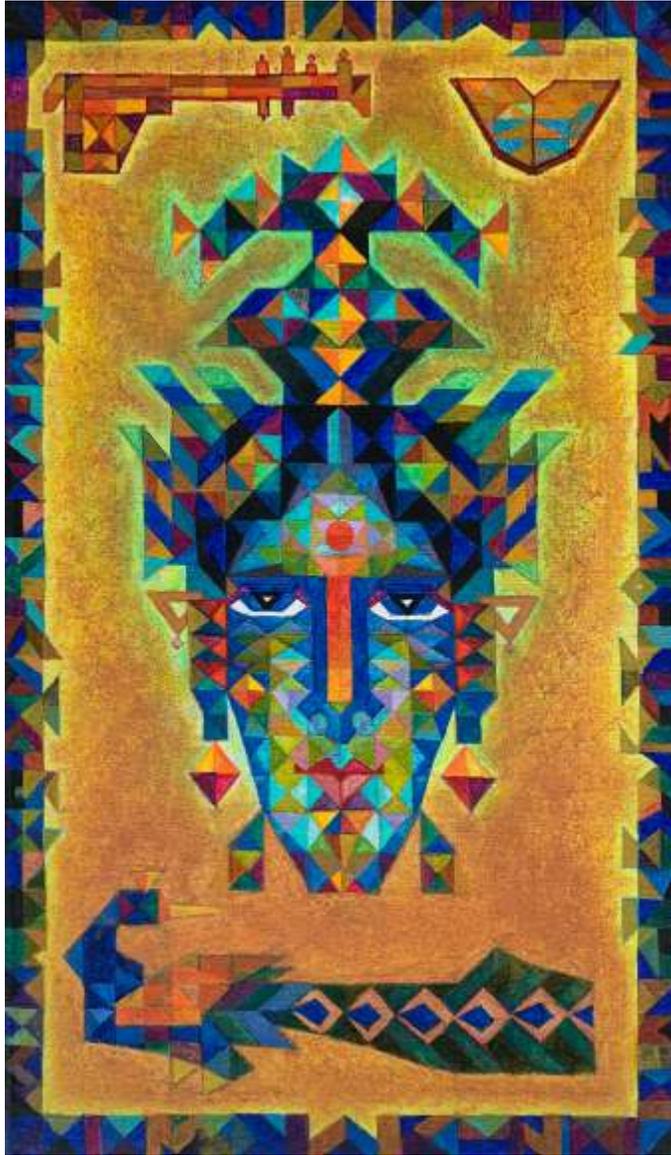
“Untitled- 20” • 30" x 22" • Acrylic on Canvas board

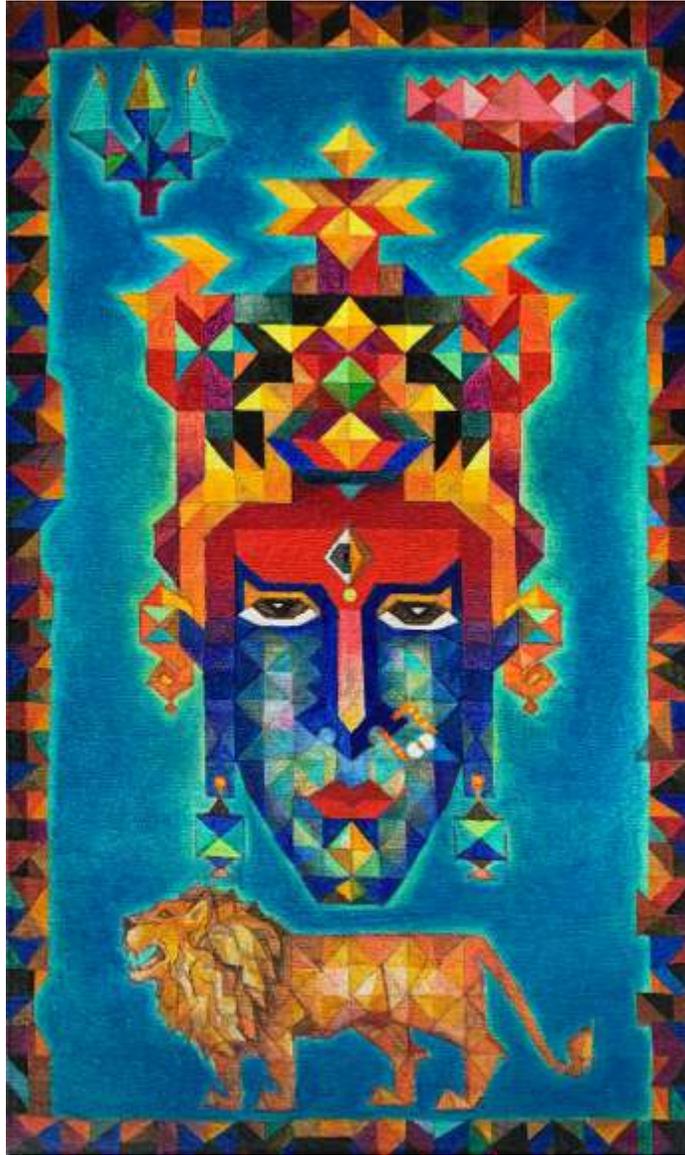
“Untitled- 21” • 24" x 18" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 22" • 30" x 36" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 23" • 30" x 18" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 24" • 30" x 18" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 25" • 30" x 20" • Acrylic on Canvas board

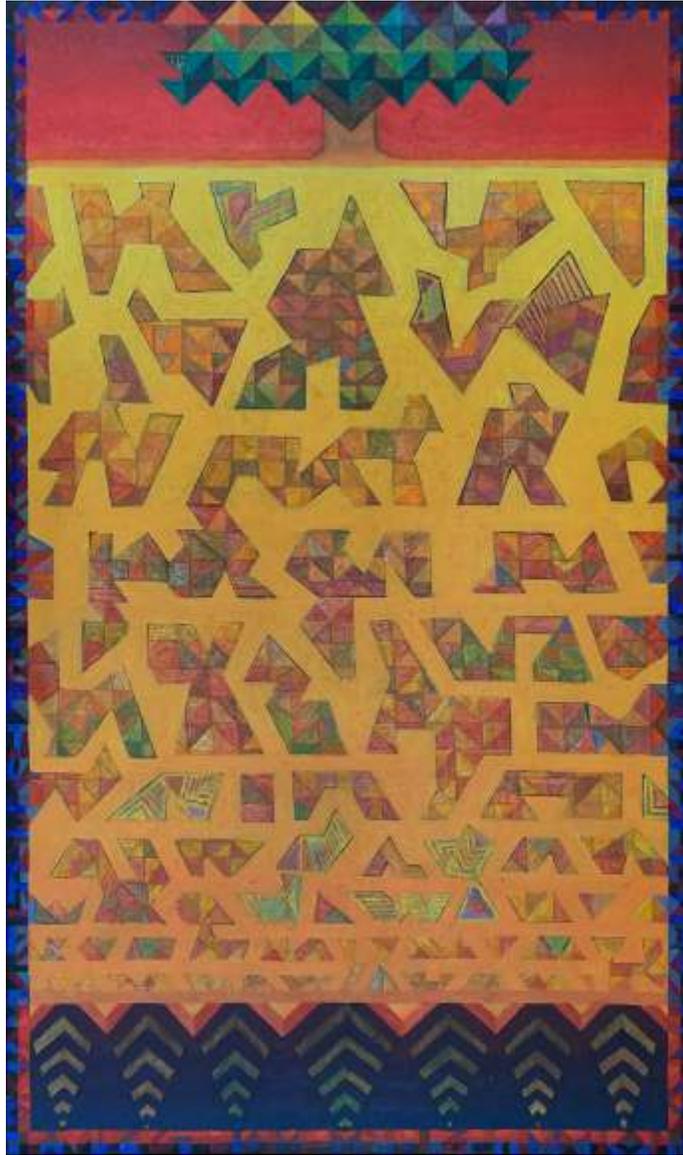
“Untitled- 26” • 50" x 30" • Acrylic on Canvas

“Untitled- 27” • 59" x 44" • Acrylic on Canvas

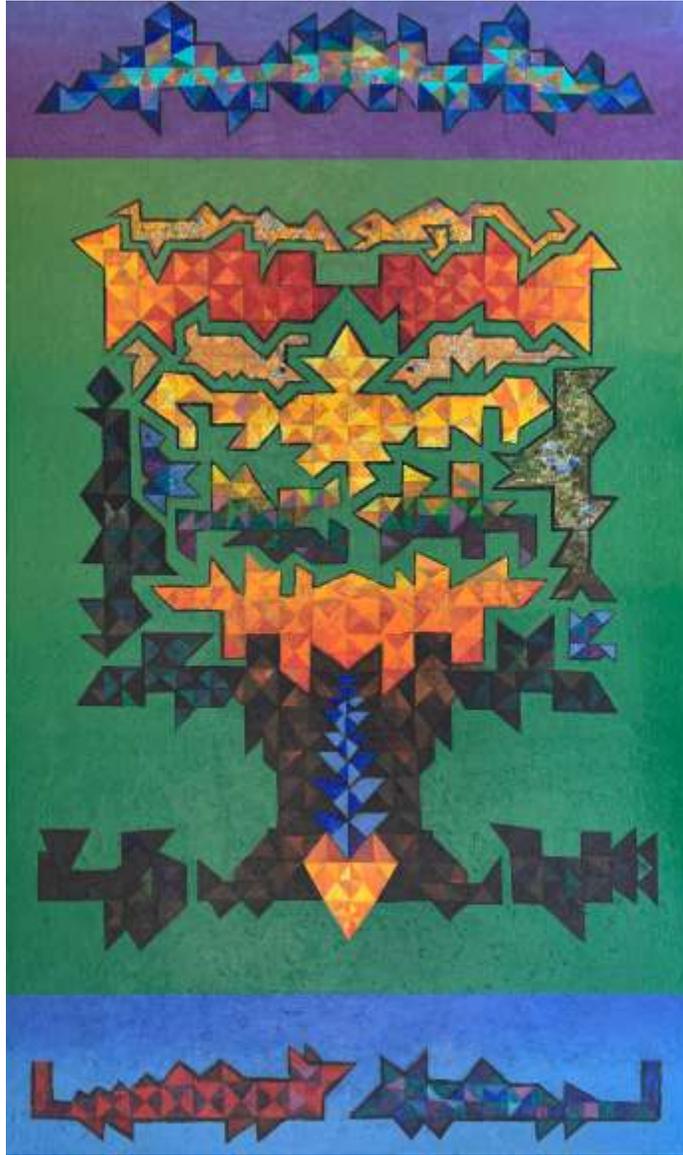
“Untitled- 28” • 50" x 30" • Acrylic on Canvas

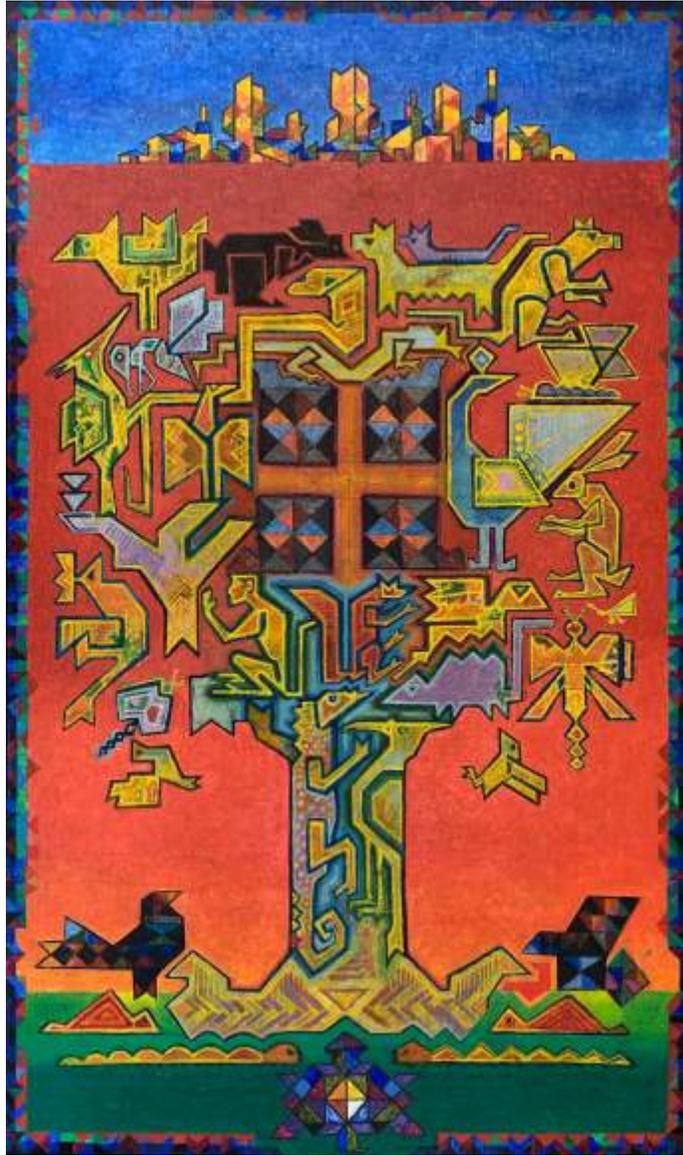
“Untitled- 29” ● 50" x 30" ● Acrylic on Canvas

"Untitled- 30" • 60" x 48" • Acrylic on Canvas

“Untitled- 31” • 50" x 30" • Acrylic on Canvas

"Untitled- 32" • 50" x 30" • Acrylic on Canvas

MADHUKAR MUNDE

BORN 1962 : Parli Vaijanath, Maharashtra, India.

ACADEMIC QUALIFICATION

1980 : Art Teacher Diploma,

1983 : G.D. Art (Drawing & Painting)

1985 : Post. Dip. In Art Education Sir. J.J. School of Art, Mumbai.

AWARDS

1983 : Awarded 22nd State Art Exhibition, Maharashtra, Mumbai.

1985 : Awarded Silver Jubilee State Art Exhibition, Maharashtra, Mumbai.

1986-87 : Awarded " Research Grant " in print making by LKA New Delhi.

1996 : E. Schlesienger Award, Mumbai.

2002 : Awarded Link Programme. Visited Glasgow, UK by the British Council in collaboration with the Cymroza Art Gallery , Mumbai

SOLO SHOWS

1990,92,95,98,2001,2008,2013 : Jehangir Art Gallery, Mumbai.
1994 : Cache Art Gallery, Mumbai.
1995 : Calangute, Goa.
2000 : Art Walk Gallery, Mumbai.
2013 : “Between Earth and Sun” at Jehangir Art Gallery.

SELECTED INTERNATIONAL EXHIBITION

1987,88,89,91 : Mini Print International Exhibition, Spain.
1990,94,96,2003 : International Print Biennale Bharat Bhavan, Bhopal, India.
1993 : Second Teajeagon Triennale, South Korea. (Invitee)
1994,96 : Biennale Exhibition of Print, Wakayama, Japan.
1995 : 17 th International Print Exhibition, Kanagawa, Japan
1994,96 : International Triennale of Graphic Art Cracow, Poland. (Invitee)
1995 : XII Edizione, Premo Internazionale Biella Per Lincisione, Italy. (Invitee)
2000 : 2 nd International Small Engraving Salon by Floren Museum, Romania. (Invitee)
2001 : Contemporary Indian Painting, Tradition to Modernity Fulda, Germany. (Invitee)
2002 : Invited to a permanent collaboration & constant participation to annual engraving salons Floren Museum, Romania.
2007 : “Art Expo” New York(USA) by Articulate Gallery Mumbai.
2013 : The Drawing Box inaugural show in Mumbai.
2014 : International drawing box show at Thailand, Italy, Phillipines, Ireland.
2014 : International show- “Drawing Box” held at Artist Centre & Sir J.J. School of Art, Mumbai
2014 : International drawing camp at Nagothane.
2018 : Indo-Korean/ India International Exhibition-Mumbai and Korea
2020 : The Drawing Box – Meet the Artist/ Studio Visit with Madhukar Munde
2020 : Drawing on Carry Bag – An International Online event – The Celebration of 'Raging Malhar' – Creativity is Carry Bag.
2021 : Selected International 2nd Print Biennale India by LKA, New Delhi(invited)

GROUP SHOWS AND ACHIEVEMENTS

1987,88 : Bajaj Art Gallery, Mumbai.
1988 : Monsoon Show Jehangir Art Gallery, Mumbai.
1985,86,87,88,90,91,92,93,95,2016,17 : National Exhibition LKA, New Delhi.
1988 : Sarala's Art Center, Madras.
1989,90 : Jehangir Art Gallery, worldwide Fund for Nature
1990 : Arvindo Art Gallery, New Delhi.
1994/99 : Invited All India Marathi sahitya Sammelan Exhibition, Parli, Latur, Maharashtra
1996,97,98 : 30 th Anniversary Exhibition, Birla Academy of Arts & Culture, Calcutta.
1995-2002 : Art Access Week, Birla Academy, Mumbai.

2003 : Inaugural Show, Kalahita Art Gallery,Hydrabad..
1996,97 : Xal Foundation at Cymroza Art Gallery, Mumbai.
1996: 50 Years as an Art Critic – Dnyaneshwar Nadkarni's Jehangir Art Gallery, Mumbai.
1997: 50 Years Art in Mumbai, National Gallery of Modern Art Mumbai.
1998: 50 Years as an Art Critic – A.R. Kanagi, Jehangir Art Gallery.
1999: “Ganesh” Birla Academy of Arts & Culture, Mumbai, Ahmedabad.
2000 : “Print Expression” Cymroza Art Gallery, Mumbai.
2001: “Kala Ghoda Festival”, NGMA, Mumbai.
2003 : Mumbai- Glasgow Print Exhibition all over India & UK by British Council & Cymroza Art Gallery, Mumbai.
2007 : “Art Expoo” New York (USA) by Articulate Gallery, Mumbai.
2009 : “DEEDS” Monsoon Art Show, Mumbai.
2013 : “ABMVS” Present A Grand Exhibition of Print Making, Mumbai.
2013: Initiatives & participation, A grand Exhibition of Print Making show at JAG, Mumbai.
2013: “Hanuman” exhibition by Forum Art Gallery, Chennai
2015 : “PlatoGraphic Expressions” by India's top Print Makers, JAG, Mumbai.
2015 : Inaugrated - “LOKNETA Jivan Bhavan” Exhibition at Balgandharva Art Gallery, Pune
2015 : Invited at the Marathwada Art Festival, Mumbai.
2015 : “Art by the sea Edition III” Live Painting witness masterpieces. Being created live 15 eminent artist . Create works dedicated to “Child like Innocence” while the sunsets. Carter road Amphitheatre, Mumbai
2016 : “WITHIN REACH” a group show of eminent&emerging artists at Gallery NAVYA & Burgundy Consultancy, Delhi.
2016 : “Art Hub” inaugural show by ICAC Worli, Mumbai
2018: Painting and photography collaboration project. Exhibition and auction by Dinodia Art Gallery, Mumbai (invited)
2022 : “AI 100 Project” Edition (LA5 Global Publications) ART HOUZ Chennai/Bengaluru/Coimbatore AUCTION
1987 : India Contemporary Artist Exhibition & Auction organized by Blind Association, Chennai.
1993,96 : Independent International Print Exhibition of Auction Kanagawa, Japan.
2010 : Art for Dignity Auction
2010 – Samabhavana Society, Mumbai.
2013 : “Art For Skin” fund raising on Painting ,Pune WORKSHOP & CAMPS
1987 : Print making workshop by British Council & LKA Madras with John Crooster & James James Colhger of UK
1994 : Water Colour Camp at Harihareshwar organised by Artists center, Mumbai.
1997 : All India Artist workshop by “Aaj Udaipur”
2000 : Viscosity Workshop by Raheja School of Art, Mumbai.
2004 : Painting Camp at National Park by Kalavishkar, Mumbai
2006 : All India Print Making Camp LKA Chennai.
2007 : All India “Wood Block” Carving Camp, Udupi by LKA , Chennai & Manipal University & Artist Forum, Udupi.
2007 : All India Artists Camp , Swaraj Sansthan, Bhopal.
2010 ; Viscosity Workshop was held under Madhukar Munde. Raheja School of art Mumbai.
2013 : “EDITION MAKING” print making camp by LKA at Chennai & Bhartiya University at Pondicherry.

2013 : “Aquatint Etching” workshop conducted and delivered Lecture & slideshow at Vasai Vikasini College.
2015 : “Graphic Print Making Workshop” PPT and talk at Yeshwant Kala Mahavidyalaya, Aurangabad..
2015 : Invited workshop on oil pastels by Lalith Lajmi and internationally acclaimed Indian Artist Prof. Madhukar Munde by classmate Art Academy in Mumbai Pune and Ahmedabad.
2018 : All India Painting camp, Chennai by LKA, New Delhi
2019 : Printmaking Workshop and Lecturer Talk at JK Akademi Mumbai.
2022 : All India Print making camp LKA, New Delhi and SGVP, Ahmedabad.
2023 . National printmaking camp at Chandigarh in collaboration with Chandigarh Lalit Kala Akademi in association with Government College of Art, Chandigarh

IMPORTANT COLLECTIONS :

Florem Museum- Romania, Modern Art Gallery, Kanagawa & Wakayama –Japan, Premo International Biella Per Lincisione-Italy, LKA-New Delhi & Chennai, Air India, Reliance Industries, Bharat Bhavan- Bhopal, Enron, L & T, Godrej, British Council Chennai, Xal Praxis Foundation- Mumbai, Jindal Art Foundation, Bandra Talkies, Sarla's Art Center- Chennai, Birla Communication.

Many other, private collections in India & Abroad.

ADDRESS RESIDENCE :

A/203, Sharda Kutir, Near 'H' Colony, Ambadi Road, Vasai (W)

Dist: Palghar

Pin: 401202 Maharashtra,

INDIA

Mob: +91-7709878375/ +91-9423983038

mail : mundemadhukar@gmail.com/mundegunjan96@gmail.com

Ex-HOD at Sir J.J. School of Art

