

KUNST VAN OVERLEVEN

Bij het selecteren van de kunstenaars voor de biënnale heb ik geprobeerd om kunstenaars uit alle verschillende gebieden van Pakistan te selecteren, maar het belangrijkste punt dat ik in gedachten hield, was om de achtergrond van elke kunstenaar te kennen, waar ze vandaan komen. Pakistaanse kunst is in algemene zin erg veerkrachtig, omdat het veel lokale en internationale politieke agenda's heeft overleefd. Pakistaanse kunst heeft ups en downs meegemaakt met politieke veranderingen, oorlogen en de liberale omwentelingen. Al deze sociaal-politieke gebeurtenissen hebben de kunstscène beïnvloed, sommige kunstenaars veranderden en sommige hielden voet bij stuk en uitten hun bezorgdheid.

Economie is een ander zeer belangrijk aspect dat we in gedachten moeten houden als we commentaar geven op de kunst die in Pakistan wordt geproduceerd. De titel van mijn curatorische nota "KUNST VAN OVERLEVING" ontstond toen ik elke kunstenaar bestudeerde; ik heb het werk van de meeste kunstenaars gevolgd en ben getuige geweest van het harde werk en de consistente inspanningen van elke kunstenaar om de top te bereiken of om opgemerkt te worden. Ik zou kunnen zeggen dat de belangrijkste reden achter elke kunstenaar was om hun brood te verdienen, samen met reorganisatie. De meeste artiesten komen uit de lagere middenklasse en de middenklasse.

De geselecteerde kunstenaars vallen voornamelijk in twee categorieën: volleerd en opkomend, maar de kwaliteit van het werk in beide gevallen weerspiegelt de voortdurende inspanningen. Ik heb gezien hoe oudere of gevorderde kunstenaars hun rol als mentor spelen en jonge kunstenaars veel hand- en spandiensten bewijzen om hen uit de vergetelheid te halen door hen voor het voetlicht te brengen.

Terwijl je naar deze expositie kijkt, moet je in gedachten houden dat de individuele geest de sociaal-politieke situatie van het land weerspiegelt. Elke artiest brengt zijn of haar zoektocht naar nuchterheid op zijn of haar eigen manier. Als publiek zul je versteld staan van elke individuele benadering; het vinden van de zin van het leven, de spirituele connectie, het veranderen van de samenleving, hun rol als familieleden en het proberen te begrijpen van het leven als wereldburgers, voorbij de beperkingen van sociale en geografische grenzen, zodat we een breed scala aan stijlen zien die toch kunnen worden geïdentificeerd als "Pakistaanse kunst".

Hieronder volgen de korte details van elke kunstenaar. Ik zal beginnen met jonge opkomende kunstenaars en in het bijzonder de vrouwelijke kunstenaars, omdat ik het gevoel heb dat zij als kunstenaar heel hard moeten werken om te schilderen, samen met het omgaan met de verwachte vrouwelijke positie in het gezin zoals gedicteerd door de maatschappij om ook de huistaken te voltooien. Aan de andere kant worstelen mannelijke kunstenaars ook om hun rol als kostwinner te vervullen en tegelijkertijd om te gaan met sociale taboes en soms harde reacties uit de maatschappij als ze hun zorgen uiten over verschillende kwesties. Ik heb de jongeren op de eerste plaats gezet en daarna de oudere artiesten, als weerspiegeling van onze sociale waarde om respect te tonen voor de ouderen.

Zafar Iqbal – curator

1. AMMAMA MALIK

Ammama's kunstenaarschap is een manifestatie van haar onwrikbare toewijding aan de tijdloze handeling van het schilderen zelf, een streven dat eer bewijst aan de kern van dit vereerde ambacht. Hoewel haar composities en onderwerpen uitgesproken eigentijds zijn, plaatst ze woorden en concepten kunstig op de achtergrond, zodat de rijke streken van haar penseel de aandacht trekken. Haar weloverwogen aanpak spreekt boekdelen over haar toewijding aan de traditionele stijl die ze omarmt. Haar creaties zijn een harmonieuze mix van het heden en het verleden, met een duidelijke weerklink van de meesterwerken uit de Renaissance en Barok die een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op haar artistieke geest. Elke strek straalt drama en emotie uit, nauwgezet uitgevoerd met een precisie die haar toewijding aan uitmuntendheid weerspiegelt.

2. MARIAM ARSHAD

Mariams artistieke stijl staat centraal in de esthetiek van cultuur. Haar inspiratie komt voornamelijk van wat ze ziet, voelt en ervaart in een wereld die meer verbonden is dan ooit tevoren. Ze gebruikt haar observaties om visuele verhalen op te bouwen die afbeeldingen van alledaagse, intieme interacties combineren met de symboliek van discriminatie in hoe ze in stilte kiest wie het waard is om opgenomen te worden. Haar werk gaat over aanraking en vertrouwen. Ze richt zich op beroepen aan de straatkant die te maken hebben met verzorging, zelfzorg en visuele transformatie. De verkenning van dit concept begon bij haar toen ze de texturen van de huid bestudeerde, vooral kippenvel, dat wordt veroorzaakt door fysieke en emotionele prikkels. Haar onderwerpen/personages zijn voornamelijk: mannen, vrouwen, jonge straatverkopers en transgenders.

3. SANA ARJUMAND

Sana Arjumand is een hedendaagse multidisciplinaire beeldend kunstenaar met een focus op schilderen. Haar werk bestaat uit ingewikkeld gelaagde verf met hypnotiserend getekende figuren, portretten en vogels, waarbij ze gebruik maakt van een stralend kleurenpalet dat nu bekend staat als uniek voor haar. Het werk verkent het onderwerp van mystiek en spiritualiteit waarbij het geometrische patroon het licht symboliseert en de vogel een metaforisch symbool is geworden van energetische wezens, wat het naast elkaar bestaan van hogere dimensies suggereert. Grote ogen trekken ons mee in betekenisragen die betrekking hebben op andere werkelijkheden. Haar werk vertegenwoordigt ten diepste de persoonlijke innerlijke reis en biedt een ruimte voor iedereen om na te denken over zijn eigen innerlijke rijk. De lichtwerelden en mystieke wezens die ze schildert vloeien vloeiend over in meerdere incarnaties en bieden vele stromen voor mensen om te bevatten.

4. SADAF NAEEM

Sadaf Naeem, beeldend kunstenaar uit Pakistan, werkt in schilderkunst, gemengde techniek en installatie. Sadafs werk is een transformatieproces waarbij ze zich bezighoudt met huiselijke ruimtes en objecten die specifiek met vrouwen te maken hebben. Ze schildert en onderzoekt vrouwensilhouetten om de rol van vrouwen in verschillende culturen en samenlevingen te observeren en vergelijkt vooral de verschillende rollen van vrouwen in sociale omgevingen. Ze maakt de onderlinge verbinding van fysieke en metafysische sferen zichtbaar, terwijl ze de essentie van de natuurlijke wereld vastlegt. Door middel van haar werk roept ze een gevoel van verwondering en nieuwsgierigheid op over de omgeving en streeft ze ernaar om het subtiele samenspel van kleuren in de natuur vast te leggen, weergegeven door middel van geweven textielpatronen en verschillende steken. In haar creatieve proces versmelt ze ervaring, concept en materiaal in de vorm van een verhaal door meerdere schildermaterialen en -technieken te gebruiken.

5. YASEEN KHAN

Zijn kunstwerken zijn het resultaat van ervaringen, reizen en relaties die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd. Yaseen werkte van jongs af aan als monteur in een werkplaats waar hij vrachtwagens versierde met chamak Patti (een medium dat in Pakistan wordt gebruikt om vrachtwagens te versieren). Via dit medium kon hij de esthetiek en culturele nuances tussen verschillende regio's en stijlen bestuderen. Hij leerde de vaardigheden in de loop der jaren van verschillende ustads (meesters) en zette deze om in een creatieve kunstpraktijk, nadat hij had geleerd van de beste kunstenaars in Pakistan aan het prestigieuze National College of Arts, Lahore. Zijn abstracte patronen, lijnen, kleuren en afbeeldingen van objecten komen voort uit zijn bewondering en respect voor het handwerk als kunstenaar, monteur en ambachtsman. Zijn praktijk roept vragen op over de verschillende kunstvormen die er in de omgeving bestaan, wat hem helpt om een heel gewone en begrijpelijke uitdrukkingstaal te gebruiken om kunst te creëren en tegelijkertijd relevant te zijn en ingebed in de tradities en geschiedenis van Pakistan.

6. HAMZA QAZI

Qazi onderzoekt de verhoogde vormen van visueel realisme, terwijl wat wordt afgebeeld als zijn picturale realisatie wordt gemotiveerd door een innerlijke authenticiteit. Geïnteresseerd in de weergave van figuren als reeksen, hebben zijn schilderijen een sterk existentialistisch karakter die fragmenten weergeven van een mozaïek van het menselijk leven en de ervaringen die hij schilderkunstig transformeert tot mysterieuze banaliteit.

7. MIRZA ZEESHAN HUSSAIN

Zeeshans werk is zeer persoonlijk voor hem, wat volgens hem een weerspiegeling is van de menselijke realiteit als lid van de wereld. In zijn woorden: "Elk individu draagt een bagage met zich mee". Hij gebruikt zacht speelgoed in zijn werk om de kwetsbare aard van mensen weer te geven. Zijn werk verkent de realiteit van elk individu in de samenleving. Zijn benadering van het maken van beelden is het resultaat van traumatische ervaringen en hij gelooft dat we allemaal uit trauma's bestaan en dat deze trauma's collectief zijn en dat je ze niet van elkaar kunt onderscheiden. Bovendien kunnen deze emoties niet worden onderdrukt, waardoor ze de vorm aannemen van een enorme bagage die we tot onze laatste adem meedragen.

8. BAZIL HABIB

Bazil onderzoekt in zijn werk de impact van kleur op de menselijke psyche. Hij is gefascineerd door de kracht om emotionele reacties te creëren. Hij gebruikt de kleuren zeer gedurfd en verkent het samenspel van kleuren, waardoor chaotische composities ontstaan die de kijker in trance brengen, in zijn eigen woorden: "de kijker op een visceraal niveau betrekken".

Zijn inspiratie komt van zijn liefde voor nachtfotografie, met name stedelijke scènes met rijke, verzadigde kleuren en hij legt deze scènes vast in schilderijen door de fragmentarische en vormeloze herinneringen te destilleren en te deconstrueren tot precieze minimale en geometrische vormen. De overlappende ramen, trappen en ruimtes in zijn schilderijen zijn een metafoor voor de complexe en vaak gefragmenteerde aard van de mens. Zijn kunst lijkt een dialoog te creëren tussen de kijker en het werk, en roept emotionele reacties op die taal en cultuur overstijgen, zoals het werk van een echte verhalenverteller.

9. MUDASSAR MANZOOR

Muddasar gelooft dat de realiteit van het mysterieuze universum zoals uitgelegd door Sidharatha (Boeddha) "Vorm is leegte & leegte is vorm". Zijn werk is een verkenning van het universum, waarin hij zichzelf probeert te vinden. Opgeleid als miniatuurkunstenaar gebruikt hij de miniatuurtechniek op zijn best, je kunt de passie en liefde voor het maken van kunst in zijn werk zien. Ik volg zijn werk al vele jaren en één woord dat zijn werk omschrijft is "toewijding". Zijn werk toont schittering en beheersing van de techniek van het maken van afbeeldingen. Hij heeft een zeer bescheiden persoonlijkheid en hij gelooft dat zijn werk vele talen spreekt en zo het hart van de kijker raakt en hem meeneemt op een reis door de wonderen van het universum, op een manier waarop je door de melkweg reist en de mystiek van het universum verkent.

10. WASEEM AHMED

Ahmed heeft zijn werk onderscheiden door het produceren van creatief indringende beelden met innovatieve stilistische en iconografische bijdragen binnen een praktijk die strikt traditioneel is, waardoor hij een van de meest geprezen hedendaagse kunstenaars in zijn soort is.

Ahmed werkt op verschillende formaten en combineert tekeningen, gouache, pigmenten en bladgoud of -zilver op Wasli papier, zijn favoriete ondergrond. De kern van zijn beelden wordt gevormd door de menselijke figuur en de grenzen die de mensheid scheiden in relatie tot zijn eigen historische en sociale context en in nauwe samenhang met het conflict en de ontheemding die onze huidige tijd kenmerken. Zijn rijke beeldtaal verwijst vaak naar mythologie of geschiedenis, zowel oosters als westers. Zijn werk slaat een brug tussen het culturele erfgoed en de turbulentie van de tijd.

11. JAMIL BALOCH

Jamil Baloch is een mens die gelooft dat alle mensen gelijk zijn en zijn werk is een weergave van zaken die de mensheid aangaan. Jamil gelooft niet in scheidlijnen die worden gecreëerd door sociaal gedrag of geografische grenzen, zijn inspiratie komt van alle plaatsen waar menselijke kwesties zich voordoen. Hij is een fervent waarnemer van de natuur, niet alleen van het gebied waar hij is geboren of waar hij woont.

Hij experimenteert met materialen om levendige beelden te creëren die betoverend zijn en een verhaal vertellen. Voor mij is hij een verhalenverteller die zijn verhalen haalt uit de natuur, uit de mensen om hem heen, alles bij elkaar het menselijke verhaal van overleven. Hij heeft gewerkt in verschillende media zoals beeldhouwkunst, tekeningen, schilderijen, video en gemengde techniek.

12. R.M. NEEEM

In zijn artistieke verkenning duikt Naeem in het diepgaande thema van vergeving en vernieuwing na de dood. Hij gebruikt verschillende symbolen in zijn beelden, zoals de kist en het boek. Hij onderzoekt de realiteit van het leven en verdiept zich in het diepgaande concept van het leven na de dood, zoals weergegeven in verschillende religies. Via zijn etsafdruk van een kist waar planten en bomen uit ontspruiten, en in een andere etsafdruk van een jongen die een boek leest, met als doel de eeuwige cyclus van leven, dood en wedergeboorte te symboliseren.

Zijn kunstwerken dienen als een visuele metafoor voor het geloof in de wederopstanding en de continuïteit van het bestaan buiten het fysieke rijk. De beelden van het leven dat uit de dood

voortkomt, weerspiegelen de spirituele essentie van vernieuwing en wedergeboorte die inherent is aan het religieuze begrip van het hiernamaals.

Bovendien vestigt hij, door elementen van milieuvervuiling in de compositie op te nemen, de aandacht op de onderlinge verbondenheid van het leven en de dringende noodzaak om de milieuitdagingen aan te pakken die onze planeet bedreigen.