Kalligraphie

Dialogues encrés entre l'Inde et la France

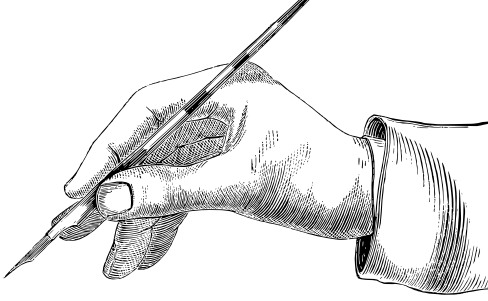
PRÉSENTATION

2026 - 2027

PAR KALASETU

Alliance Française Bhopal

kala setu

INTRODUCTION

KALLIGRAPHIE - DIALOGUES ENCRÉS ENTRE L'INDE ET LA FRANCE EST UNE EXPOSITION UNIQUE DE **27 PEINTURES CALLIGRAPHIQUES** QUI EXPLORE LES RELATIONS ENTRE LA CULTURE FRANÇAISE ET INDIENNE À TRAVERS L'ART DE L'ÉCRITURE.

NEUF CALLIGRAPHES INDIENS DE RENOM SE SONT INSPIRÉS DE L'ART ET L'ARCHITECTURE, DE LA PHILOSOPHIE MAIS ÉGALEMENT DE LA POÉSIE FRANÇAISE POUR RÉALISER CHACUN TROIS ŒUVRES DANS UNE **LANGUE INDIENNE**, PRINCIPALEMENT LEUR LANGUE MATERNELLE (BENGALI, HINDI, GOUJARATI, MARATHI, OURDOU, PUNJABI, TAMOUL, TÉLOUGOU ET SANSKRIT).

L'EXPOSITION « KALLIGRAPHIE » MET AINSI À L'HONNEUR LA DIVERSITÉ LINGUISITQUE DU SOUS-CONTINENT INDIEN ET LA RICHESSE DE SON ART CALLIGRAPHIQUE, TOUT EN PROPOSANT **UN DIALOGUE INTERCULTUREL**. LE TITRE ADOPTÉ EN FRANÇAIS EST UN CLIN D'OEIL AU TERME 'KALA' QUI SIGNIFIE ART EN HINDI ET EN SANSKRIT.

IMAGINÉE PAR L'ALLIANCE FRANÇAISE DE BHOPAL EN MARS 2025 POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE SOUS LE NOM DE "SCRIPTED DIALOGUES. A CALLIGRAPHIC CONVERSATION", L'EXPOSITION VOYAGE AUJOURD'HUI EN FRANCE À L'OCCASION DE **L'ANNÉE FRANCO-INDIENNE DE L'INNOVATION 2026 ET DE LA CÉLÉBRATION DES 80 ANS DE L'INDÉPENDANCE DE L'INDE EN 2027**, GRÂCE AU PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION FRANÇAISE KALASETU.

L'EXPOSITION EST PROPOSÉE AUX COLLECTIVITÉS, MÉDIATHÈQUES ET ASSOCIATIONS INTÉRESSÉES PAR LE PROJET POUR UN ACCUEIL SUR L'ANNÉE 2026-2027.

L'ART DE L'ÉCRITURE

“J'écris différemment de la façon dont je parle, et je parle différemment de la façon dont je pense. À bien des égards, j'écris avec les traits de mon esprit.” — Franz Kafka

Le langage est-il simplement un outil, ou porte-t-il en lui l'essence même de notre mémoire, de notre héritage et de notre identité ? À une époque où l'art de l'écriture s'estompe progressivement et où la technologie continue de remodeler la communication, il devient de plus en plus essentiel de préserver l'art traditionnel de la calligraphie.

« **Kalligraphie** » invite les spectateurs à redécouvrir la richesse de l'expression écrite à travers le temps, les cultures et les traditions. Née d'une volonté d'explorer les intersections, les parallèles et les histoires communes entre la culture française et l'héritage indien, cette exposition rassemble neuf artistes, chacun s'intéressant à sept écritures distinctes et neuf langues indiennes. Leurs œuvres s'inspirent de récits culturels, de fragments poétiques, de chansons, de moments historiques, d'architecture et de design. Réinventées grâce à des techniques de calligraphie contemporaines, ces créations tissent une conversation visuelle où le langage devient à la fois le moyen et le message..

Padmaja Srivastava, curatrice

LES ŒUVRES

26 calligraphies encadrées - de taille 50 par 70 cm

accompagnées de cartel individuel de format A4 comprenant le texte original en langue indienne, le texte en français et leurs traductions en anglais, ainsi que le descriptif de la calligraphie

+ 6 panneaux introductifs de taille A2 comprenant le concept de l'exposition, la présentation de chaque calligraphe et un rappel du contexte linguistique indien.

Tarif proposé : petite participation au frais de production et au transport international des œuvres + prise en charge du transport AR en France.

Actions culturelles possibles
(cf. quelques propositions en fin de dossier)

AHIMSA

La logique de l'œil pour œil ne fera que rendre le monde entier aveugle (en goujarati) —Gandhi

Je ne regarde pas la guerre comme une fatalité. La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté —Romain Rolland

Cette calligraphie présente deux personnalités qui ont consacré leur vie à la défense des idéaux de paix et de justice. Romain Rolland (1866-1944) est un écrivain et pacifiste français : il a eu une correspondance avec Gandhi dont il écrit la biographie en 1924. Au-delà de la "non-violence", le concept de Ahimsa implique aussi le refus de la cruauté.

ACHYUT PALAV

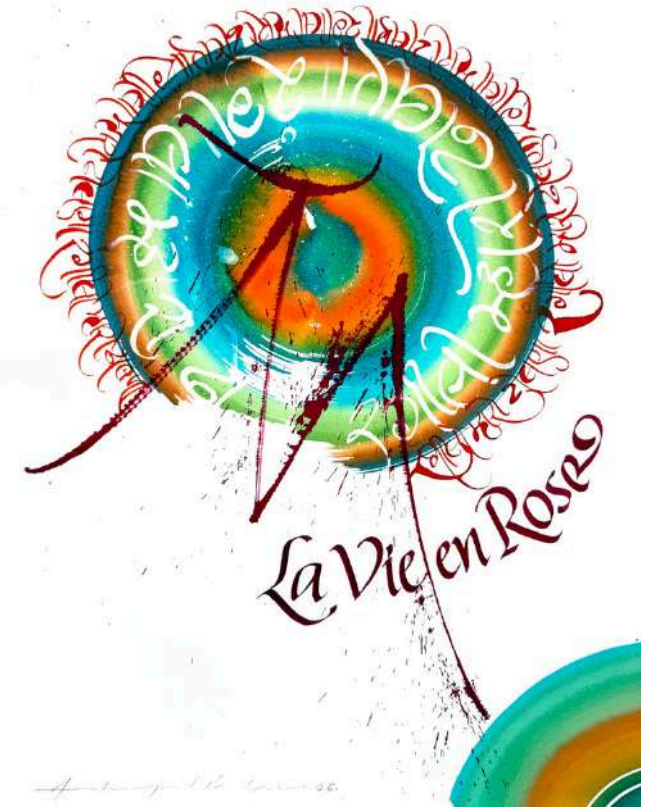
FORCE INTÉRIEURE (INNER STRENGTH)

"Crois en toi et en tout ce que tu es. Sache qu'il y a en toi quelque chose qui est plus fort que n'importe quel obstacle".

Dans cette création inspirée de la citation de Swami Vivekananda sur le pouvoir de la force intérieure, chaque couleur revêt une signification particulière. Swami Vivekananda (1863-1902) est un philosophe et maître spirituel indien qui fût invité à Paris en 1900 par le Congrès international de l'histoire des religions lors de l'Exposition Universelle.

GOUJARATI & FRANÇAIS

LE BIEN-AIMÉ (BELOVED)

'Rangilo Maro Dholna" est un chant populaire enjoué qui accompagne la danse traditionnelle garba lors des célébrations de la fête hindoue de navratri. Cette danse originaire de l'État du Gujarat est pratiquée en cercle dans une ambiance joyeuse, aux rythmes des tambours. La chanson invite l'être aimé à se joindre aux festivités.
La vie en rose" est une chanson française emblématique interprétée par Édith Piaf en 1945.

LA PLUIE TOMBE

La pluie tombe,
Les torrents dévalents.
Les rivières et les canaux sont remplies.
Les champs et les forêts débordent.
Eau, eau partout,
La pluie tombe.

The rain falls,
The torrents rush down.
Rivers and canals are filled.
Fields and forests overflow.
Water, water everywhere,
The rain falls

GOUJARATI & FRANÇAIS

LA LUNE ET LE SOLEIL (THE MOON & THE SUN)

Cette œuvre calligraphique de Achyut Palav à portée philosophique associe un adage en goujarati à sa traduction française, tout en évoquant visuellement la lune et le soleil.

Le texte original en goujarati précise de ne jamais s'inquiéter des fausses accusations, mais de les respecter car les éclipses temporaires touchent autant la lune que le soleil...

AMOUR

Calligraphie de Nikheel Aphale

Lप्रेम का पैमाना, बिना माप के प्रेम करना है: La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure — Saint Augustin

RAFFINEMENT (CONNAISSEUR)

क्रिएटीविटी के लिए आवश्यकता है साहस की /
La créativité demande du courage
—Henri Matisse

L'art est un mode de vie pour les Français. Ils chérissent la créativité, sont des amateurs d'art et ont vu naître des artistes légendaires. Cette œuvre intitulée « Raffinement » reprend une citation d'Henri Matisse, qui soulignait l'importance de l'audace dans l'art.
Le lettrage de la citation s'inspire des découpages emblématiques de Matisse.

NIKHEEL APHALE

ÉLÉGANCE (ELEGANCE)

La plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien
–Coco Chanel (en hindi dans l'oeuvre ci-jointe)

Depuis l'Inde, les Français sont perçus comme incarnant la confiance et l'élégance. Cette œuvre reprend une citation de la célèbre créatrice de mode Coco Chanel (1883-1971). Cette dernière a révolutionné le style féminin au début du XXe siècle. S'inspirant de son héritage, le lettrage s'inspire des rayures des marinières, un motif intemporel qu'elle a popularisé, en utilisant un noir et un blanc purs pour une touche classique

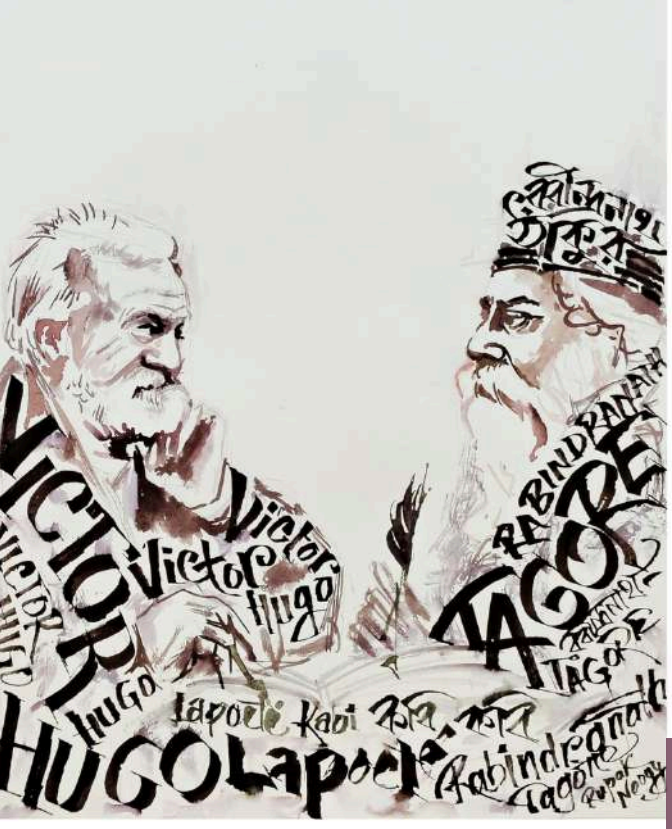

HINDI
& FRANÇAIS

ROMANTIQUE (ROMANTIC)

Je t'aime avec la violence des tempêtes et la tendresse des soleils couchants (en hindi)
— Théophile Gautier

Qui mieux que les Français pour définir l'amour et le romantisme ? Une citation du poète et écrivain français Théophile Gautier (1811-1872) en saisit magnifiquement l'essence profonde. Les traits délicats, fluides et énergiques reflètent la douceur et la fougue contrastées de l'amour décrites dans cette citation.

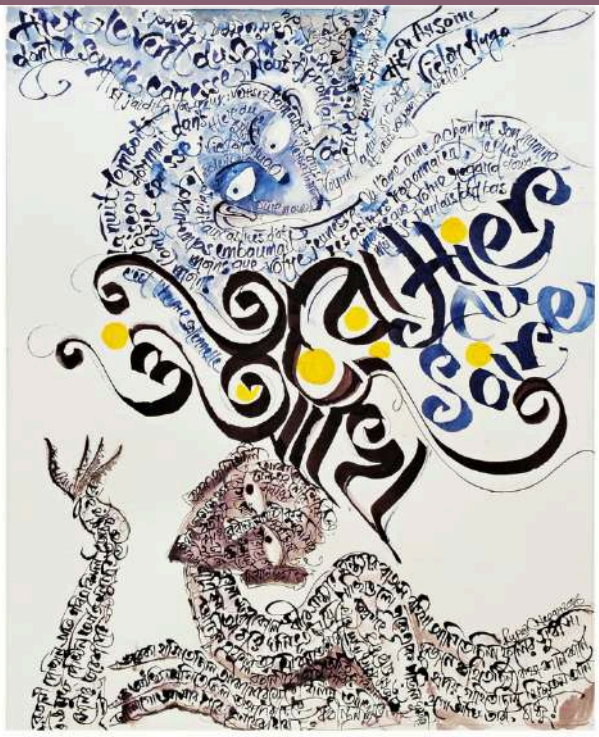
VICTOR HUGO - RABINDRANATH TAGORE

Le tableau présente un collage mettant en scène deux poètes mondialement connus : le français Victor Hugo (1802-1885) et Rabindranath Tagore (1861-1941), poète et écrivain bengali qui reçut le prix Nobel de littérature en 1913. Ce dernier traduisit plusieurs poésies de Victor Hugo en bengali.

Tous deux partagent une poésie profondément humaniste, spirituelle, tournée vers l'universel, avec une place centrale accordée à la nature et à la condition humaine.

RUPAK NEOGY

HIER AU SOIR (STAR AND EYES)

Ce poème romantique de Victor Hugo issu du livre II du recueil Les Contemplations (1830-1843), soit avant la mort de sa fille Léopoldine, parle de la nature et de l'amour.

Il est présenté ici dans la traduction bengalie de Rabindranath Tagore publiée dans son ouvrage Prabhat Sangeet (1883). Ce dernier adapte légèrement le poème de Victor Hugo. La pratique de la langue française était une tradition dans l'illustre famille Tagore.

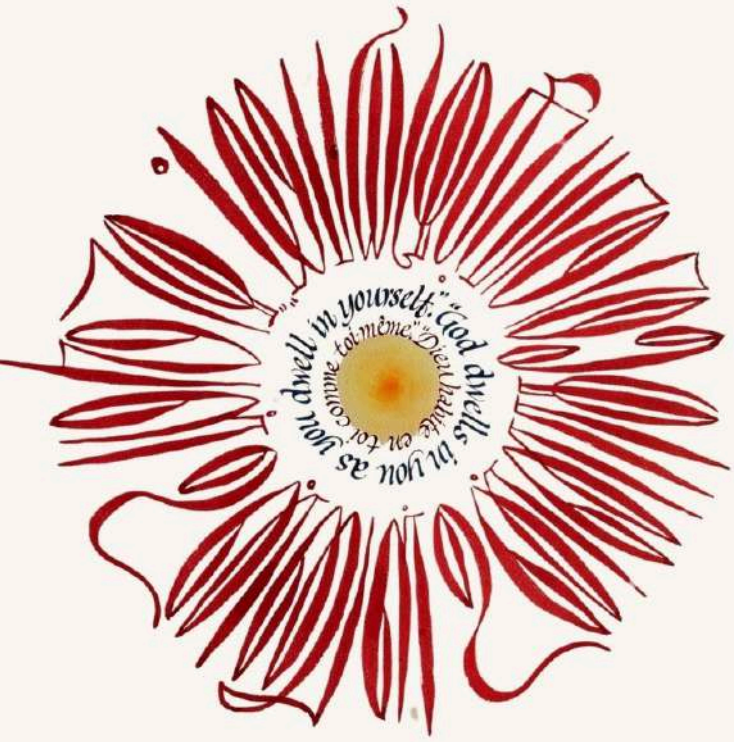

BENGALI & FRANÇAIS

15 FÉVRIER 1843 (THE FAREWELL)

Le 15 février 1843 est la date du mariage de la fille de Victor Hugo, Léopoldine. Ce poème qui aborde le départ de la jeune fille vers la famille de son mari est à la fois simple dans sa forme et riche dans ses enjeux émotionnels.

Le visuel choisi par le calligraphe illustre la tradition indienne selon laquelle la mariée entre pour la première fois dans la maison de sa belle-famille après avoir trempée ses pieds dans une poudre rouge.

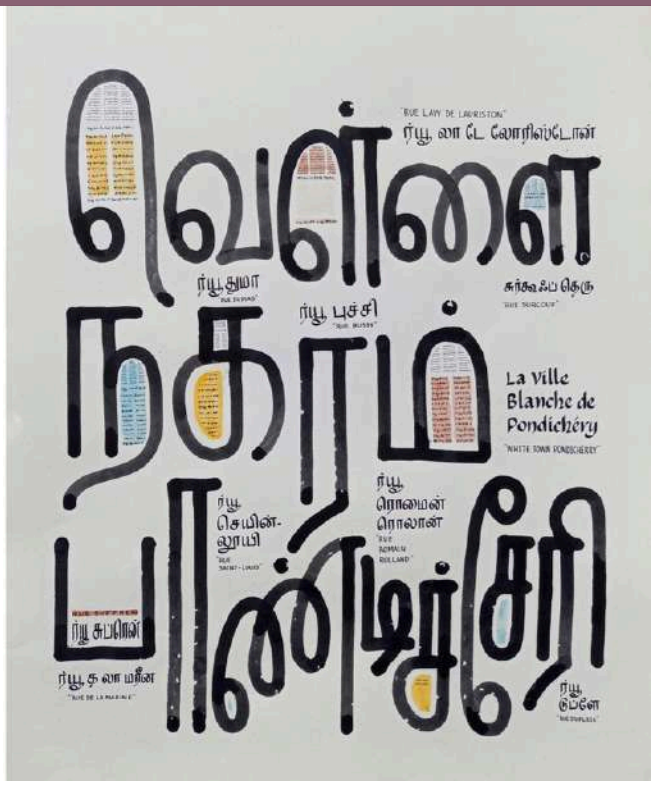

PRÉSENCE DIVINE INTÉRIEURE (DIVINE PRESENCE WITHIN)

Cette œuvre explore le thème de la présence divine et de la conscience de soi. La calligraphie circulaire, qui évoque une fleur rayonnante, symbolise l'idée que la spiritualité et la divinité intérieure s'épanouissent de l'intérieur

La phrase « Dieu réside en toi comme tu résides en toi-même » véhicule un message d'introspection, d'acceptation de soi et de la nature sacrée de l'être intérieur. Sri Aurobindo (1872–1950) est un philosophe, poète et penseur spirituel indien.

SANJEEV KUMAR

PONDICHÉRY (PONDICHERRY)

Cette œuvre est une exploration calligraphique de la Ville Blanche de Pondichéry qui désigne le quartier historique de l'ancienne colonie française. Le calligraphe a écrit cette expression en tamoul, en utilisant chaque lettre comme une toile pour refléter le style architectural des bâtiments coloniaux français qui façonnent le caractère de ce quartier.

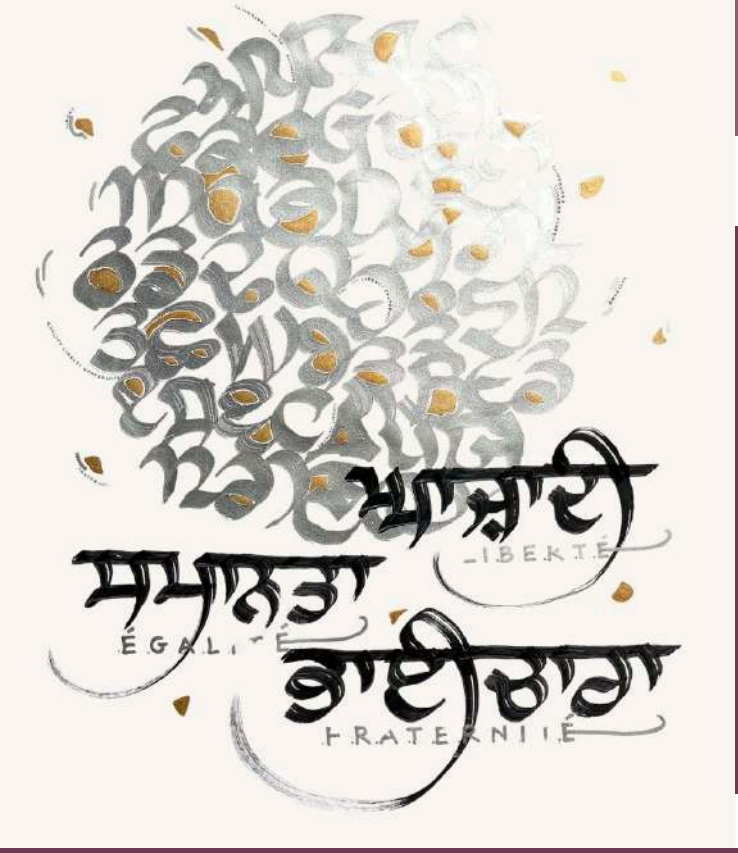

TAMOUL & FRANÇAIS

HARMONIE DIVINE (DIVINE HARMONY)

Cette œuvre d'art marie à merveille la calligraphie tamoule à l'esthétique complexe des motifs traditionnels kolam du Tamil Nadu. Le thème central s'articule autour de l'idée que l'art, lorsqu'il est pur et sans égal, devient un vecteur d'expression divine, reliant le créateur et l'observateur par un sentiment d'unité spirituelle et de grâce esthétique. Un kolam est un dessin décoratif traditionnel réalisé au sol devant les temples et maisons avec de la poudre colorée ou de la farine de riz.

TARUN DEEP GIRDHER

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ (LIBERTY EQUALITY FRATERNITY)

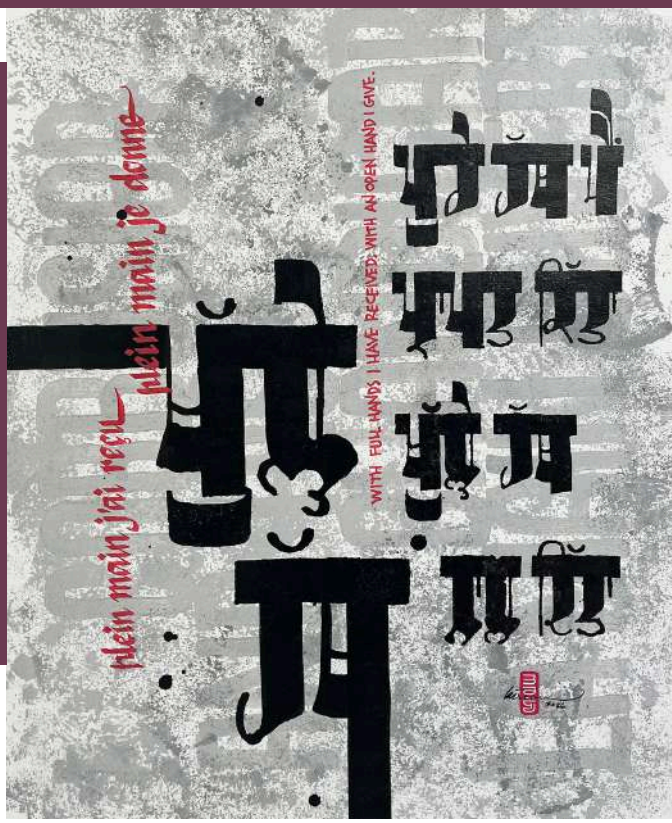
Ce slogan est apparu pendant la Révolution française (1789) et est devenu la devise officielle de la République française au XIXe siècle. Il incarne les valeurs fondamentales de la République française.
Des valeurs similaires de fraternité/sororité, d'autonomie et d'égalité sont pratiquées par la communauté sikhe et définissent le véritable esprit du “punjabiyat”, l’identité culturelle, sociale et émotionnelle du Punjab et du peuple punjabi. Le Punjab est un Etat important du Nord de l’Inde, situé à la frontière avec le Pakistan.

LA MAIN OUVERTE (THE OPEN HAND)

...Pleine main jai reçu pleine main je donne...— Le Corbusier

Le Corbusier (1887-1965), architecte légendaire, est surtout connu pour avoir conçu et dessiné Chandigarh, la capitale du Punjab en Inde (au nord-ouest). L’emblème de la ville est la structure en métal de 26 mètres réalisée par le Corbusier : la "Main ouverte" symbolise l’ouverture et la paix.

Le style des lettres reflète le style moderniste des bâtiments de Le Corbusier, où le jeu de la lumière et des ombres créait une atmosphère magique grâce à des ombres très contrastées.

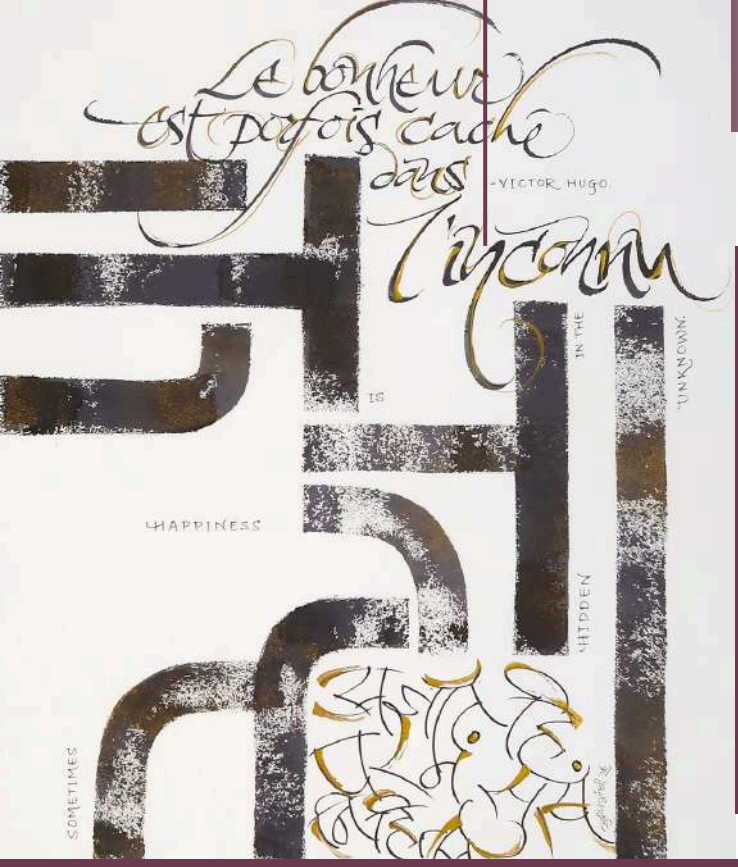
PUNJABI & FRANÇAIS

(THE CITY BEAUTIFUL CHANDIGARH)

Le Corbusier, éminent architecte suisse naturalisé français, a dirigé l'équipe chargée de la planification et de la conception de la nouvelle capitale de l'État du Punjab, en Inde. Chandigarh a été conçue et construite au milieu du XXe siècle. Cette merveille de l'architecture moderne, avec ses quartiers et ses bâtiments planifiés, lui a valu le surnom de « La Ville belle ».
Le lettrage géométrique subtil en arrière-plan représente l'urbanisme structuré de la ville de Chandigarh.

SUDEEP GANDHI

LE CHEMIN DU BONHEUR (ROAD TO HAPPINESS)

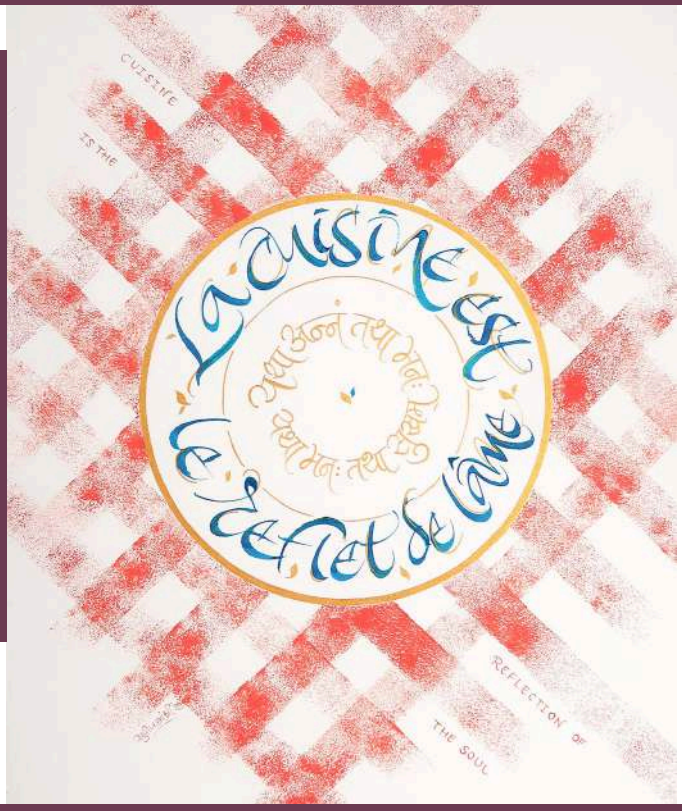
Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu.

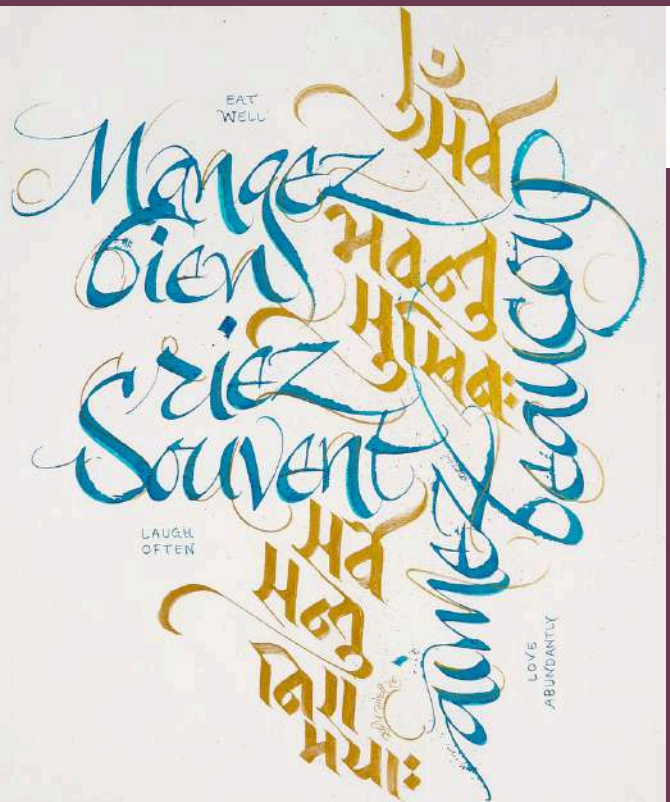
Cette série de peintures calligraphiques a pour thème la « joie de vivre » et mêle citations françaises et mantras sanskrits qui dévoilent les secrets du bonheur au quotidien. Tout comme dans la culture française, l'élément fondamental de la culture indienne réside dans la joie de vivre, appelée « जीवनानन्दः » en sanskrit.

SAVEURS INTÉRIEURES (INNER FLAVORS)

La Bhagavad Gita est un texte majeur de l'hindouisme et de la philosophie indienne. La traduction en français de l'extrait en sanskrit est : « Tel l'aliment, tel l'esprit ; tel l'esprit, tel le bonheur ».

S'inspirant de la traditionnelle nappe française à carreaux vichy, cette œuvre évoque le charme des bistrots traditionnels et le rituel culturel des repas partagés. L'association de la philosophie indienne à la pensée française met en lumière une conviction commune selon laquelle la nourriture façonne l'esprit et l'âme.

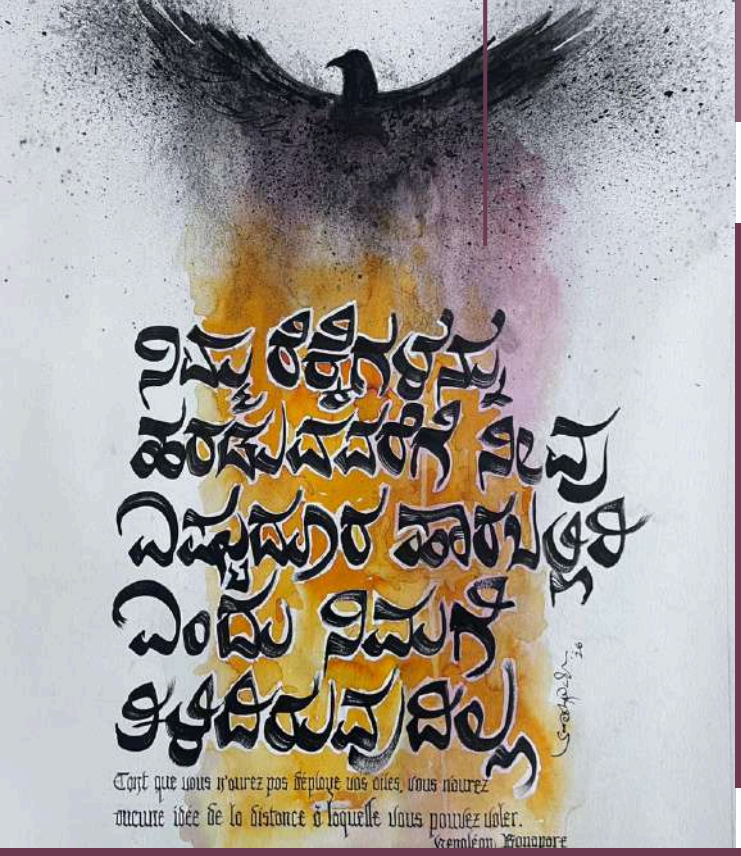
SANSKRIT & FRANÇAIS

UN MONDE DE JOIE (WORLD OF JOY)

Cette œuvre d'art mêle les philosophies française et indienne, reflétant une quête commune d'une vie heureuse et équilibrée. L'élégance fluide de la calligraphie française contraste avec la structure rigoureuse du sanskrit, symbolisant respectivement l'émotion et l'ordre.

Un rappel discret que la joie réside souvent dans la simplicité.

SURESH S. WAGHMORE

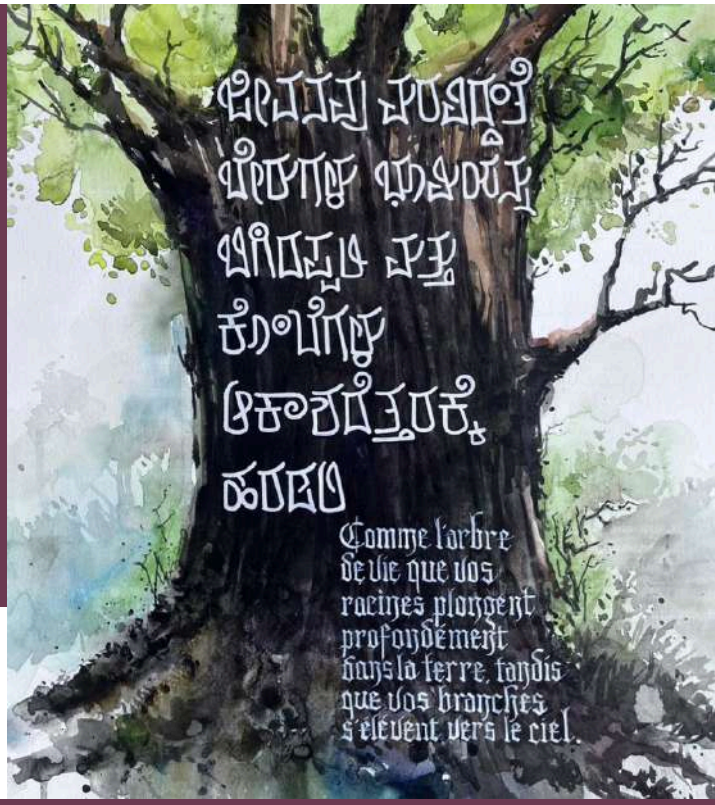
OUVRE TES AILES (OPEN YOUR WINGS)

Tant que vous n'aurez pas déployé vos ailes, vous n'aurez aucune idée de la distance à laquelle vous pouvez voler- Napoléon Bonaparte

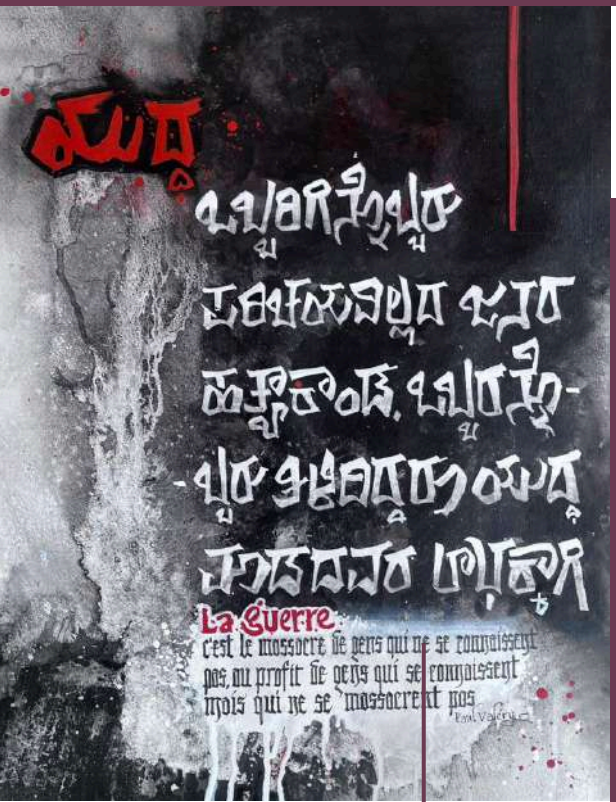
L'œuvre calligraphique s'inspire de la citation attribuée à Napoléon Bonaparte (1769-1821), que l'artiste a interprété visuellement en y intégrant de larges ailes déployées. L'œuvre présente un style unique d'écriture kannada.

L'ARBRE DE LA LIBERTÉ (TREE OF LIBERTY)

En 1794, avec le soutien d'officiers républicains français, Tipu Sultan (1750–1799), souverain du royaume de Mysore, aurait contribué à la création du Club des Jacobins dont l'objectif était « d'élaborer des lois conformes à celles de la République ». En guise de geste symbolique, il planta un Arbre de la Liberté à Srirangapattana, près de Mysore, et se proclama Citoyen Tipoo. Le tableau s'inspire de cet événement historique.

KANNADA & FRANÇAIS

LA GUERRE (WAR)

La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. - Paul Valéry

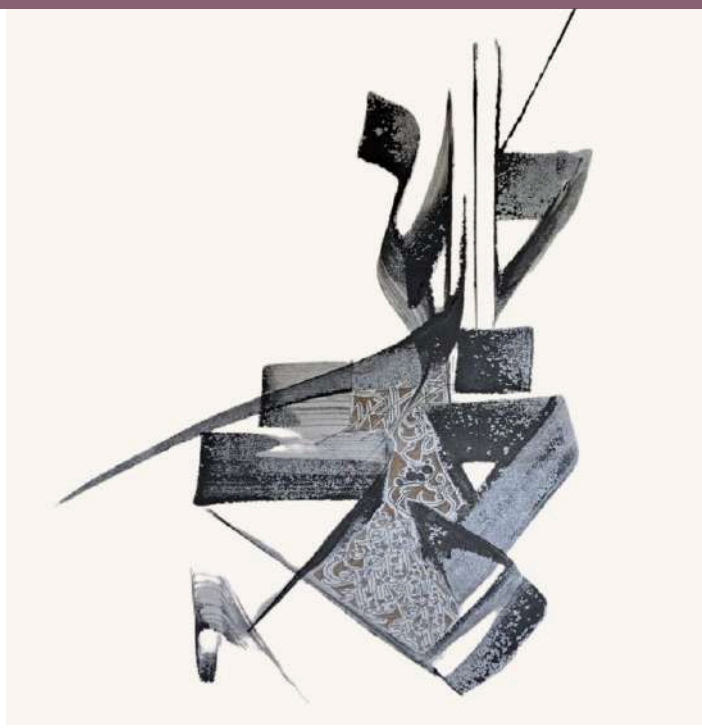
Tipu Sultan et son père, Hyder Ali, s'allièrent aux Français et mirent à contribution leur armée formée par les Français pour résister aux Britanniques et faire face aux conflits opposant Mysore aux puissances voisines. Cette alliance historique a inspiré ce tableau, dont l'action se déroule pendant la guerre anglo-mysore (1767-1769). Le concept de guerre est devenu le thème central de l'œuvre.

LUMIÈRE

Il s'agit d'une représentation picturale et calligraphique de la lumière, réalisée à l'aide des caractères hindi (ल et les variantes du उ) et miere (ميئيغ), écrits en ourdou. Comme le son « r » se transforme en « gh », la lettre urdu غ a donc été utilisée dans cette œuvre.

QAMAR DAGAR

OURDOU & HINDI

AAKAR

Hindi & ourdu

Forme

ADORABLE MONSIEUR RAYMOND

Michel Joachim Marie Raymond (1755-1798), plus connu sous le nom de Monsieur Raymond, était un général français au service de l'armée du Nizam Ali Khan, Asaf Jah II. Ce dernier devint un ami proche du souverain et était tenu en haute estime par la population locale.
Après sa mort en 1798, le tombeau de M. Raymond fut construit. Jusqu'en 1940 environ, les gens se rendaient sur sa tombe à la date anniversaire de sa mort pour lui apporter des offrandes.

TELOUGOU & FRANÇAIS

NAVAKANTH KARIDE

LE MIROIR MERVEILLEUX

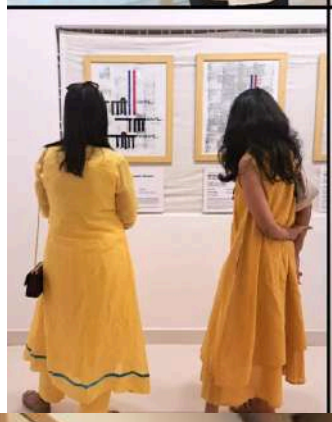
Cette œuvre explore le thème de la motivation personnelle et de la conscience de soi. Les lettres calligraphiques colorées, de forme ovale et circulaire, qui rappellent un miroir de style français accroché au mur, symbolisent l'idée que l'on se regarde et que l'on s'exprime ouvertement devant un miroir.

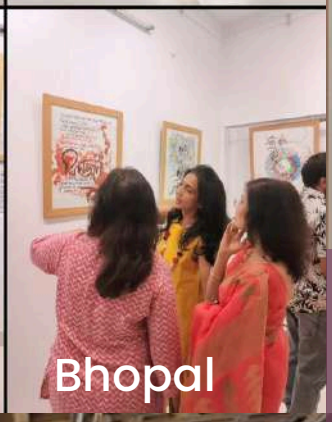
La citation de Swami Vivekananda, « Parlez-vous au moins une fois par jour, sinon vous risquez de manquer une rencontre avec une excellente personne dans ce monde » , souligne l'importance de l'introspection et de la réflexion sur soi. Ce travail intérieur peut mener à un épanouissement personnel et offrir la possibilité d'interagir avec les autres d'une manière plus significative. Swami Vivekananda (1863-1902) était un philosophe et une figure spirituelle indienne très importante du XIXe siècle.

Nikheel Aphale

Sudeep Gandhi

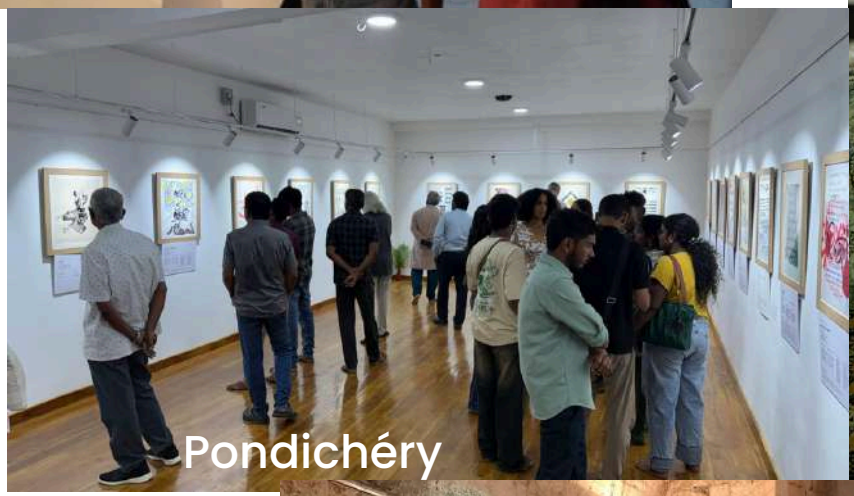

Bhopal

Sauve (France)

VERNISSAGES & ATELIERS PASSÉS

New Delhi

Chandigarh

Pondichéry

Sauve

LES ARTISTES

ACHYUT PALAV

Achyut Palav est un calligraphe indien célèbre pour son approche innovante des écritures indiennes. Au cours d'une carrière qui s'étend sur plus de quatre décennies, il a exploré le potentiel artistique du devanagari, du gujarati, du modi et d'autres écritures régionales indiennes, alliant tradition et esthétique contemporaine. Ses œuvres dépassent le cadre du papier et trouvent leur expression dans les textiles, la mode, l'architecture et les médias numériques. A. Palav a joué un rôle crucial dans la popularisation de la calligraphie en tant que forme d'art en Inde. En reconnaissance de cette contribution, il a reçu le Padma Shri du gouvernement indien en 2025.

NIKHEEL APHALE

Nikheel Aphale (LEEHKIN) est un artiste calligraphe basé à Bangalore. Il réinvente l'écriture indienne devanagari à travers la peinture abstraite contemporaine. Conférencier TEDx et éducateur, il a organisé des expositions individuelles et participé à des expositions collectives et à des événements internationaux, notamment le One Asia Project à Taipei, le Festival asiatique de calligraphie, la Biennale mondiale de calligraphie et l'Exposition internationale de calligraphie Jikji en Corée du Sud, où il a reçu le prix d'excellence en calligraphie. Ses créations touchent au divin, à la spiritualité et à la fraternité, inspirées par le concept du « Nirakar Aakar » (forme sans forme) qui traduit l'intangible en tangible**.**

QAMAR DAGAR

Qamar Dagar est une calligraphe picturale contemporaine professionnelle. Elle combine les écritures hindi et ourdou en utilisant les lettres des deux alphabets comme matériau artistique pour donner une interprétation visuelle à un thème choisi. Récipiendaire du prix "Nari Shakti Samaan" décerné par le président de l'Inde, du prix Women's International et du prix Pioneer Artist, elle se consacre à la préservation et à la popularisation de l'art ancien de la calligraphie, tant dans ses formes traditionnelles que contemporaines.

SUDEEP GANDHI

Sudeep Gandhi est designer de profession mais calligraphe dans l'âme. Avec plus de 12 ans d'expérience et de collaboration avec des marques de renom, sa passion pour le lettrage et la calligraphie l'a non seulement inspiré à animer des ateliers dans des écoles d'art et lors d'événements prestigieux, mais lui a également valu une place en tant que conférencier TEDx. Récompensé par le prix « Excellence in Calligraphy » lors de l'exposition Jikji 2024 en Corée du Sud, Sudeep a pour objectif ultime de maîtriser et de pratiquer toutes les écritures indiennes et de parfaire ainsi sa connaissance du riche patrimoine linguistique de l'Inde.

TARUN DEEP GIRDHER

Tarun Deep Girdher est un enseignant en design et un graphiste indien passionné par les formes des lettres, les imprimés éphémères et l'impression typographique. Il enseigne le design graphique à l'Institut national de design d'Ahmedabad. Ses domaines de recherche et sa pratique personnelle s'articulent autour de l'exploration des identités interculturelles à travers les formes des lettres et la calligraphie. Ses œuvres de calligraphie gurmukhi (langue pendjabi) ont été présentées dans plusieurs expositions en Inde et à l'étranger. Il est le fondateur du compte Instagram très populaire @35daysofgurmukhi.

RUPAK NEOGY

Rupak Neogy vit à Chandernagor, dans le district de Hooghly, au Bengale occidental, une ville connue pour son héritage historique héritée de son histoire d'ancienne colonie française. Illustrateur polyvalent, directeur artistique et calligraphe bengali, il est spécialisé dans la conception de couvertures de livres, le graphisme et les illustrations de livres pour enfants et adultes. Passionné par les traditions artistiques populaires indiennes, notamment l'Alpana et le Pata Chitra, il est profondément inspiré par l'héritage artistique et culturel de Rabindranath Tagore, ainsi que par le graphisme et les illustrations du réalisateur Satyajit Ray.

SURESH WAGHMORE

Suresh S. Waghmore est un calligraphe, artiste, designer et fabricant de stylos basé à Bangalore, connu pour sa contribution à la calligraphie contemporaine en kannada. Diplômé du Collège des Beaux-Arts de Davanagere, il mêle styles de lettrage traditionnels et modernes à travers des œuvres expérimentales et des outils de calligraphie fabriqués à la main. Il a cofondé Akshara Singarothsava, un collectif qui promeut l'écriture kannada à travers des expositions et des ateliers dans tout le Karnataka. Ses œuvres ont été présentées à l'international, notamment à Singapour et en Corée du Sud. Suresh a reçu la bourse Senior Fellowship du CCRT (Conseil de recherche en sciences humaines) du gouvernement indien.

SANJEEV KUMAR

Sanjeev Kumar est un artiste visuel qui travaille actuellement comme concepteur de polices de caractères chez Indian Type Foundry. Passionné par les alphabets, il explore la calligraphie expérimentale dans diverses langues indiennes, remettant en question les conventions en utilisant des méthodes et des matériaux non conventionnels. Son travail porte sur différents systèmes d'écriture. Il vit actuellement à Ahmedabad.

NAVAKANTH KARIDE

Navakanth Karide est un calligraphe basé à Hyderabad. Il s’est spécialisé dans l’écriture telougou. Il a déjà participé à des expositions internationales telles qu’au Centre des arts de Cheongju en Corée du Sud et à l'exposition « Omkaar » aux Pays-Bas.

Actions culturelles proposées

En marge de l'exposition, il est possible d'organiser :

- des démonstrations et des ateliers de calligraphie indienne (prévoir un voyage de l'Inde pour l'un des calligraphes)
- un concert de musique indienne (des artistes indiens professionnels vivent en France ou sont régulièrement de passage)
- une lecture de poésie indienne ou de textes littéraires avec une traduction en français
- une démonstration et des ateliers de kolams indiens (dessins géométriques éphémères réalisés au sol avec des poudres colorées) : intervenante basée en France.
- un projet sur mesure en fonction de votre demande et budget

CONTACT

Association KALASETU

Active depuis 2013

kalasetu.france@gmail.com

06 58 30 86 19

Site internet : kalasetu.org

Projet coordonné par Ingrid Le Gargasson pour la France