

A Village of Painters: Narrative Scrolls from West Bengal

Un pueblo de pintores: pergaminos narrativos de Bengala Occidental

In West Bengal, India, a traditional caste community of artists, called *patuas*, paint colorful scrolls to accompany songs which they sing to relate historic, current, religious, and cultural events to their audiences. Many of the scrolls have a moral or lesson which relates to the story. These painters/singers are part of a long lineage that has passed the tradition down for generations. In the past, *patuas* traveled long distances to perform in small villages, singing the songs and unrolling the scrolls panel by panel to accompany the narrative in exchange for food, clothing, or payment. Now, many *patuas* perform in more populated areas for people who come to them to purchase their painted scrolls. The *patuas'* official caste designation (or hereditary occupation) is "Chitrakar" or Picture Maker. The term *patua* and "Chitrakar" are interchangeable, though the artists generally use "Chitrakar" as their surname even though they are not related to one another. Traditionally, *patuas* were men, yet women have always assisted with the preparation of materials and now women are also recognized as talented artists and performers. Where do you hear stories? What stories do you think are important to tell?

Gurupada Chitrakar painting. Photo by Paul Smutko.

You'll need :

- heaving drawing or lightweight watercolor paper (approx. 9" x 16")
- pencils & erasers
- markers
- watercolors & brushes
- water & containers
- newspaper to cover table

Necesitarás:

- papel de dibujo pesado o de acuarela ligero (aprox 9" x 16")
- lápices y borradores
- marcadores
- acuarelas y pinceles
- agua y recipientes
- periódico para cubrir la mesa

En Bengala Occidental, India, artistas de una comunidad tradicional de castas llamada *patuas*, pintan pergaminos de colores para acompañar canciones que cantan para relatar eventos históricos, actuales, religiosos y culturales a sus audiencias. Muchos de los pergaminos tienen una moraleja o lección que se relaciona con la historia. Estos pintores y cantantes son parte de un largo linaje que ha transmitido la tradición durante generaciones. En el pasado, los *patuas*, viajaban largas distancias para actuar en pequeños pueblos, cantando las canciones y desenrollando los pergaminos panel por panel para acompañar la narración a cambio de comida, ropa o pago. Ahora, muchos *patuas* presentan en áreas más pobladas para las personas que acuden a ellos para comprar sus pergaminos pintados. La designación oficial de casta de los *patuas* (u ocupación hereditaria) es "Chitrakar" o creador de imágenes. El término *patua* y "Chitrakar" son intercambiables, aunque los artistas generalmente usan "Chitrakar" como su apellido a pesar de que no están relacionados entre sí. Tradicionalmente, los *patuas* eran hombres, sin embargo, las mujeres siempre han ayudado con la preparación de materiales y ahora las mujeres también son reconocidas como artistas e intérpretes talentosas. ¿Dónde escuchas historias? ¿Qué historias crees que es importante contar?

Manimala Chitrakar singing, while her young daughter assists her to unravel the scroll. Photo by Paul Smutko.

Procedures / Procedimientos

1. Draw out your idea for one frame of the scroll in pencil on the paper. Use the entire space and include the setting, background, and a border.
2. Once the drawing is complete, outline with markers.
3. Use watercolors to fill in the forms with color. Set aside to dry.
4. Repeat the steps to add to the scroll story.
5. If you made sequences of images to place together, glue them onto recycled fabric sheets cut to the width of the paper and the length of the scroll.

1. Con lápiz y papel dibuja tu idea para enmarcar una escena del pergamino. Usa todo el espacio incluyendo la escena, el fondo y un borde.
2. Una vez que el dibujo esté completo, trázalo con marcadores.
3. Usa acuarelas para rellenar el dibujo con color. Ponlo a un lado para que se seque.
4. Repite los pasos para agregar a la historia de tu pergamino.
5. Si creaste secuencias de imágenes para poner juntas, pégalas en una pedazo de tela reciclada cortada al ancho del papel y a la longitud del pergamino.

Rukmini Chitrakar making yellow paint by mixing turmeric powder with water. Photo by Paul Smutko.

Scroll by Gurupada Chitrakar depicting the story of Shiva and Parvati's son Ganesha. Photo by Paul Smutko.