

Open the Door খোলো খোলো দ্বার

Monica Jahan Bose

“Open the Door” (Kholo Kholo Dar by Rabindranath Tagore) is the first song I learned when I started singing lessons in Bangladesh as a young child. It is a love song, pleading “Open, Open the door! Don’t leave me out here waiting....” For me, opening the door to love is a fundamental human need. But in many societies, love is not a matter of choice. The phrase “Open the door” also has other meanings for me. I dream of a world where doors to freedom and education are open to everyone, where we no longer build walls, but are free to go where we wish.

Monica Jahan Bose

Cover Image : Open the Door
2010, acrylic, newspaper, and pigment on canvas
89 x 130 cm (35” x 51”)

Back cover image : Open the Door 2 (detail)

“Open the Door”
Paintings by Monica Jahan Bose

15 – 26 July, 2010

Dhaka Art Center
House 60, Road 7/A, Dhanmondi, Dhaka 1205
Bangladesh
All rights reserved.

All images © Monica Jahan Bose

PRINTING & GRAPHICS PROBE PRINTERS LTD
House 10 B, Road 9, Dhanmondi R/A, Dhaka
Phone: 8119897, 9120348

On behalf of the American Center and the U.S. Embassy in Bangladesh, I wish to commend Monica Jahan Bose on her exhibition “Open the Door.” This body of work reflects the youth and vibrancy of America and Bangladesh as portrayed by a talented American-Bangladeshi artist. Ms. Bose draws inspiration from global priorities shared by the United States and Bangladesh, including climate change and women’s empowerment. Her paintings and mixed-media works reflect real-world issues.

Ms. Bose studied studio art and painting at Wesleyan University and Santiniketan. Her works reflect her personal beliefs and her Bengali and American identity and individuality. The American Center is proud to support this exhibition.

We extend special thanks to the Dhaka Art Center for their partnership. Together with so many friends in the American and Bangladeshi artistic community, we view art as an invitation to greater mutual understanding and respect. We are delighted to share this invitation and the following catalog with you.

Sincerely,

Lauren H. Lovelace
Director of the American Center
U.S. Embassy, Dhaka
Bangladesh

জীবনের দিনলিপি

Monica Jahan Bose's Visual Diary

মনিকা জাহান বসু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালী চিত্রকর । প্রবাসেই তাঁর জন্ম, শিক্ষালাভ এবং বেড়ে ওঠা । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে তিনি গণিত, আইন এবং চারুকলা শাস্ত্রে পাঠগ্রহণ করে নিজেকে একাধিক বিষয়ে সুশিক্ষিত করেছেন । কিন্তু পেশা ও চর্চার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন চিত্রকলাকে । এই সিদ্ধান্তটি যে নেহাৎ হুজুকেপনা বা হেঁয়ালীপূর্ণ ছিলনা, তা মনিকার আঁকা চিত্রকর্মগুলোর সামনে দাঁড়ানো মাত্রই আমরা অনুধাবন করতে পারি । অনুধাবন করতে পারি তাঁর জীবন বৃত্তান্তে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের তালিকা দেখেও ।

মনিকার চিত্রপটের গুরুভাগেই থাকে বাংলাদেশ আর বাঙালীর সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী রূপ- সংকেতে ভরপুর । বাকী অংশ চিত্রিত হয় তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্পৃক্ত, কিছুটা ব্যক্তিগত আর কিছু সামাজিক আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা সার্বজনীন ইস্যু সম্পৃক্ত উপাদানে । এছাড়াও যে দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা কুসংস্কার আর সংকীর্ণতার গহ্বর থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত জীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন সেই পথের অনুকূল-প্রতিকূল বাঁক কিংবা চড়াই-উৎরাই গুলোর কথাও তাঁর ক্যানভাসে কখনোও রূপাভাস হয়ে, কখনও সরাসরি লেখার হরফে ব্যঙময় হয়ে ওঠে । এই সব কারনে আমাদের সমকালীন চিত্রকলায় যে বিশেষ বিশেষ ধারাগুলোর সংগে আমরা সুপরিচিত তার কোনটাই মনিকার কাছে নিজেকে প্রকাশ করার উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়নি । নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয়েছে নিজের এই বহুমাত্রিক চিন্তা চেতনার উপযুক্ত চিত্রভাষা, যা অবশ্যই তথাকথিত শিল্পচর্চার সমাজ ও জীবন বিচ্ছিন্ন দর্শনকে অস্বীকার করে ।

বাংলাদেশের চারুকলার অঙ্গনে শিল্পী মনিকা বসুর এই অভিনব আঙ্গিক ও ভাষা সমৃদ্ধ চিত্রকর্মগুলো নতুন মাত্রা যোগ করবে । এই বিশ্বাস নিয়েই ঢাকা আর্ট সেন্টার তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে ।

ঢাকা আর্ট সেন্টার
ঢাকা, বাংলাদেশ

Monica Jahan Bose is a Bengali artist based in the United States. She was born, educated, and raised abroad. She has been educated in the United States and India. She has purposefully studied a number of diverse disciplines, including fine arts, law, and mathematics. In the end, however, she has chosen fine arts as her profession and passion. When we stand before her paintings it is instantly obvious that Bose's decision to become an artist was not just haphazard but carefully deliberated. There is no doubt from looking at her work that Bose has thrown herself into her art in a serious and concentrated way. This is also evident when we review the list of important exhibitions in which she has participated.

Most of Bose's paintings are full of symbolic and direct references to Bangladesh and to Bengali culture and identity. The remaining aspect of her work deals with facets of daily life: the artist's own personal life, the way real life is affected by social or regional issues, and also the impact of global issues on everyday life. The arduous struggle that she and her family members have taken to move out of the shadows of prejudice and narrow-mindedness and towards a tolerant, inclusive worldview are also woven into her work -- sometimes through painted images and collage and sometimes directly with words. In her quest to express all these important ideas and concepts in her work, Bose has intentionally avoided the type of visual language with which we are familiar in the contemporary painting of Bangladesh. Instead, she has been forced to find and invent her own unique language appropriate for expressing her complex conceptual ideas and her multi-dimensional thought process. The language that Bose has charted out for herself rejects and is in stark contrast to the conventional artistic principles that are followed in Bangladesh, which usually fail to take into account the realities of today's life or the society we live in.

Monica Jahan Bose's unique work with its innovative style and rich, varied language will introduce a whole new vocabulary and dimension to the visual arts sphere in Bangladesh. It is with this belief that the Dhaka Art Center has decided to host a solo exhibition of Bose's inventive mixed-media paintings.

Dhaka Art Center
Dhaka, Bangladesh

OPENING THE DOOR TO MONICA JAHAN BOSE'S PAINTINGS

Monica Jahan Bose has titled this exhibition “Open the Door,” referring in part, no doubt, to two recent canvases she created bearing the same title. The larger painting, “Open the Door 2,” was her entry for this year’s Prix Marin.* In “Open the Door 2,” we see a young woman, likely the artist herself, standing at an open window, wearing only a red sari blouse—a recurring motif in much of her work—and a white cloth or slip around her waist. Her bare arms are spread wide open as she reaches out to the world. One hand seems to be moving toward a doorknob, near a streaming Bengali text proclaiming “Kholo Kholo Dar,” meaning “Open, Open the Door.”

This painting merits particular attention, not only because it inspired the title of the exhibition, but because it marks a point of departure in Bose’s œuvre, a revealing of what was previously not seen nor meant to be shown.

Here Bose decides to paint female flesh and the body while her recent practice has been to depict only the red sari blouse, a loaded signifier standing in for the female body or the artist herself and referring to feminine sexuality. The mere depiction of the sari blouse – or *choli* as it is popularly called across the subcontinent -- may be interpreted as provocative given that it is usually a garment hidden under the sari. Her recent works create a unique personal language, using floating sari blouses (sometimes Rauschenberg-like collages using actual sari blouses with portions cut out), red boots on hot pink or red backgrounds, text messages, and cutouts from Bengali matrimonial columns or the artist’s own photographs. Bose rarely paints the female nude as she feels that the female body has been over-depicted and objectified in art.

But in “Open the Door 2” she has dared to “open the door” and actually show a female body inside the red

sari blouse. She depicts an unveiled face (in contrast to the two veiled orthodox women in the bottom right foreground), bare arms outstretched, and just below the red sari, she paints the figure’s navel and bare stomach—perhaps a signifier for what lies behind it—the womb, the center of creation.

The open lotus blossom floating on the picture plane at the level of the womb serves as a perfect symbol for the meaning of this painting as well as the show—a blossoming of this artist’s work, an opening of a new door. Just as the figure stands at an open window, we cannot help but be reminded of the way paintings themselves are open windows inviting the viewer inside.

Bose’s œuvre cannot be fully appreciated without some knowledge of her fascinating biography which provides insight into her subjectivity and the diverse influences at play in her work: Born in England to Bangladeshi parents – one Hindu, one Muslim- and brought up mostly in the United States though now living and working in Paris, Bose has studied art, law and mathematics and has been an artist, lawyer, activist and teacher.

A powerful juxtaposition exists between her work’s sophisticated conceptual content/ symbolic significance (the works are dealing with issues such as women’s rights, religious fundamentalism, and global warming) and the pure joyful energy that the paintings emanate, often resembling naïve South Asian folk art or street art.

She draws on her South Asian heritage yet assembles the parts of these autobiographical fragmented narratives in a manner that would be a dream for any feminist semiotician. The works are vibrant in part because of the bold South Asian palette and in part due to the interplay between simplicity of form and complexity of content, the discrepancy of which is in a constant process of reconciliation.

What does it mean to be a feminist contemporary painter in the 21st century, especially one who has

had exposure to multiple cultural traditions East and West? How does Bose grapple with her multicultural upbringing and the often contradictory sets of values or world views? How is this revealed in her art?

What does it mean for her audience, when these paintings can be shown in France, the US, and Bangladesh? How differently are they received and understood? Perhaps this helps us understand why Bose often seeks the “universally human” in her work by treating themes such as love and relationships, rendering them with a certain freshness and innocence so her art can transcend the complexities and contradictions of our confused contemporary world. These lively paintings are simultaneously comforting and challenging.

Her œuvre is an ongoing reconciliation. On one level she reconciles cultural differences through integration, combining and juxtaposing on the picture plane Western and Eastern symbols in a fragmented fashion. On another level, she reconciles cultural differences through transcendence of all differences, seeking instead to express the universally human – like love and joy and using red to represent heat, energy, passion and blood. Even so, her bold use of red can be an act of political defiance, harking to the banning of the color red in Saudi Arabia in February 2009 to prevent Valentine’s Day celebrations.

Bose must continually navigate her way through the multiple layers of possible meanings, a result of the depth and richness of the cultures and traditions she has juggled throughout her life. The large painting “Open the Door 2” signals on the one hand, Bose’s beckoning her viewers to come inside and visit her blood red landscapes of semiotic significance. At the same time, the painting declares the artist’s own acceptance of the world’s invitation for her art to pass through a new open door.

Dr. Deborah Zafman, Director and Curator, Galerie Deborah Zafman, Paris, France

* The Prix Antoine Marin is a prestigious annual competition for emerging painters in Paris in which twelve senior painters are asked to nominate twelve junior painters. Shahabuddin Ahmed nominated Monica Jahan Bose for the 2010 Prix Marin.

মনিকার ছবি: কাঁটাতার ও হৃদপিণ্ড

মানুষ চাঁদে গেল, আমি ভালবাসা পেলুম
পৃথিবীতে তবু হানাহানি থামলো না!

- আবুল হাসান, জন্ম-মৃত্যু জীবনযাপন

ইতি ও নেতির ঘটনায় আক্রান্ত এই পৃথিবীতে মানুষ আজ বিহ্বল। বিচলিত সংবেদী হৃদয় মানুষের সভ্যতার হিসেব মেলাতে পারছে না। মানুষ যতখানি গড়ে, তার চেয়ে বেশি কি ভেঙ্গে ফেলে! মনিকা জাহান বোসকে আকুল করেছে সভ্যতার এই বিরোধাভাস। তার ছবিতে অনুদিত হয়েছে উদ্ভাবনপ্রিয় মারণাস্ত্র আবিষ্কারনিষ্ঠ বর্তমান পৃথিবীর সংকট। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতি তিনি যেমন বুঝতে চেয়েছেন, তেমনি তার ছবিতে আছে ব্যক্তিজীবন এবং স্পষ্টত নারীর মন। জ্যাকসন পোলক বলেছেন, “সব বড় শিল্পই শিল্পীর মানসিক অবস্থার বর্ণনা।” নিজের বেঁচে থাকাটা বিচিত্র অনুষঙ্গের সংযোজনে মনিকা তুলে ধরেছেন।

স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপন করলে যাযাবর জীবনের কষ্টটা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ জীবন যত বেশি স্থানান্তরিত হয় তত বেশি সে পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটির কথা ভেবে ব্যাকুল হয়। মনিকার মনোলোক অন্য অনেক মানুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি জটিল। তার দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু তার জন্ম বাংলাদেশে নয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন আমেরিকায়। তিনি জীবন যাপন করেছেন সাতটি দেশে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শিশু মনিকা এদেশে ছিলেন এবং কয়েক মাস ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মনিকার দেশের বাড়ি বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি একটা দ্বীপময় অঞ্চলে।

ধর্মনিরপেক্ষ উদার রাজনীতির সেবক হলেও বাবা-মা দুজনই জন্মগতভাবে এক ধর্মালম্বী নন। বাবা হিন্দু, মা

মুসলিম। মনিকার স্বামী খ্রিস্টান। আর যে মানুষের জীবন ও দর্শনে গভীর আস্থা মনিকার, তারা মূলত লোকধর্মে বিশ্বাসী সহজিয়া মানুষ। মনিকার ভেতরের ওই জাতপাতহীন নিরপেক্ষ স্পেসটাই তাকে বলিষ্ঠ বিবেকবোধে সৃজনশীলতায় চালিত রেখেছে। বিচিত্র বিশ্বাসী ও ধর্মাবলম্বী মানুষের সম্পর্কসূত্রে এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সে মাল্টিকালচারাল নাগরিক জীবন যাপন করে মনিকা এক বিশেষ নিয়মে সভ্যতার গতিবিধি ও মানুষের জীবনশ্রোত অনুধাবন করেছেন।

মনিকা শিল্পের শিক্ষা নিয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিমের একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে। দীক্ষিত হয়েছেন অনেক শিল্পীর সান্নিধ্যে। আইন বিষয়ে অধ্যয়ন, নারীবাদী ও পরিবেশবাদী আন্দোলনের সম্পৃক্ততার তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে তার শিল্পে। মনিকা নিজেকে শিল্পী ও সমাজকর্মী হিসেবে পরিচয় দেন।

মনিকার স্বাধীনচারী রং ছিটানো ও ব্যবহারের জিনিস ছবিতে এঁটে দেওয়াটা রবার্ট রাউশেনবার্গের মত। উজ্জ্বল লাল, মিষ্টি গোলাপি এবং মধুর নীল নিয়ে যথেষ্ট বিস্তৃত করে ক্যানভাস ঢেকেছেন তিনি। ফ্লুরোসেন্ট কালারের নরম অথচ চিক্কন স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফটোগ্রাফির জ্বলজ্বলে ইমালশান। একদিকে পিগমেন্টের বন্যা, অন্যদিকে সিনথেটিক ইমেজ, দুইয়ে মিলে চিত্রে সংঘর্ষ তৈরি হয়েছে। যে মোটিফ তার কাজে ফিরে ফিরে আসছে তাতে আছে বিশেষ করে হাতাকাটা ব্লাউজ, একজোড়া নয়নজুড়ানো লাল বুট জুতা, একটি থমথমে ইলেকট্রিক মিটার, গোলক ধাঁধার মত আর্কিটেকচারাল কাঠামো, কাঁটাতার, রিকশা, জল মগ্ন শহর ও গ্রাম আর সবচেয়ে গাঢ়ভাবে শিল্পী এঁকেছেন লাল হৃদপিণ্ড এবং নীলপদ্ম ও সাদা শাপলা। মনিকার ছবির ন্যারেটিফই বলে দেয় যে তা আত্মজৈবিক। বৈশ্বিক উষ্মতা বেড়ে গেলে স্বদেশ তার লুপ্ত হয়ে যাবে সমুদ্রে। এ জন্য মনিকার স্পেসে জলমগ্নতার ইঙ্গিত। সবচেয়ে আগে ডুবে যাবে তাঁর

মায়ের দেশ সেই বঙ্গোপসাগরলগ্ন দ্বীপটি। তাই শুধু ইমেজ নয়, বাংলা অক্ষরে শিল্পী লেখেন “আমরা যাব কোথায়?” ইলেকট্রিক মিটার পৃথিবীর উষ্ণীভবনের স্মারক। একদিকে জলমগ্ন নৈসর্গিক অনুষঙ্গ, অন্যদিকে ইলেকট্রিক মিটার, আবার তার পাশেই অক্ষর এবং ফটোগ্রাফি, সব মিলিয়ে সময়ের জটিল আবর্তন শনাক্ত করতে চাচ্ছেন শিল্পী।

পেইন্টারলি, ফটোগ্রাফিক এবং টাইপোগ্রাফিক ইমেজ শুধু নয়, তিনি সরাসরি ব্লাউজ স্টেটে দিয়েছেন ছবির গায়ে। স্তনদ্বয়ের একটি কাচি দিয়ে কেটে তিনি সময়ের নিষ্ঠুরতা জানান দিয়েছেন। তবে লড়াই মনোভঙ্গির চেয়ে মমতাবোধই গভীরভাবে উজিয়ে দিতে চান এ শিল্পী। তাকে লালন করতে হয় শিশুকে। সুঁই-সুতায় বোনা, আঠা দিয়ে লাগান, জোড়া দেয়া এসব কাজ নারীকে গভীর মনোনিবেশ করতে হয়। মনিকার ছবি তার আত্মজীবনীর ক্র্যাপবুকের মত।

প্রতিবাদী মানবসত্তা, উৎপীড়িত নারীসত্তা এবং জননী সত্তা একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানায় বলে দৃষ্টিনন্দন ও অসহনীয় ইমেজ এবং ভালবাসা ও প্রতিবাদের সংলাপে ছেয়ে যায় মনিকার স্পেস। তার কাজে অবশ্যই মিষ্টি মধুর বর্ণবিলাস আছে। শিশু ও নারীর গোলাপী ও লালের প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত আছে তা-ই কি এখানে ক্রিয়াশীল?

মনিকার চিত্রতলে টেক্সট হিসেবে এসেছে দৈনিকে প্রকাশিত বিবাহ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন। এ বিজ্ঞাপনগুলোতে প্রায়শ পুরুষের লোলুপতার নগ্ন প্রকাশ ঘটে। বর্ণিল জমিনে পত্রিকার এই কাগজ স্টেটে দেয়ায় প্রথাগত পেইন্টিংয়ের ভাষায় বিসদৃশ উপাদানের আক্রমণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মনিকা পেইন্টিংয়ের মধুর আবহটা এভাবে নষ্ট করে দিয়েছেন। শিল্পীর প্রতিবাদী মনোভঙ্গির কারণেই তার আয়োজন এমন ডিমিস্টিফাইড হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের মানচিত্র, শহিদ মিনার, কাঁটাতার, শাপলা ইত্যাদি মনিকা পৌনঃপুনিক এঁকেছেন। এসব উপাদানে তার স্বদেশভাবনা ও বর্তমান সময়ের রাজনীতির কথা জানান দিতে চান। ইউরোপের অনেক দেশ আজ ঐক্যবদ্ধ। তারা নিজ নিজ দেশের সীমানা তুলে দিয়ে সম্পর্কের সার্বভৌমত্বের উপর স্থির হতে পেরেছে। অপরপক্ষে, এই পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে সীমানা নির্দেশিত হচ্ছে নতুন করে দেয়াল তুলে এবং কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। নতুন মানবিক দাবিতে সোভিয়েতের কম্যুনিষ্ট ভিৎ ভেঙ্গে গেল, আর ধ্বসে পড়ল বার্লিন-ওয়াল। কিন্তু তবুও পৃথিবীর বন্দীত্ব মোচন হল না। একদিকে মধুর সম্প্রীতি, আবার অন্যদিকে নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতা, - এই বৈপরীত্যের চিত্রায়ণই মনিকার অস্থিষ্ট।

মনিকার চিত্রভাষার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে শিশুদের বর্ণবোধ, রিকশাচিত্র এবং লোকশিল্প সুলভ ইমেজ ও নকশা থেকে। নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় তা পপ আর্টের মত স্বচ্ছ এবং তা দর্শকহৃদয় সরাসরি আক্রান্ত করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য পুষ্ট ছবিকে অনিবার্যভাবে স্বচ্ছ ভাষায় কথা বলতে হয়। এ ভাষার ক্ষমতা লোকশিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ, পপআর্টের প্রধান দেশ আমেরিকা ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক কে, জি সুব্রহ্মনিয়ানের সান্নিধ্যে মনিকা উপলব্ধি করে থাকবেন। জানান ও জাগ্রত করার দায়-দায়িত্ব এ শিল্পী মর্মে অনুভব করেন। এ জন্য তিনি ‘খোল খোল দ্বার’ এই রবীন্দ্রগানের কথা ছবিতে সংযোজন করেছেন ইমেজের পাশাপাশি বক্তব্যকে প্রখর করার জন্য। ছবি আঁকা মানে বন্দীত্ব মোচন, সব বেষ্টনী ভেঙ্গে মানুষকে উদার অঙ্গনে আবাসিক করার স্বপ্ন দেখা; -এই ভাবনা শিল্পে অন্তরিত করতে চান মনিকা।

মইনুদ্দীন খালেদ
চিত্র সমালোচক

Monica Jahan Bose's Paintings: Barbed Wire and Red Hearts

*Humans reached the moon, and I found love
But the conflicts on earth still did not stop!
-- Abul Hasan, Living through Life and Death*

In today's world, we are confused by the barrage of conflicts and events that assault us daily. As we start the 21st century, are we moving forward or are we regressing? Monica Jahan Bose focuses on these questions and the dichotomies in contemporary society. Her paintings look at global social and political issues, and at the same time speak about her own life and the condition and inner thoughts of women. Jackson Pollock has said, "Every good painter paints what he is." Bose has definitely infused her work with her life and spirit.

Those who are taken away from their homeland tend to long for their roots. A nomad has particularly strong pinings for home. Bose has a complicated biography. Her parents were born in present-day Bangladesh, but she was born in Britain. She has lived in seven countries, spending most of her life in the US. She was a young child during Bangladesh's liberation war and spent some months with her family as a refugee in India. Bose's mother hails from a remote

coastal island near the Bay of Bengal. Bose's work reflects her multicultural identity and her emotional link to Bangladesh.

Although her parents are involved in progressive politics and non-observant, her mother was born Muslim and her father Hindu. Her husband was born Christian. Bose is a humanist whose worldview transcends religious barriers and focuses on the shared human experience. Bose's unique open attitude and her ability to look beyond our differences has given her a special inner space that feeds her creative energy. From her varied life experiences and interactions with people of many cultures, she has developed a truly global, multi-faceted perspective.

Bose has studied art from several institutions in the East and West. She has worked and interacted with artists from around the world. She has also studied law and worked on environmental and women's issues. She considers herself an artist and activist, and her artwork reflects her focus on women and the environment.

Bose's spirited bold application of paint, splashy brushstrokes and spills, and incorporation through collage of everyday, dissimilar objects recalls the work of Robert

Rauschenberg. Bright reds, candy pinks, and vivid blues cover Bose's large canvases. To her florescent colors and fine brushwork she has added the stark contrast of shiny photographic emulsion. The flood of pigment alongside synthetic images creates a thrilling struggle and dialogue. The recurrent motifs in her work are sleeveless sari blouses (cholis), round architectural elements, a pair of dazzling red boots, barbed wire, rickshaws, an electric meter, waterlogged cities and villages, and her vividly painted red hearts and white and pink lotuses and waterlillies. Her use of feminine reds and pinks is perhaps intentional.

Bose's narratives speak to her deep concern about global warming and its impact on Bangladesh, which is likely to be partially submerged. Her mother's island could disappear entirely, and Bose's anguish is evident in her work. She paints water in many of her works and even adds the Bengali text, "Where will we go?" The electric meter appears as a symbol of the overconsumption by richer countries that has resulted in climate change.

Bose is not satisfied by using just painted images, photographic images, and text. She takes actual sari blouses (cholis) and attaches them to her paintings, cutting out the

sleeves and heart-shaped sections from the breast to express the cruelty of our society. Rather than dwell on conflict, Bose seeks to communicate a positive, loving message. She is a mother, weaving together her story through cutting, sewing, mending and gluing. Her paintings are like autobiographical scrapbooks.

Bose juxtaposes pleasing, attractive images with images that make us uncomfortable, blending themes of love with violence against women, to create a distinctive personal space on the canvas. On top of her beautiful colorful works, Bose attaches cutouts from the matrimonial advertisements in Bengali newspapers, adding an intentionally discordant element. These advertisements show the greediness and dishonesty of the men seeking pretty brides. The artist's purpose is clear: she wants to question and challenge attitudes toward women and marriage.

Maps of Bangladesh, the Shahid Minar Language memorial, barbed wire, and lotus flowers express Bose's attachment to her native land and the political climate in South Asia. The European Union has managed to erase geographic borders without diminishing national sovereignty. The Berlin Wall came down after the fall of the Soviet Union. At the

same time, in other parts of the world, new walls and barbed wire fences are going up to prevent free movement among people. Bose captures these countervailing global forces in her paintings. Even while addressing these difficult issues with such a varied vocabulary, her works are harmonious and convey a certain sweetness.

Bose has gathered the language of her work from many sources. In aesthetic terms, her images are transparent and direct like pop art and instantly attract the viewer. She has successfully used simplified images to directly convey political and social messages. The power of Bose's unique language derives from Bangladesh's folk art (including rickshaw painting), American pop art, and possibly her experience as a student of K.G. Subramanian at Santiniketan. Bose has taken on the responsibility of raising the consciousness of the viewer about urgent political and social issues. She has painted the words of a Tagore song -- "Open the Door" -- to two recent paintings and given the same title to this exhibition. Her paintings are about breaking out of the shackles of society and living in a free world.

Moinuddin Khaled, Art Critic
[Translated from Bengali]

Bengal Wall 2, 2010, acrylic, photo collage, pigment, oil bar, spray paint, and pencil on canvas, 89 x 130 cm (35" x 51")

Sleeveless Blouse 2, 2009, acrylic and oil bar on canvas, 97 x 130 cm (38" x 51")

Water 10, 2008, acrylic on canvas, 89 x 130 cm (35" x 51")

Water 12 (Ganga, Padma, Reunion), 2008, acrylic and crayon on canvas , 89 x 130 (35" x 51")

Water 23 (Swept Away), 2010, acrylic, cut sari blouse, and newspaper on canvas, 97 x 130 cm (38" x 51")

Sleeveless Blouse 4

2010, acrylic, photo collage, newspaper, and pigment on canvas
89 x 116 cm (35" x 46")

Suspended in Paris

2010, acrylic, pigment, and photograph on canvas
89 x 130 cm (35" x 51")

Sari Blouse with Calla Lillies (Take Me There)
 2010, acrylic and photo collage on canvas
 89 x 116 cm (46" x 35")

Sari Blouse 3
 2009, acrylic and oil bar on canvas
 97 x 130 cm (38" x 51")

Eye Candy 2 (You & I)
 2010, acrylic and pigment on canvas
 89 x 116 cm (35" x 46")

Eye Candy 3
 2010, acrylic, pigment, pencil, and cut sari blouse on canvas
 50 x 61 cm (20" x 24")

Eye Candy 5 (Cut Sari Blouse)
 2010, acrylic, pigment, and cut sari blouse on canvas
 89 x 130 cm (35" x 51")

Eye Candy 5 (Cut Sari Blouse)
 (Detail)
 2010, acrylic, pigment, and cut sari blouse on canvas

Marry Me

2010, acrylic, photo collage, newspaper, and pastel on canvas
38 x 46 cm (15" x 18")

Happily Ever After

2010, acrylic, newspaper, and pencil on canvas
61 x 91 cm (24" x 36")

Sari Blouse and Bridge 2 (Is it Midnight?)
 2009, acrylic and pigment on canvas
 73 x 100 cm (29" x 40")

Sari Blouse and Cyclamen
 2010, acrylic, pigment, and newspaper on canvas
 50 x 61 cm (20" x 24")

Bengal Wall 1
 2010, acrylic, photo collage, and spray paint on canvas
 50 x 61 cm (20" x 24")

Bengal Wall 3
 2010, acrylic, photo collage, pigment, oil bar,
 spray paint and pencil on canvas
 27 x 35 cm (10" x 14")

December 14, 2008
2009, acrylic and photo collage on canvas
27 x 35 cm (10" x 14")

Elections 2
2009, acrylic, marble dust, and newspaper on canvas
73 x 92 cm (29" x 36")

MONICA JAHAN BOSE

EDUCATION

BA, Studio Art (painting), Wesleyan University, Middletown, CT, USA

Junior year of BA, University of California, Berkeley, USA

Diploma in Indian Art, Viswa-Bharati University, Santiniketan, India

Juris Doctor, Columbia University School of Law, New York, NY, USA

SELECTED EXHIBITIONS

Open the Door, Dhaka Art Center (in cooperation with the American Center of the US Embassy of Dhaka, Bangladesh), Dhaka, Bangladesh, 2010 (solo)

Pandora's Box, Ganges Art Gallery, Kolkata, India, 2010 (group)

Prix Antoine Marin Emerging Painters Prize Exhibition, Galerie Julio Gonzalez, Paris, France, 2010 (group) (one of 12 artists nominated for annual Parisian painters' prize)

Santiniketan, Atelier Madhu Basu, Bagnolet, Paris, France, 2010 (group)

Tumi Ami: Spring Heat, Galerie Deborah Zafman, Paris, France, 2010 (solo)

101 Artists: Inaugural Exhibition, Dhaka Art Center, Dhaka, Bangladesh, 2010 (group)

Drowning: Is There Time for Love?, La Galerie, Alliance Française de Dhaka, Dhaka, Bangladesh, 2009 (solo)

Reflection/Narration: Where Are We Going?, Special Exhibition in Commemoration of International Mother

Language Day, U.N.E.S.C.O Headquarters, Paris, France, 2009 (duo)

Water, Love, Language: Fragments of Identity, Galerie Médiart, Paris, France, 2009 (solo)

Landscapes, US Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA, 2006 (long-term loan exhibition)

Summer Flavors, DFN Gallery, New York, NY, USA, 2001 (group)

Tokyo Scenes: Intersections, Balconies, and Interiors, Genkan Gallery, Tokyo, Japan, 2000 (solo)

Twenty-Third International Art Exhibition, The Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo, Japan, 1999 (group)

SELECTED BIBLIOGRAPHY/PUBLICATIONS

"Bold and Bright Colours on Canvas: Monica Jahan Bose's Art Exhibition in Paris," The Daily Star, May 9, 2010.

Fayza Haq, **"Review: Blending Memories with Desire,"** The Daily Star, Lifestyle, August 25, 2009.

Tashkina Yasmin, **"My Bengali Identity: Artist and Lawyer Monica Jahan Bose,"** Destiny Daily, Aug. 9, 2009 (in Bengali).

Sheikh Arif Bulbon, **"Drowning: Is There Time for Love?,"** The New Nation, p. 16, col. 1, August 5, 2009.

Mohammed Anowar, **"Is There Time for Love?"** New Age, p. 9, col. 1, August 1, 2009.

"Seeing Life Through an Artist's Paintbrush: Monica Jahan Bose," Anannya Magazine, p. 46, August 1-15, 2009 (in Bengali).

Kudrut-I-Mawla, **"Monica Jahan Bose's Exhibition, Drowning: Is There Time for Love?"** Daily Janakantha, p. 19, July 31, 2009 (in Bengali).

Takir Hossain, **"Monica's Intimate Journey: Solo Painting Exhibition at Alliance Francaise, Dhaka,"** The Daily Star, p. 9, July 26, 2009.

"International Mother Language Day Observed in Paris," The Daily Star, February 22, 2009.

"Water, Love, Language: Fragments of Identity," Anannya Magazine, P. 45, January 1-15, 2009 (in Bengali).

Shiro Yoneyama, **"Concrete Jungle Inspires Lawyer-Artist,"** Japan Times, February 26, 2000.

Kyodo, **"Feature: Bangladeshi Lawyer Pursues Career as Artist,"** Asian Economic News, February 28, 2000.

Monica Jahan Bose, **"Multiple Identities,"** in Pyong Gap Min and Rose Kim, Struggle for Ethnic Identity: Narratives by Asian-American Professionals, 1999.

Monica Jahan Bose and Michael B. Gerrard, **"The Emerging Law of Environmental Justice,"** Chem. Waste Litig. Reporter, September 1997.

Monica Jahan Bose and the Lawyers' Collective (Bombay), **Domestic Violence**, Kali Press, 1992.

BIOGRAPHY

Born in Britain to Bengali parents, Bangladeshi-American artist Monica Jahan Bose has lived in England, Pakistan, Bangladesh, India, the US, Japan, and France. She has lived and worked in Paris since 2006, and will return to the US in late 2010.

Her family is both Hindu (her father's side) and Muslim (her mother's side) and is divided between Bangladesh and West Bengal in India, giving her a special perspective on religious and geographic divisions. Her parents were born in present-day Bangladesh, but her father's family was forced to move to India as a result of violence against Hindus after the country was split into India and Pakistan. Her father, however, remained behind in East Pakistan. Bose's parents were political activists and fought to make Bangla a national language in East Pakistan, before it became the independent country of Bangladesh. Bose was a young child in Bangladesh during the liberation war. Her family moved to the US when she was ten.

An artist and activist, Monica Jahan Bose has degrees in art and law. She has been actively involved with several women's organizations, focusing on violence against women, the rights of immigrant women, and female literacy. She has also taught and practiced law, representing many poor women, immigrants, and environmental groups. She worked on air quality issues for the U.S. Environmental Protection Agency before moving to Paris. She currently paints full-time and serves on the board of directors of an NGO focusing on women and the environment in Bangladesh.

Email: monica@monicajahanbose.com

Website: <http://monicajahanbose.com/>

