

Elephants *in* Indian Literature

For millennia, elephants have featured prominently in South Asian folklore, languages, and literature, appearing in idiomatic expressions and abounding in a variety of written sources, including histories; scientific and “elephant” treatises (offering guidance on elephants’ wellbeing); Hindu, Buddhist, and Jain religious texts; mythology; cosmologies; advice books for young princes in the guise of animal fables; and poetry. The paintings in this section illustrate versions of stories from the *Bhagavata Purana* (Ancient Tales of the Lord Vishnu) and the *Ramayana* (Story of Rama), both sacred Hindu texts originally composed in Sanskrit. The thousand-year-old *Bhagavata Purana* comprises eighteen thousand verses of interwoven narratives about the Hindu deity Vishnu, his avatars (such as Krishna), and the lives of his devotees. The *Ramayana*, composed of twenty-four thousand verses and dating to about 500–100 BCE, recounts the life and adventures of the legendary Prince Rama, including the rescue of his wife Sita with an army of monkeys.

Los elefantes *en la* literatura *de la* India

Durante miles de años, los elefantes han desempeñado un papel preponderante en el folclor, las lenguas y la literatura del sur de Asia, apareciendo en expresiones idiomáticas y en una variedad de fuentes escritas, entre las que se incluyen historias, tratados científicos sobre elefantes (que ofrecen guías para el bienestar del animal), textos religiosos hindúes, budistas y jainistas, mitologías, cosmologías, libros de consejos para jóvenes príncipes a modo de fábulas de animales y poesía. Las pinturas de esta sección ilustran versiones de historias extraídas del *Bhagavata Purana* (Antiguos relatos del dios Visnú) y el *Ramayana* (Historia de Rama), dos textos sagrados hindúes compuestos originalmente en sánscrito. El *Bhagavata Purana*, texto de mil años de antigüedad, está compuesto de dieciocho mil versos que narran relatos interconectados sobre la deidad hindú Visnú, sus personificaciones (como Krishna) y las vidas de sus seguidores. El *Ramayana*, compuesto de veinticuatro mil versos, data de aproximadamente el 500–100 A.E.C. y narra la vida y las aventuras del legendario príncipe Rama, entre ellas el rescate de su mujer Sita con un ejército de monos.

Elephants *in Action*

The three works in this section illustrate popular courtly activities involving the elephant: the elephant-trapping expedition; the spectacle or sport of fighting elephants; and the royal hunt on elephant back. Fleeing to India from the Ferghana Valley, the Mughal dynasty's founder Babur (r. 1526–30) marveled in his memoirs about the elephant as one of the “animals that are peculiar to Hindustan [India],” noting the great number of wild elephants “found up to the borderlands of Kalpi” and the many villages in that region whose livelihood depended upon the capturing of elephants in the service of the court. All of these activities required great skill and involved grave danger. Once caught and subdued, elephants were trained not only for sport and entertainment, but also for hunting, battle, or execution. In Mughal India, the finest and rarest elephants were kept in the *khasa filkhana* (“elephant house”), or royal stables, for the emperor's exclusive use.

Elefantes *en acción*

Las tres obras que componen esta sección ilustran las actividades cortesanas populares en las que participaban los elefantes: las expediciones para capturarlos, el espectáculo o deporte de peleas de elefantes y la cacería real en lomo de elefante. Al huir del Valle de Ferghana y refugiarse en la India, el fundador de la dinastía Mughal, Babur (r. 1526–1530), se maravillaba en sus memorias del elefante, al que consideraba “uno de los animales característicos de Hindustán (La India)”, en donde observó un gran número de elefantes salvajes que “se podían encontrar hasta las áreas fronterizas de Kalpi”. También notó las numerosas poblaciones cuya subsistencia dependía de la captura de elefantes para servicio de la corte. Estas actividades exigían gran destreza e implicaban serios peligros. Una vez capturados y contenidos se entrenaba a los elefantes no sólo para la práctica de deportes o para entretenimiento, sino también para la cacería, la batalla o para realizar ejecuciones. En la India de la dinastía Mughal se mantenía a los elefantes más finos y raros en la *khasa filkhana* (“casa de los elefantes”), o bien en los establos reales, para el uso exclusivo del emperador.

Powerful Processions

Serving as magnificent mounts to both gods and royals in ceremonial and military processions, elephants helped visually reinforce messages of power and nobility to devoted worshippers, loyal subjects and hostile enemies. Forming one of the divisions of the Indian Army, war elephants could travel long distances and intimidate foes with their size, strength, and numbers, embodying the king's prowess in battle and world conquest. The Indo-Persian poet Amir Khusraw Dihlavi (d. 1325) described the rank of elephants in battle as "a line of baneful clouds, each cloud with lightning to attack, swift like the wind, in its swift motion each elephant like a splendid mountain, the armor upon it like the cloud upon a mountain."

Poderosas procesiones

Los elefantes, que servían de magníficas monturas tanto para dioses como para la realeza en procesiones ceremoniales y militares, ayudaban a reforzar visualmente el mensaje de poder y nobleza frente a los seguidores devotos, los súbditos leales y los enemigos hostiles. Los elefantes de guerra, que conformaban una de las divisiones del ejército indio, podían viajar largas distancias e intimidaban a los enemigos con su tamaño, fortaleza y número, encarnando la valentía del rey en la batalla y la conquista del mundo. El poeta indopersa Amir Khusraw Dihlavi (m. 1325) describió la fila de elefantes en batalla como "una línea de nubes destructivas, en que cada nube posee rayos para atacar y ligereza como la del viento. Cada elefante se mueve velozmente cual espléndida montaña cubierta por una armadura como la nube que corona a la montaña."

Portraits *and* Preservation

Individual paintings and drawings of elephants, sometimes shown with their riders or mahouts, the people who looked after them, emphasize the beloved role and high status of elephants in India. The Mughal emperor Jahangir (r. 1605–27) was apparently so fond of elephants that he amassed a personal collection of 11,300 and provided his favorites with luxurious trappings and personal servants.

Although they exhibit different degrees of skill, quality, and detail in a variety of regional styles, these portraits demonstrate the great care with which artists sought to embody the magnificence, nobility, power, and charm of the elephant. Collected and preserved in albums assembled in the seventeenth and eighteenth centuries and often embellished with illuminated and decorated borders or inscriptions, many of these surviving portraits serve as testament to the elephant's status as a timeless treasure in India.

Retratos y conservación

Las pinturas y los dibujos individuales de elefantes, que a veces aparecen junto con sus jinetes o mahouts —cuidadores—, ponen de relieve el apreciado rol y el alto estatus de los elefantes en la India. El emperador mogol Jahangir (r. 1605–27) aparentemente quería tanto a los elefantes que reunió una colección personal de 11,300 de ellos y proporcionó a sus favoritos lujosos adornos y sirvientes personales.

Aunque con distintos niveles de habilidad, calidad y detalle en una variedad de estilos regionales, estos retratos demuestran el gran cuidado con el que los artistas buscaban plasmar la grandiosidad, la nobleza, el poder y el encanto del elefante. Coleccionados y conservados en álbumes recopilados en los siglos XVII y XVIII y a menudo adornados con inscripciones o bordes iluminados y decorados, muchos de estos retratos supervivientes han servido de testimonio en cuanto al estatus del elefante como eterno tesoro de la India.