

Sam Pitroda

art
NAVANEETHA
HOUSE

Sam Pitroda

Between memory and phantasy

Biography

Mr. Sam Pitroda is an internationally respected telecom inventor, entrepreneur, development thinker, and policy maker who has spent 49 years in information and communications technology (ICT) and related global and national developments.

Credited with having laid the foundation for India's telecommunications and technology revolution of the 1980s, Mr. Pitroda has been a leading campaigner to help bridge the global digital divide. During his tenure as Advisor to Prime Minister Rajiv Gandhi, Mr. Pitroda led six technology missions related to telecommunications, water, literacy, immunization, dairy production, and oil seeds. He was also the founder and first Chairman of India's Telecom Commission. In these plural roles, Mr. Pitroda helped revolutionize India's development philosophies and policies with a focus on access to technology as the key to social change.

As a way to induce the second phase of India's technology revolution, in 2005 Mr. Pitroda headed India's National Knowledge Commission (2005-2009), to provide a blueprint of reform for the knowledge-related institutions and infrastructure for the 21st century in the country.

Currently, Mr. Pitroda is Advisor to the Prime Minister of India on Public Information Infrastructure and Innovation, with the rank of a Cabinet Minister. He serves as the Chairman of the Smart Grid Task Force, the committee to reform public broadcasting, modernize railways, deliver e-governance, and other developmental activities. He is also a founding Commissioner of the United Nations Broadband Commission for Digital Development and Chairman of the International Telecommunication Union's m-Powering Development Board that looks to empower developing countries with the use of mobile technology.

In addition, Mr. Pitroda holds close to 100 worldwide patents and has published and lectured widely in the United States, Europe, Latin America and Asia. He currently holds over 15 honorary PhD's.

Unbeknownst to many, Mr. Pitroda has been painting, doodling, and developing his artistic personality the entire length of his career. His work serves as a playful outlet for feelings, thoughts, and curiosities triggered by the shapes, silhouettes, and schematics that form the landscape of his professional life. Even though he has previously exhibited his work in Chicago and London, this is his first major show. In spite of tempting offers, so far, he has never agreed to sell his paintings.

A quest throughout the mystery of art

In a world that is dominated by fierce competition and harsh struggles for a better life, art is certainly a sure remedy against the meaninglessness that threatens any individual's search for freedom. Only a few people manage to fulfil their dreams in life through their talents, audacity, courage or knowledge, but seldom with luck. Still, those who pursue art are privileged in the sense that they manage to penetrate a realm of liberty where they enjoy the sheer advantage of flirting with beauty.

For centuries art was used for religious purposes or to assert the power of the mythic in the empires of Egypt, Greece and Rome. With the emergence of the Renaissance period, it became more universal. In that respect, many artists then considered art as a kind of mission, and they endeavoured to find and develop new concepts that broadened art's borders in an ever-changing world. For example, Picasso rose from poverty to eternal fame for paving the way to several artistic movements that left their footprints on the 20th century. Although this era was marked by the upheavals of war, revolution, technological progress, and the rise of Asian countries that challenge the West's hegemony, during this period museums blossomed all over the world, reinforcing the importance of art in human history.

Millions of people have flocked to museums to admire the masterpieces that are the testimonies to so many civilisations, but few truly apprehend their meanings, simply because a knowledge of art, the artist's motives and feelings remains necessary. Take the case of Sam Pitroda, already a genius in engineering and telecommunications, who helped India to become a force in these fields. He wished to inspire others through his aspiration to become a true artist, combining his skills with his dream of taming the mystery of forms like a few celebrities, notably the film stars Anthony Quinn, Tony Curtis or Kirk Douglas did before him.

Unlike many magnates who have collected art works to assert their good taste but primarily to enhance their status, Pitroda himself has attacked the canvas directly with his brush, meeting the formidable challenge that led him, after 40 years of constant research and also doubts, to become a true artist who moved gradually from surrealist to abstract art. Pitroda would modestly say that painting is simply doodling for him, a way to express his feelings, to combine colours, to play with forms and to escape for a while from the strains of his business activities. However, there is more than that to his powerful works because he unconsciously fiddles with mystery, infusing his most secret fantasies in his canvases.

In one of his first paintings, titled „Woman's Lib“ (1972), Pitroda set two eyes in his composition unveiling a stare and nothing else; in „Chip“ (1975), he placed a rectangle with beams suggesting the intricate connexion between a chip and the world, thus reflecting the revolution in communication; in „Listener“ (1976) he represented two surrealistic figures in a kind of desert as if they were speaking to each other; then in „Lady Bird“ (1977) he instilled movement in what seemed to be an abstract sculpture while in „Autumn“ (1978), he painted a forest of leaves with no blank space to trap the viewer in a labyrinth of questions. In „Turmoil“ created in 1997, Pitroda placed several figures among the havoc of lines painted with blazing colours, as if to question the state of the world, while in „Construction“ (2003) he paid a kind of homage to Kandinsky. Always trying to find himself, he audaciously swam in the deep sea of abstract-expressionism with „Floating“ in 2005, which is certainly one of his most intricate works.

Pitroda seems inhabited by a rage to unravel the mysteries of painting with his brush that he tries to use as a magic wand, as if he wanted to transform himself into a sorcerer willing to charm the viewer but knowing, like Picasso, that his long-standing quest will remain unfinished simply because art always needs to go forward. We would rather speak of rebirth, a prospect he is well acquainted with as a telecom inventor, entrepreneur, developmental thinker and policy maker who has already done so much for India's future.

Adrian Darmon
Art Historian
Chevalier des Arts et des Lettres

Eine Suche nach den Rätseln der Kunst

Die Welt wird heute von einem Konkurrenzkampf beherrscht, der das Streben nach einem besseren Leben vielfach vor fast aussichtlose Bedingungen stellt. Die Kunst bietet hier ein sicheres Heilmittel gegen die Sinnlosigkeit, die den Einzelnen in seinem Drang nach Freiheit bedroht. Nur wenige schaffen es im Leben, durch Talent, Waghalsigkeit, Mut oder Wissen ans Ziel ihrer Träume zu gelangen. Mit viel Glück geht es in seltenen Fällen. Nichtsdestotrotz sind jene, die sich mit Kunst beschäftigen privilegiert in dem Sinn, dass sie in einen Bereich von Freiheit vordringen können. Dieser bietet ihnen den Vorteil, dass er das Liebäugeln mit Schönheit erlaubt.

Über die Jahrhunderte wurde Kunst in den Dienst von Religionen gestellt oder in jenen der mythischen Macht ägyptischer, griechischer und römischer Reiche. Mit dem Anbruch der Renaissance wurde sie universeller wirksam. In diesem Zusammenhang sahen viele Künstler die Kunst nun als eine Art Mission. Sie suchten neue Ideen zu finden und zu entwickeln, die ihre Grenzen erweiterten in einer Welt, die sich unaufhaltsam weiter bewegte. Picasso zum Beispiel kam aus armen Verhältnissen und erlangte ewigen Ruhm als Wegbereiter für mehrere Kunstbewegungen, die im 20. Jahrhundert neue Akzente gesetzt haben. In dieser Zeit der Umstürze, der Kriege, der Revolutionen und des technischen Fortschritts begannen auch die asiatischen Länder die Hegemonie des Westens zu überwinden, und neue Museen entstanden rund um den Erdball. Sie vertiefen unser Verständnis für die überragende Bedeutung der Kunst für die Geschichte der Menschheit.

Millionen sind so zu Museen hingezogen, um Meisterwerke zu bewundern, die Zeugnisse vieler Zivilisationen sind. Aber nur wenige erfassen ihre Bedeutungen, einfach weil dafür ein gewisses Wissen über Kunst nötig ist, wie auch ein Sinn für die Motive und Gefühlswelten von Künstlern. Nehmen wir den Fall Sam Pitrodas, einem Genie auf dem Gebiet der Technik und Telekommunikation, der half, Indien in diesen Bereichen zu revolutionieren. Er wollte mit seinem Streben nach wahrem Künstlertum andere inspirieren, verband sein Können mit seinem Traum, das Geheimnis der Formen zu entschlüsseln, wie einige wenige vor ihm, allen voran die Filmstars Anthony Quinn, Tony Curtis und Kirk Douglas.

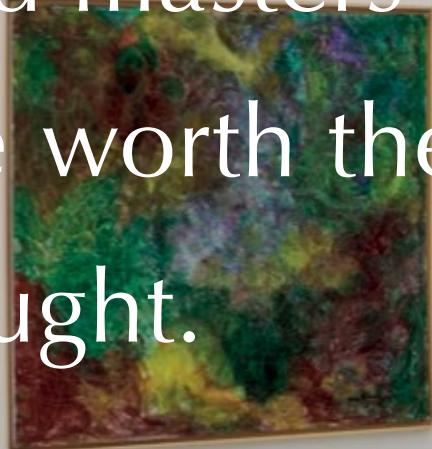
Anders als viele Wirtschaftsmagnaten, die Kunstwerke sammeln, um ihren guten Geschmack unter Beweis zu stellen, aber im Wesentlichen ihren Status unterstreichen wollen, hat sich Pitroda die Leinwand mit seinem Pinsel selbst vorgenommen. Es war eine große Herausforderung, die ihn nach vierzig Jahren der Suche und auch Zweifeln an seinem Künstlertum allmählich vom Surrealismus zur abstrakten Kunst führte. Pitroda gibt gewöhnlich bescheiden zur Auskunft, dass seine Bilder aus einfachem Herumkritzeln entstehen, dass sie für ihn eine Möglichkeit darstellen, seine Gefühle auszudrücken, Farben zu kombinieren, mit Formen zu spielen und den Anstrengungen seines Geschäftslebens für eine Weile zu entkommen. Es steckt jedoch mehr in seinen eindrucksvollen Werken, da er unbewusst mit Rätseln herumspielt und so seine geheimsten Phantasien in seine Arbeiten einfließen.

In „Woman's Lib“ (1972), einem seiner ersten Bilder, stellte Pitroda zwei Augen in seine Komposition, um einen durchdringenden Blick zu zeigen, und sonst nichts; in „Chip“ (1975) malte er nur ein Rechteck mit Strahlen, die die komplexe Verbindung zwischen einem Chip und der Welt andeuteten, wie auch eine Revolution in der Kommunikation. „Listener,“ das ein Jahr später entstand, zeigt surrealistische Figuren in einer Art Wüste, die aussehen als würden sie zueinander sprechen. In „Lady Bird“ (1977) schien er die Bewegung von etwas nachzuzeichnen, was wie eine abstrakte Skulptur aussah; Mit „Autumn“ (1978) malte er einen Wald von Blättern ohne freie Flächen, um den Betrachter in ein Labyrinth von Fragen zu verstricken; in „Turmoil“ (1997) stellte Pitroda mehrere Figuren in ein Chaos von Linien, die er mit leuchtenden Farben malte, als ob er seine Fragen über den Zustand der Welt darstellen wollte. Mit „Construction“ (2003) entstand eine Art Hommage an Kandinsky. Immer auf der Suche nach sich selbst, wagte er sich mit „Floating“ (2005) an ein Durchschwimmen der tiefen Gewässer des abstrakten Expressionismus und kreierte so eines seiner komplexesten Werke.

Pitroda scheint besessen von dem Wunsch, die Rätsel der Malerei mit seinem Pinsel zu entwirren. Er versucht ihn als einen Zauberstab einzusetzen, will sich mit ihm in einen Zauberer verwandeln, der den Betrachter in seinen Bann schlägt. Wie Picasso weiß er jedoch, dass seine lange Suche unvollendet bleiben wird, einfach weil die Kunst sich immer weiter Bewegen muss. Man könnte auch von Wiedergeburt sprechen, einer Perspektive, mit der er vertraut ist als Erfinder im Bereich der Telekommunikation, als Unternehmer, als Vordenker von Entwicklungen und als politischer Entscheidungsträger, der schon so viel für Indiens Zukunft getan hat.

Adrian Darmon
Art Historian
Chevalier des Arts et des Lettres

In painting, the question is
not to do it as good as the
old masters did but to
be worth the lesson they
taught.

Martial Raysse

En peinture, le problème
n'est pas de faire aussi
bien que les Anciens,
mais d'être digne de la
leçon qu'ils ont donnée

Martial Raysse

Chip

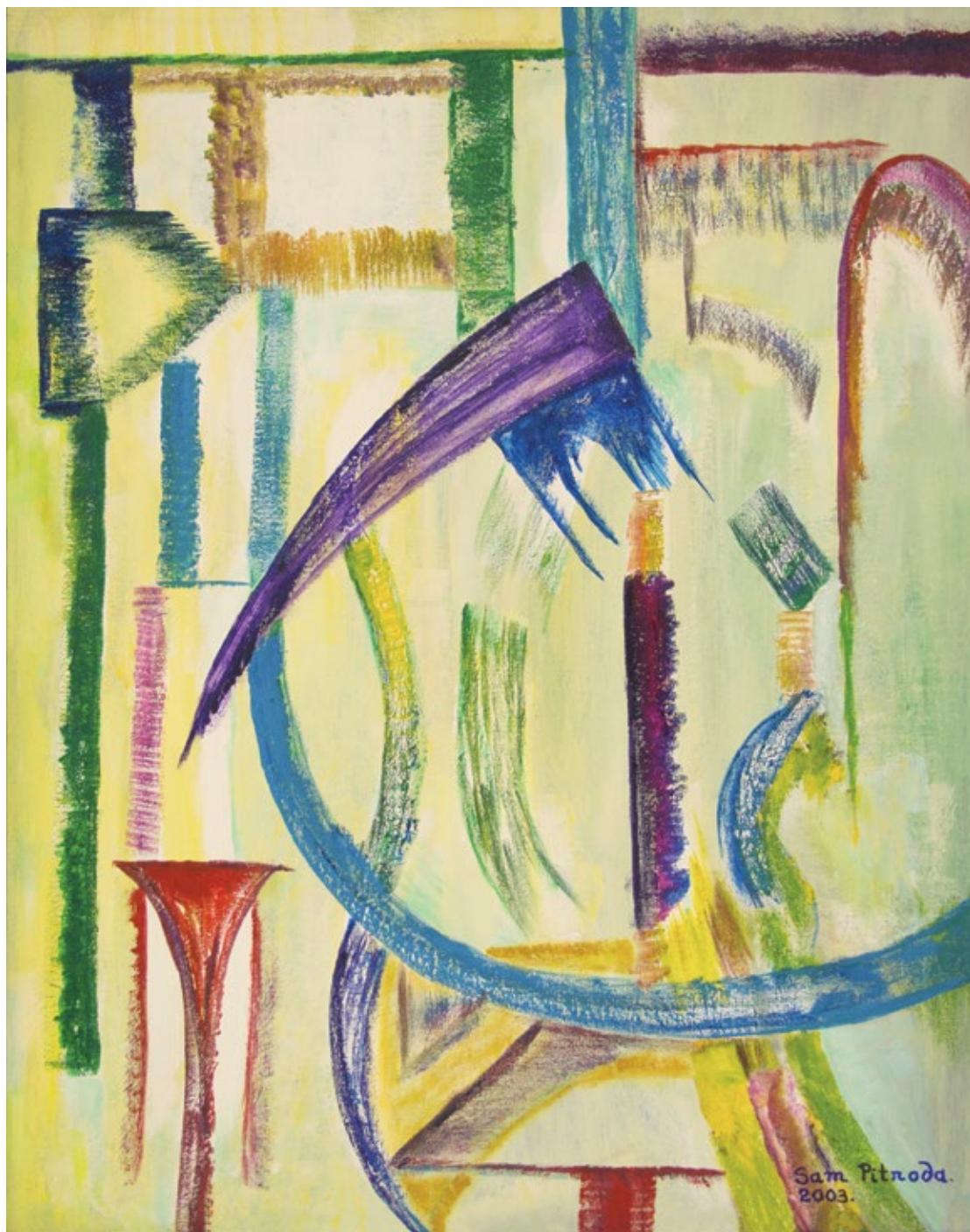
Acrylic on Canvas

36in x 36in

1975

Construction
Acrylic on Canvas
22in x 28in
2003

Woman`s Lib
Acrylic on Canvas
24in x 30in
1972

Floating
Oil on Canvas
48in x 36in
2005

Autumn
Oil on Canvas
30in x 24in
1978

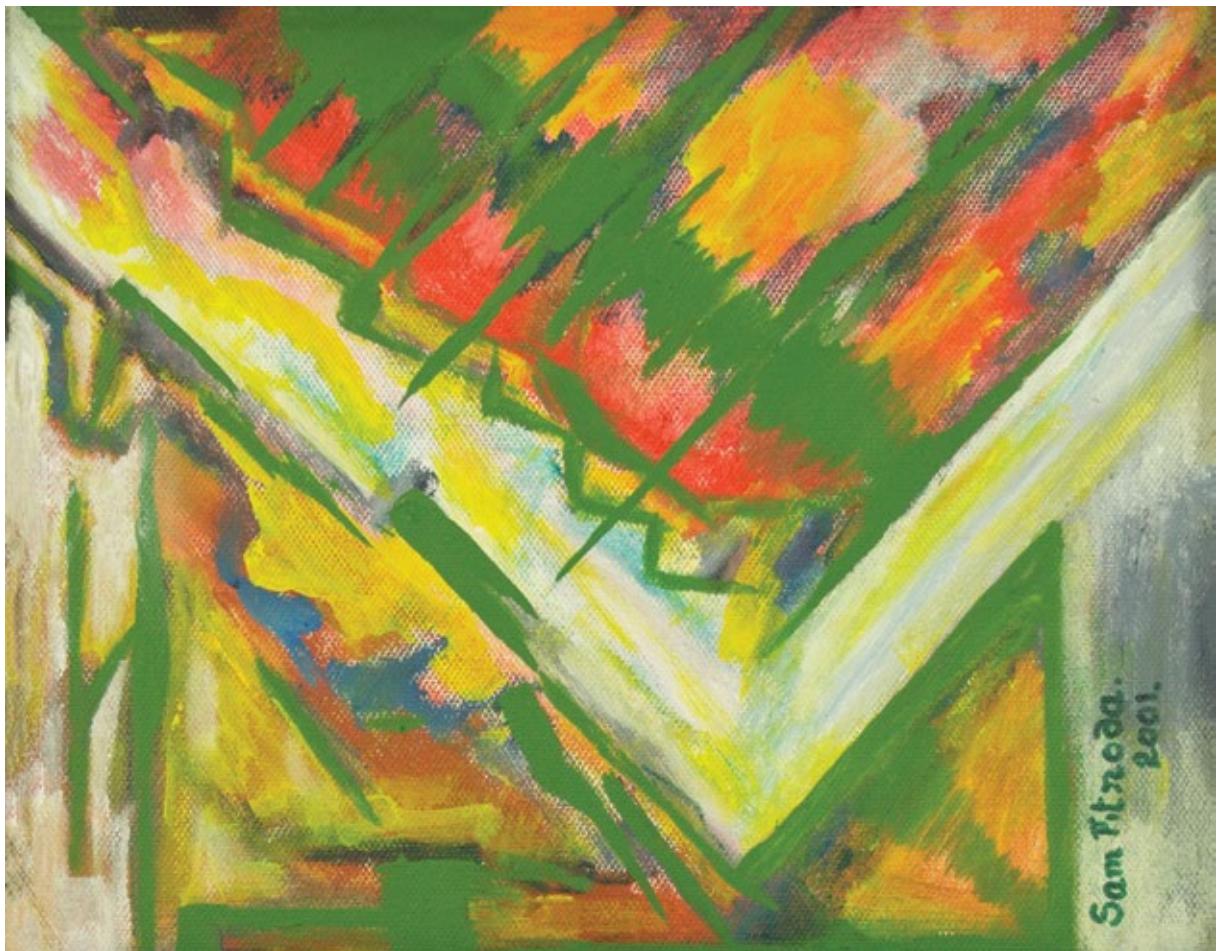

M

Acrylic on Canvas

10in x 8in

2001

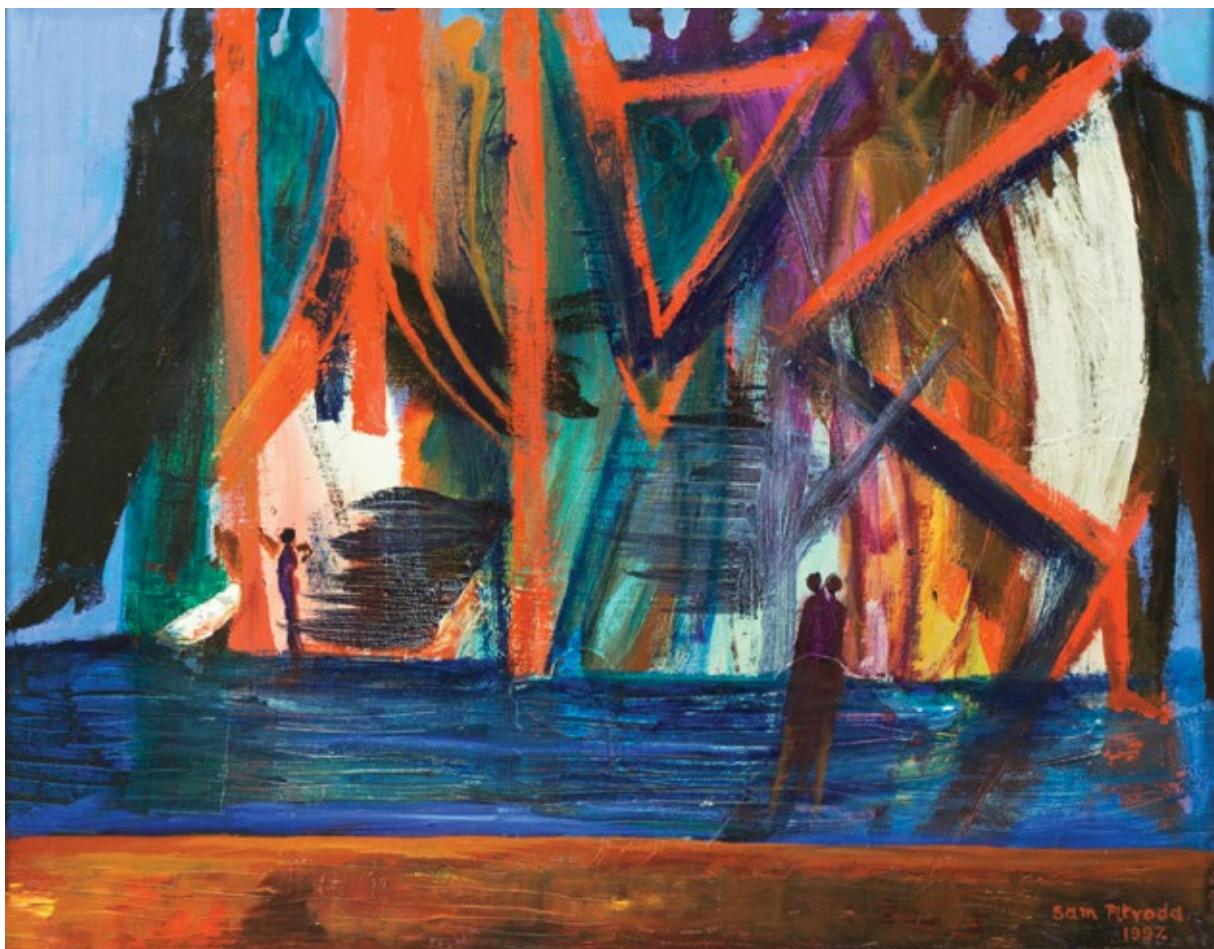

Turmoil

Acrylic on Canvas

29in x 24in

1997

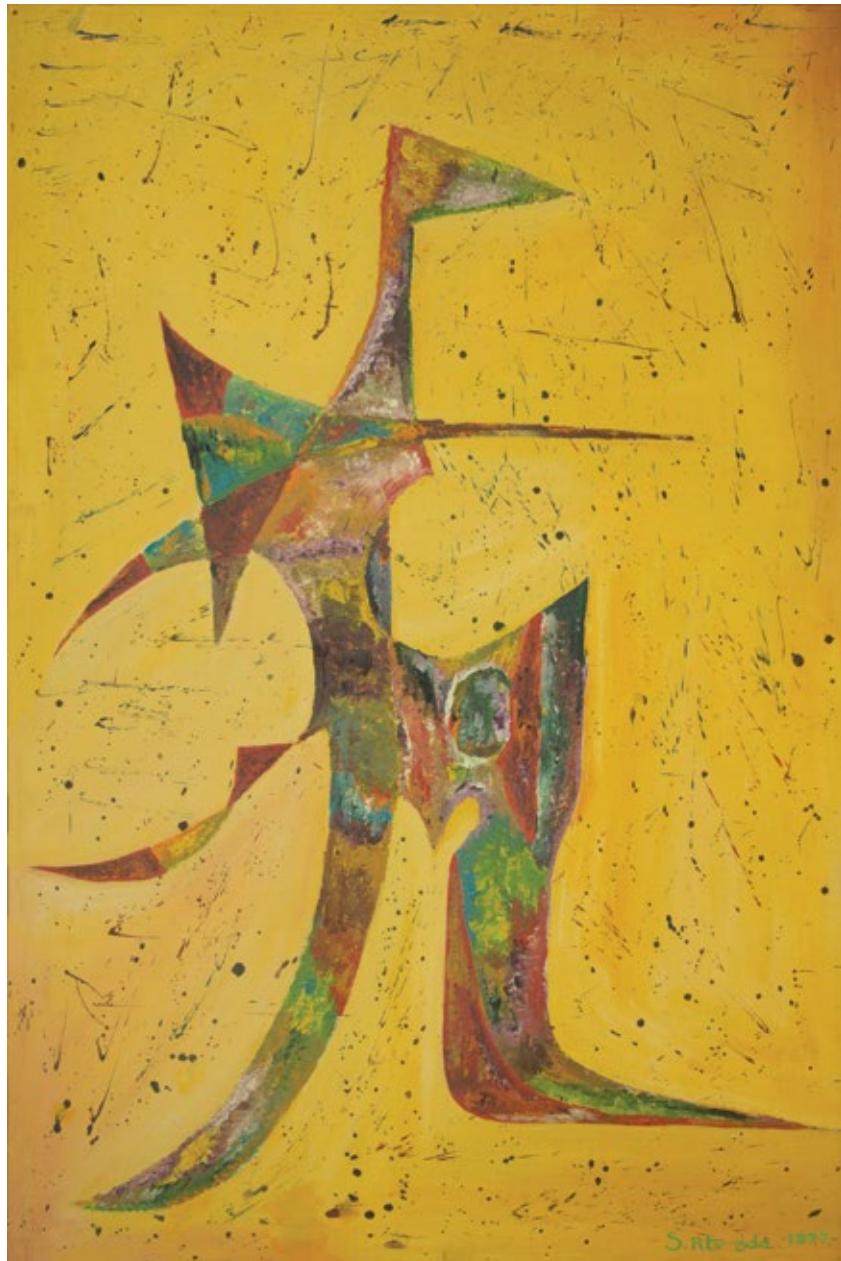

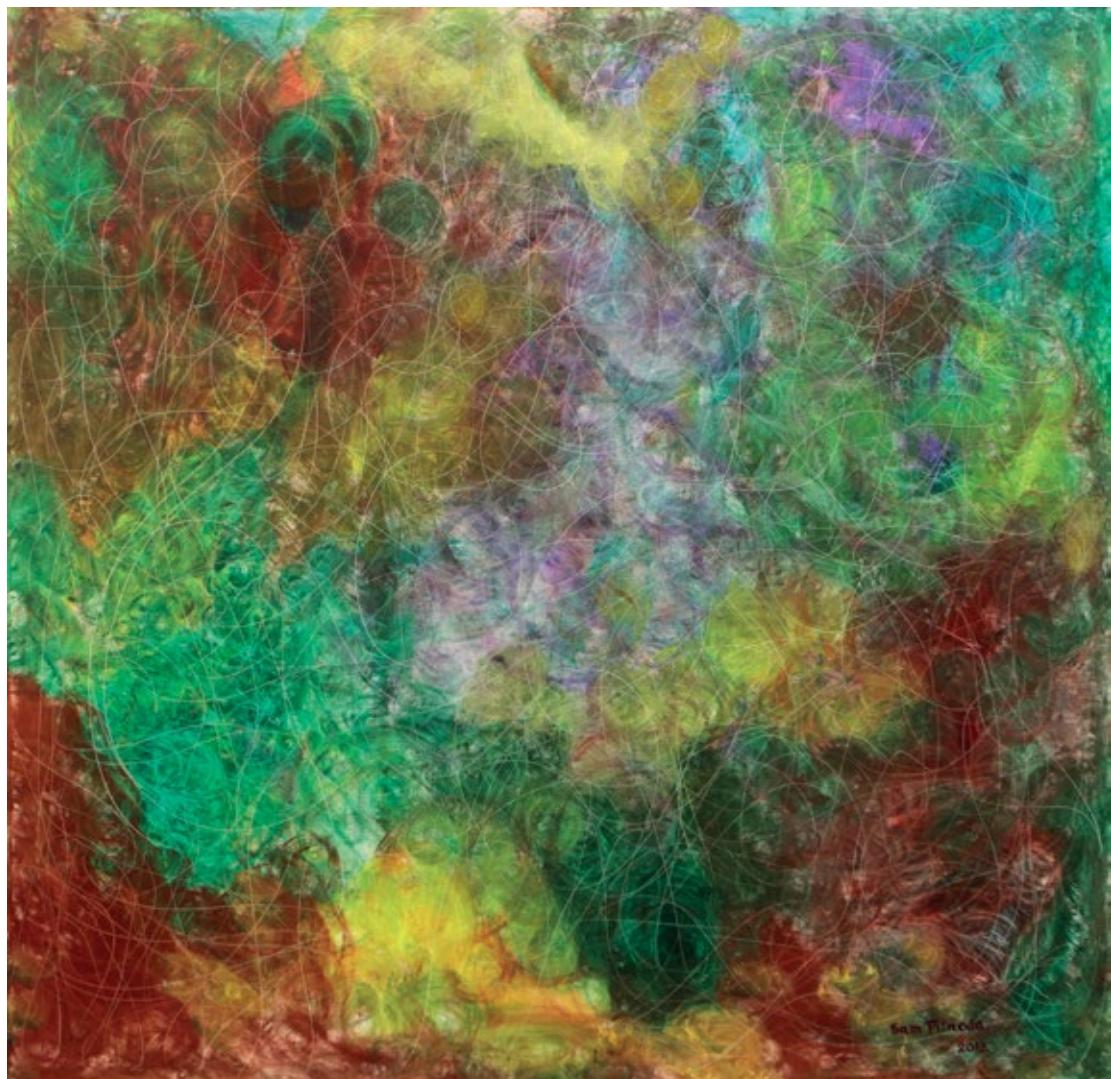
Listener

Acrylic on Canvas
24in x 36in
1976

Lady Bird
Acrylic on Canvas
24in x 36in
1977

Untitled 1
Acrylic on Canvas
40in x 40in
2014

Untitled 2
Acrylic on Canvas
50in x 40in
2014

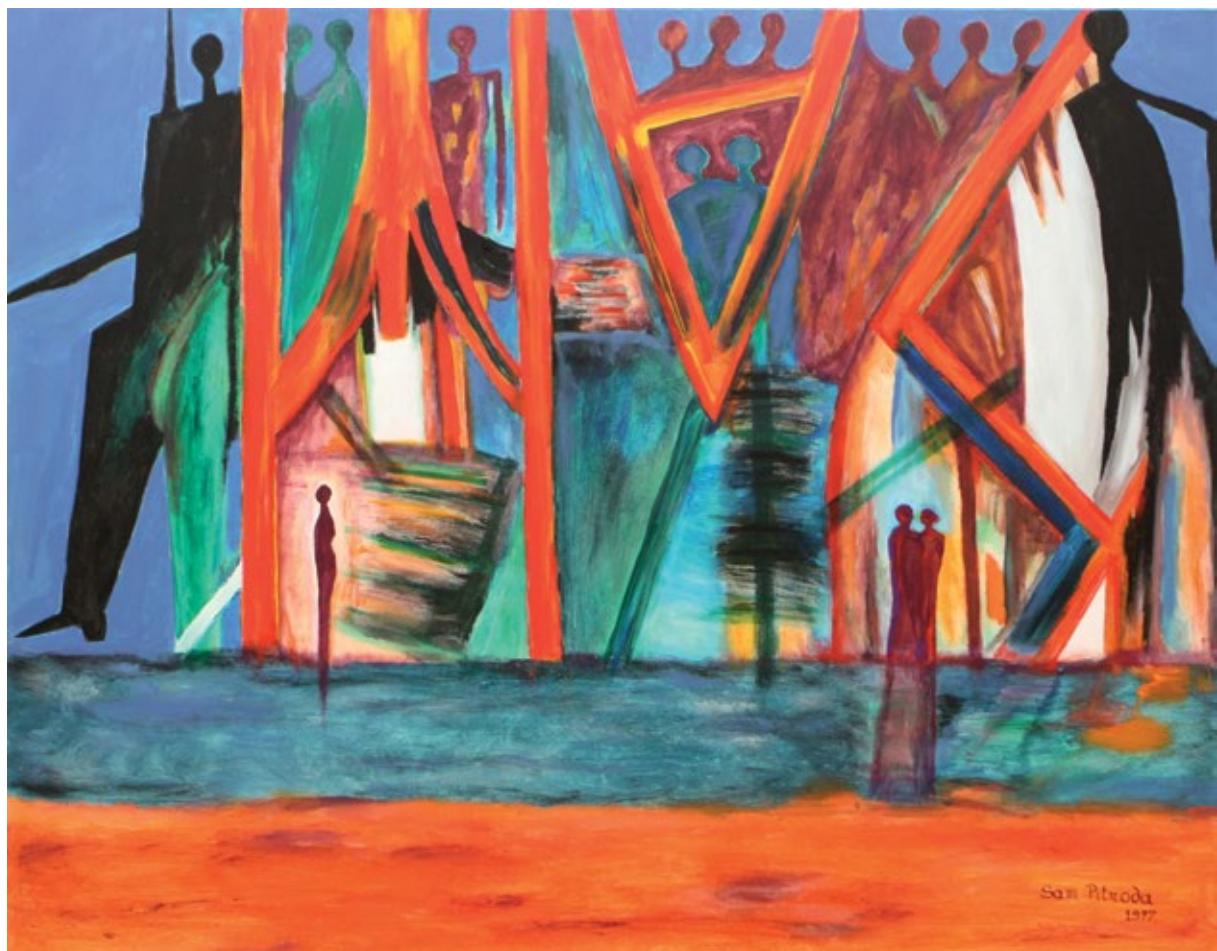

Turmoil

Acrylic on Canvas

50in x 40in

1997

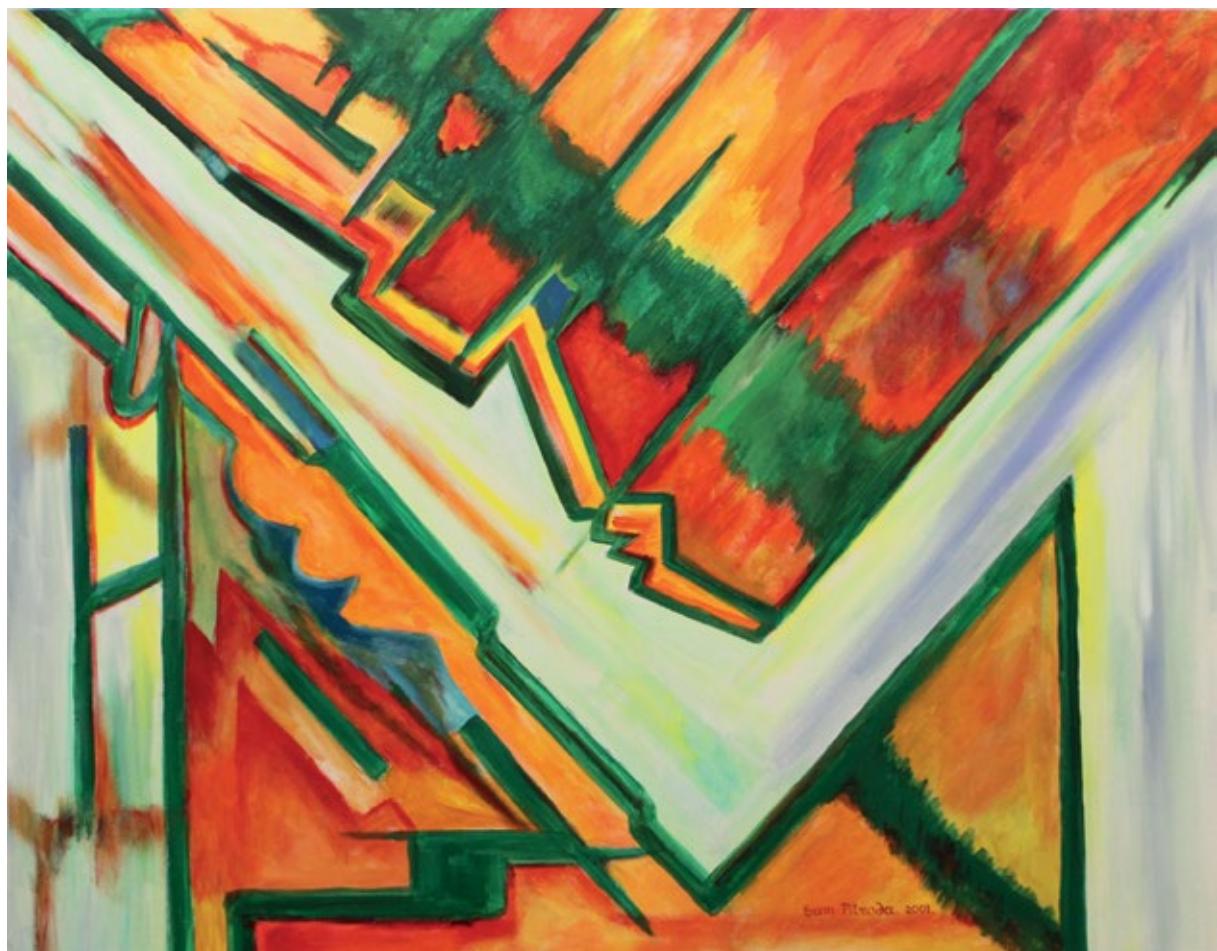
San Pitroda
1977

M

Acrylic on Canvas

50in x 40in

2001

All images © Sam Pitroda

Cover: Woman's Lib, Acrylic on Canvas, 24in x 30in, 1972

Introductory text: Adrian Darmon

Printed May 2014

The catalog is released in conjunction with the exhibition

Sam Pitroda - Between memory and phantasy, Lukas Feichtner Gallery, Vienna, Austria

auf
NAVANEETHA
HOUSE

lukasfeichtner
Galerie

