

—KHADIM ALI

INVISIBLE BORDER

Khadim Ali is one of Australia's most acclaimed artists, known for his masterful works that poetically explore the experience of displaced people across the globe. A member of the persecuted Hazara ethnic minority, Ali is the third generation of his family to be exiled from his homeland of Afghanistan.

'Invisible Border' is the artist's largest ever solo exhibition in his adopted country. Comprising sound installation, miniature painting and intricately constructed textiles, the exhibition features new works that have been created in collaboration with a community of men and women in Afghanistan, some who have lost family members in war.

Ali's interest in tapestries developed soon after his parents' home in Quetta was destroyed by a car bomb. Amongst the rubble and debris left from the blast, a collection of rugs and weavings remained the only items intact: miraculously able to withstand the reign of terror inflicted upon his family and community. In these new large-scale tapestries, Ali makes comment on war, geo-politics and personal trauma, drawing from a range of historical and contemporary influences including the recent Black Summer bushfires, Persian literary masterpieces, children's fables and the Mughal Dynasty.

Expressing the profound horror, grief and loss experienced under modern-day warfare, 'Invisible Border' is testament to the climate of propaganda, violence, and fear that pervades global relations.

—

Curator: Liz Nowell

An Institute of Modern Art touring exhibition

خادم علی

مرز نامرئی

خادم علی یکی از هنرمندان سرشناس استرالیا است و به خاطر شاهکارهای هنری اش که جست و جوی شاعرانه ی تجارب بیجا شدگان در اطراف و اکناف عالم است، شهرت دارد. او عضوی از اقلیت سرکوب شده ی هزاره و سومین نسل خانواده ای است که در آخر قرن نوزدهم سرزمین مادری شان را در افغانستان از دست دادند و سه نسل در تبعید زیستند.

مرز نامرئی، بزرگ ترین نمایشگاه انفرادی علی در کشور جدید او است. نصب صداهاى در هم آمیخته، نقاشی منیاتور و پارچه هایى با بافت های بسیار پیچیده در این نمایشگاه، از ویژگی های کارهای جدید اند و با همکاری گروهی از زنان و مردان در داخل افغانستان، که برخی از آنها خانواده های شان را در جنگ از دست داده اند، تولید شده اند.

پس از آنکه خانه ی پدر و مادر علی در کویته توسط یک ماشین بمب گذاری شده فروریخت علاقه مندی او به مليله کاری و پرده های نگارین بیش تر گردید. در میان تکه پاره ها و آوارهای به جا مانده از انفجار، مجموعه ی از قالیچه ها و گلیم هایى وجود داشتند که سالم مانده بودند: این مجموعه به طور معجزه آسا از این توان برخوردار بودند که در برابر ترور و وحشتی که بر فضای جامعه و خانواده سایه افکنده بود، مقاومت کنند. در این مليله کاری و پرده های زربفت بزرگ، علی به موضوعاتی چون جنگ، سیاست جغرافیایی و ترومای شخصی می پردازد و می کوشد با به کارگیری طیفی وسیعی از مسایل تاریخی و معاصر ی چون آتش سوزی تابستان سیاه، شاهکارهای ادبیات فارسی، قصه های کودکانه و سلسله ی مغولان، عادی پنداری شر را زیر سوال ببرد و عناصر موثر بر زندگی ما را به بحث باب روز بدل کند.

مرز دادن وحشت، اندوه و فقدان های تجربه شده در جنگ های عصر مدرن است. بنابراین، مرز نامرئی یک نمایشگاه مهم و حیاتی در زمانه ای است که پروپاگندای سیاسی، خشونت و ترس بر روابط انسانی سایه افکنده و روابط جهانی را شکل می بخشند.

کیوریتور: لیز ناول

موسسه هنرهای مدرن

Sermon on the Mount 2020

Linen, cotton, nylon, ink, natural dye, synthetic dye, acrylic paint; painting, hand and machine embroidery, appliqué

Collection: National Gallery of Australia, Canberra. Purchased 2021

Since relocating to Sydney twelve years ago, Ali has begun incorporating quotidian Australian iconography such as eucalyptus, currency and kangaroos into his work. *Sermon on the Mount* is an example of the artist's evolving visual language. A direct response to the 2020 Black Summer bushfires – which devastated much of Australia's bushland – the work depicts a cast of animals and mythical creatures seeking refuge atop a mountain engulfed in flames. The work's title references a series of teachings attributed to Jesus Christ and widely considered to contain some of his most important messages.

Initially constructed as a digital collage, this composite tapestry is the artist's reimagining of a 15th-century illustration from the *Anwar-i Suhayli*. Widely considered a masterpiece of world literature, the *Anwar-i Suhayli* (also known as *Kalīla wa-Dimna*, in Arabic, or *Panchatantra* in Sanskrit) is a collection of fables describing animals as heroic creatures.

In the original drawing, held in the collection of the British Museum, a crow addresses a group of birds to rally their support against a leader of the owls. In Ali's version, the crow is replaced by a koala, who is seen towering above a cluster of animals as she delivers a prophecy that foretells the destruction of mother nature at the hands of humankind.

While watching the fires unfold on the evening news, Ali was overcome with a deep and pervasive fear, which he likens to his experience living in a conflict zone. As the artist himself states, “The bushfires reminded me of the violence I spent my life trying to escape. At the same time as the Taliban burns people and their homes to the ground, a fire – only 40km from my house in Sydney – decimated whole species and blackened thousands of hectares of bushland. As the newsreader described animals feeling for their lives, I recalled whole villages hysterical and panicked as they tried to escape fire. So, what then, should we call these people – these corporations – who are destroying our natural world and quite literally scorching the ground we walk on?”

موعظه بر فراز کوه، ۲۰۲۰

پرده‌های پرنقش و نگار/ملیله‌کاری، گل‌دوزی و اکریلیک، ۵۵۳ × ۴۰۰ سانتی‌متر.

کلکسیون: نگارستان ملی استرالیا، کانبرا، خریده شده در سال ۲۰۲۱

از همان آغاز نقل مکان به سیدنی، تلاش کرد شمایل‌نگاری‌هایی استرالیایی را از قبیل اوکالیپتوس، اسکناس و کانگرو را در آثارش تلفیق کند. خطابه بر فراز کوه (۲۰۲۰) نمونه‌ای است از تحول زبان بصری این هنرمند. این اثر واکنش مستقیم و صریح به آتش‌سوزی تابستان سیاه - که بسیاری از بوتهزارهای استرالیا را بلعید- است. گروهی از حیوانات و موجودات افسانه‌ای را نشان می‌دهد که از ترس شعله‌های آتش بر قلعه‌ی کوهی پناه گرفته‌اند. عنوان موعظه بر فراز کوه، برگرفته از خطابه‌ی مسیح بر فراز کوه زیتون است که در آن مهم‌ترین بشارت‌ها و آموزه‌هایش را بیان به شاگردان و پیروانش بیان می‌کند.

این ملیله‌کاری ترکیبی، که در آغاز به صورت کلاژ دیجیتالی ساخته شد، بازآفرینی تصاویر خیالی «انوار سهیلی» است و به قرن پانزدهم بر می‌گردد. انوار سهیلی، ترجمه و بازنویسی اثر باستانی هندی به نام «پنجه‌تانترا» است که در ادبیات فارسی و عربی «کلیله و دمنه» یاد می‌شود. این کتاب، قصه‌ها و حکایت‌هایی است درباره اخلاق و سیاست از زبان حیوانات. راویان و قهرمانان این کتاب حیوانات‌اند.

در طراحی نسخه‌ی اصل، که در حال حاضر در کلکسیون موزیم بریتانیا وجود دارد، کلاغی از گروهی پرنندگان می‌خواهد حمایت و وفاداری خود را به رهبر جغدها اعلام نماید. در نسخه‌ی خادم‌علی، اما، کوالا جایگزین کلاغ شده است. کوالا به عنوان پیشاهنگ گروهی از حیوانات بر فراز کوه بر می‌آید و به عنوان مبشر آینده تخریب زمین توسط انسان‌ها و خطر انقراض موجودات زنده را به حیوانات اعلام می‌کند.

علی اخبار بعد از ظهر در باره آتش‌سوزی را دنبال می‌کرد. دیدن بوتهزارها و جنگل‌هایی که در میان آتش می‌سوختند، او را دچار وحشت کرد. ترس عظیمی وجودش را فراگرفت. مشابه ترس‌هایی که در مناطق جنگ تجربه کرده بود. او می‌گوید: «آتش‌سوزی یادآور خشونت‌هایی بود که در سراسر زندگی‌ام از آن‌ها فرار کرده‌ام. یادآور دوران طالبان که خانه‌های مردم را آتش می‌زدند. مردم فضای آزاد در آتش می‌سوختند، خاکستر می‌شدند و به هوا می‌رفتند. آتش‌سوزی که چندان دور نبود و در چهل‌کلیومتری خانه‌ام در سیدنی شعله می‌کشید، گونه‌های مختلف حیوانات و درختان و هزاران هکتار بوتهزار در دم خاکستر کرد و جز سیاهی و خاکستر اثری بر جای نگذاشت. در آن لحظه که نطق تلویزیون، حس و حال حیوانات و تقلای آن‌ها برای زنده‌ماندن را توصیف می‌کرد، من در ذهنم خاطرات روزهایی را مرور می‌کردم که وحشت جنگ و آتش مناطق روستایی را تسخیره کرده بود. پرده‌ی تلویزیون میدان جنگ به‌نظر می‌رسید. به‌وضوح می‌دیدم که مردم در میان دود و آتش پا به فرار نهاده بودند و خانه‌هایشان را ترک می‌کردند. پرسش اما این است با افراد و شرکت‌هایی که سرپناه طبیعی و زمینی را که خانه‌ی مشترک موجودات زنده است خراب می‌کنند با چه زبانی سخن بگوییم و چه‌گونه به مقابله برخیزیم؟

Untitled 1

(from 'Sermon on the Mount' series) 2020

Gouache, ink and gold leaf on paper

Collection of the artist and Milani Gallery, Brisbane

After graduating from the National College of Arts in Lahore, Ali gained global attention for his miniature paintings that combined traditional techniques with contemporary subject matter. Inspired by his grandfather, a Shahnameh singer, Ali's early works connected the plight of exiled people with the angels and demons found in Shahnameh (The Book of Kings), a Persian literary masterpiece written between c. 977 and 1010 CE and comprising of 50,000 couplets.

Presented as small works on paper, traditional miniature painting employs fine brush strokes, at times utilising brushes made from kitten hair. Often layered with calligraphy and delicately pressed gold leaf, Ali's training has continued to inform his work, as he has expanded in both scale and materiality. *Untitled 1* marks an evolution in the artist's painting style, with detailed forms contrasted against vivid blocks of colour. A response to the Black Summer bushfires, *Untitled 1* embodies our collective fear around the growing climate catastrophe and the shared outrage felt over Government inaction.

بدون عنوان از مجموعه‌ی موعظه بر فراز کوه، ۲۰۲۰

گواش، اینک و ورق طلا بر روی کاغذ
کلکسیون هنرمند.

علی پس از فارغ التحصیلی از مکتب هنر در پاکستان، در اندک زمانی به‌خاطر نقاشی‌های مینیاتوری استادانه خود که ترکیبی از تکنیک‌های سنتی و سوژه‌های معاصر بود، توجه مخاطبان جهانی را به خود جلب کرد. منبع الهام هنری علی پدرکلانش بود، یکی از شاهنامه‌خوانان بلندآوازه. آثار هنری اولیه‌ی علی بازتابی است از وضعیت تبعیدیان هزاره و همین‌طور، فرشته‌ها و دیوها و دوالیسم خیر و شر در شاهنامه، شاهکار ادبی جهان فارسی که حدود پنجاه‌هزار بیت است و در سال‌های ۹۷۷ تا ۱۰۱۰ میلادی تدوین و تحریر شد، کلاماً همخوانی دارد.

نقاشی مینیاتوری سنتی که به عنوان قطعه‌های کوچک روی کاغذ ارائه می‌شود، فوق‌العاده ظریف است. به قلم موهای نازک نیاز دارد. گاهی اوقات از قلم‌موهای استفاده می‌شود که از موی بچه‌ی گربه ساخته شده‌اند. اغلب اوقات از خوش‌نویسی و ورق طلای ظریف به عنوان لایه به کار برده می‌شوند. علی به هنرش خبره است. در مهارت‌ها و فنون این هنر بی‌نظیر است و در شناخت مواد هنری تخصص فوق‌العاده دارد. بدون عنوان 1 (از موعظه بر روی کوه) (2020) نشان‌گر تحول در سبک نقاشی این هنرمند است، با جزئیات و اشکال فوق‌العاده درخشان و خلق تضادهای برجسته. بدون عنوان ۱ برخورد فعال با آتش سوزی‌های تابستان سیاه است. ترس و وحشت جمعی ما نسبت به فاجعه‌ی روز افزون محیط زیست است و خشم مشترک در برابر بی‌تفاوتی دولت را بازگو می‌کند.

Urbicide 2 2020

11-channel sound: steel, metal, gold leaf; nylon thread on machine, woven rug

Collection of the artist and Milani Gallery, Brisbane

Urbicide is a term that translates to ‘violence inflicted upon a city’. Taken from the Latin words ‘urb’ (city) and ‘cide’ (to kill), the expression is often used to describe rapidly changing urban environments in the age of globalisation and late-stage capitalism. In Ali’s *Urbicide 2*, the destruction of a city is framed within the context of the global war on terror. Here, eleven ornately crafted horns are set against a collection of small prayer rugs, each individually embellished with yellow circuitry patterns.

This interconnected network, joined together like a sprawling underground map, speaks to Afghanistan’s systemic and widespread corruption, brought about in part by foreign intervention. With a population where more than 50% of people live below the poverty line – workers, including master craftspeople such as weavers, are increasingly using their skills to build circuitry, homemade explosives and electronics as a means to earn income. In a country entangled in conflict, war becomes a lucrative industry for those who trade on the lives and livelihoods of others.

Emblazoned on each horn are Persian poems, printed in characteristic Arabic font – the artist’s comment on the historical and ongoing Islamisation of the Middle East and South Asia. Between 1996 and 2001, the Taliban expanded its power over most of Afghanistan, enforcing a strict interpretation of Sharia, or Islamic law. Following the September 11 attacks on the United States, an American-led invasion of Afghanistan resulted in the Taliban being overthrown. Since then, the group has reformed as an insurgency movement, carrying out repeated militia attacks and massacres on civilians, in particular the Hazara community, of which Ali is a member.

Spilling out across eleven audio channels, *Urbicide 2*’s soundtrack of Talibani propaganda engulfs the space, transporting the viewer to a world far away from the cool ambience of the gallery. Lyrics that translate to “Another respected suicide bomber is going towards its target. I sacrifice my life for you!” offer a glimpse into the normalisation of war in a country that has been at the centre of conflict for decades.

Urbicide 2 offers a horrifying and haunting insight into the many ways that warfare can pervade everyday life, resulting in the destruction of a city and its people.

شهرکشی ۲ ، ۲۰۲۰

خادم‌علی با همکاری شیر علی
۱۱ تا کانال صدا: فولاد، ورق فلز، ورق طلایی، طناب نایلونی روی دست‌گاه صورتی، فرش بافته‌شده، ابعاد
متغیر.
کلکسیون هنرمند.

اربی‌ساید/شهرکشی اصطلاحی است بر خشونت‌های رواداشته بر محیط زندگی جمعی و شهر دلالت دارد. این اصطلاح ترکیبی است از واژه‌های لایتی 'urb' به معنای شهر و 'cide' به معنای کشتار جمعی و در مورد تخریب بی‌رویه‌ی فضاها‌ی شهری در عصر جهانی‌شدن و مرحله‌ی سرمایه‌داری متاخر دلالت دارد. موضوع مرکزی شهرکشی ۲ خادم‌علی (۲۰۲۰)، جهانی‌شدن جنگ است. به‌وضعیتی اشاره دارد که جنگ داخلی یا محلی وجود ندارد و جنگ و ترور جهانی‌شده در نقش قاتل محیط فیزیکی و اجتماعی شهرها عمل می‌کند.

در این اثر، یازده تا بلندگوی دست‌ساخت شاخک‌دار بر جانمازهای کوچک تعبیه‌شده‌اند و هریک از بلندگوها جداگانه با مدارهای طلایی رنگ به هم وصل شده‌اند. این شبکه‌ی درونی به هم‌پیوسته و در هم تنیده که به نقشه‌ی مخفی و زیر زمینی شباهت دارد، از فساد گسترده و سیستماتیک در افغانستان حکایت دارد که برخی از این فسادها ریشه در دخالت قدرت‌های بین‌المللی دارد. بیش از ۵۰ درصد جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند، به شمول سازندگان این نخ‌های طلایی زربفت‌گونه، برای به‌دست‌آوردن درآمد بیش‌تر به طور بی‌سابقه مهارت و تخیل‌شان را در ساختن مواد انفجاری و مدارهای بمب مغناطیسی به کار می‌برند. در کشوری که در قعر منازعات سیاسی و اجتماعی سقوط کرده، جنگ و نقض حق حیات آدمی، نوعی تجارت است و به یک صنعت سودآوار و پر درآمد بدل شده است.

روی شاخک‌های بلندگوها، اشعار فارسی با فونت عربی حک شده‌اند. از منظر هنرمند، استفاده از فونت عربی برای نوشتن اشعار فارسی، دارای معنای سیاسی است و به استمرار اسلامی‌سازی تاریخ خاورمیانه و جنوب آسیا اشاره دارد. در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ گروه طالبان سلطه‌ی خود را بر سراسر افغانستان توسعه بخشید و قانون متصلب اسلامی و شرعی را به عنوان یگانه قانون رسمی بر مردم تحمیل کرد. حمله‌ی تروریستی ۱۱ سبتمبر باعث شد که دولت آمریکا به افغانستان حمله کند و حکومت طالبان را سقوط دهد. از آن زمان تا کنون این گروه خود را در قالب یک گروه شورشی بازسازی کرده‌اند. مکرراً حملات تروریستی و نظامی انجام می‌دهند و شهروندان، به‌خصوص مردم هزاره را که خادم‌علی از نظر قومی به آن‌ها تعلق دارد، می‌کشند و قتل عام می‌کنند.

موسیقی شهرکشی ۲ که همزمان از یازده بلندگو در فضا پخش می‌شود، بیننده را به دنیای بیرون و بسیار دور از فضای جذاب گالری می‌برد. متن ترانه که ترجمه‌اش می‌شود، «یک انتحاری محترم دیگر به هدف خود روان است. جانم فدایت می‌کنم!» حکایت عادی‌شدن از جنگ و کشتار در کشوری است که دهه‌ها درگیر جنگ و خشونت‌های قومی است. شهرکشی ۲ از جهات بسیار چشم‌انداز هولناکی از جنگ و خشونت را به روی ما باز می‌کند که در زندگی روزمره‌ی مردم نفوذ کرده است و نابودی کل شهر و نظم جمعی را رقم می‌زند.

Invisible Border 4 2020

Hand and machine embroidered, stitched and dye ink on fabric

Courtesy: the artist and Milani Gallery, Brisbane

In the exhibition's most overtly political work, Ali directs his aim at the global leaders profiting from the twenty year-long war in Afghanistan. *Invisible Border 4* takes inspiration from Jahangir, the fourth Mughal Emperor of India, who ruled from 1605 until he died in 1627. On his son Khurram's fifteenth birthday, the Emperor ordered the young Prince to be weighed in gold and silver coins. Depicted in numerous classical paintings, including one held in the collection of the British Museum, Jahangir then distributed the coins to the poor.

Unlike the actual event itself, which was considered to be an act of charity and celebration, Ali's interpretation takes on a more cynical tone, depicting a senior Taliban leader being weighed by Donald Trump, as other world leaders look on.

A blunt commentary on war profiteering, *Invisible Border 4* is an indictment against the many heads of state who have benefited economically from the declaration and maintenance of war. In one final violent act, the artist decided to stitch the red nose and bright hair of a clown over each leader, unable to look at their faces any longer.

مرز نامرئی ۴، ۲۰۲۰

گلدوزی دستی و ماشینی، بخیه‌دوزی و رنگ روی پارچه. ۳۰۰ × ۲۲۰ سانتی‌متر.
کلکسیون هنرمند

این نمایشگاه آشکارا سیاسی و موضوع اعتراض علیه رهبران جهانی است که از جنگ بیست‌ساله‌ی افغانستان سود می‌برند. منبع الهام او در مرز نامرئی ۴ (۲۰۲۰) جهان‌گیر، چهارمین امپراطور مغول در هند است که از سال ۱۶۰۵ تا سال ۱۶۲۷ بر این سرزمین حکومت کرد. در پانزدهمین سالگرد تولد پسرش خرم، دستور داد که شاهزاده‌ی جوان را با سکه‌های طلا و نقره بیاراید. چنان‌که در نقاشی‌های کلاسیک گوناگون، از جمله نقاشی‌های موجود در کلکسیون موزیم برتانيا نشان داده شده، جهان‌گیر این سکه‌های طلا و نقره بین فقرا توزیع کرد.

به رغم آن‌که توزیع سکه‌ها بین فقرا در ظاهر نماد بخشندگی است و عمل خیرخواهانه به‌نظر می‌رسد، تفسیر علی از این واقعه بر عکس است و آوای غمگین و کلبی‌مسلکانه دارد. رهبر طالبان توسط دونالد ترامپ تلاپوش شده است و دیگر رهبران جهان در مقام گدایان دربار جهان‌گیر، امپراطور مغول، با نگاه حسرت‌بار صحنه را مشاهده می‌کنند.

مرز نامرئی ۴ بیان صریح سودجویی جنگ است. کیفرخواست علیه بسیاری از رهبران دولت‌هایی که حامیان جنگ‌اند و به‌خاطر بهره‌مندی‌های کلان اقتصادی، در خلق و استمرار جنگ نقش دارند. در آخرین اقدام رادیکال هنری، هنرمند تصمیم گرفت بینی قرمز و موهای روشن دلچک را بر صورت رهبران جهان بخیه بزند و چهره‌ی آن‌ها را از انظار پنهان کند.

Invisible Border I 2020

Hand and machine embroidered, stitched and dye ink on fabric

Collection: Kiran Nadar Museum of New Delhi

In the wake of Donald Trump's presidency, disinformation and social media, our world has never been more polarised. *Invisible Border I* draws attention to this growing divide, comparing a historical example of tolerance to our present day and increasingly common expression of difference. In vivid technicolour, Ali recreates an illustration of a Hindi religious story commissioned by a Muslim sultan, despite his opposing faith. Unfolding beneath this lively tableau of demons, gods and mortals is an ominous and violent scene depicting Christian and Muslim men mid-conflict. A work that perceptively addresses our rising intolerance of one another, *Invisible Border I* recollects a time where difference was met with benevolence.

Invisible Border I forms part of *Otherness*, which has been developed in partnership with the Lahore Biennale Foundation. This project has been assisted by the Australian Government through the Australia Council, its arts funding and advisory body.

مرز نامرئی ۱، ۲۰۲۰

گل‌دوزی دستی و ماشینی، بخیه‌دوزی و رنگ روی پارچه

کلکسیون: موزه هنر کیران نادر

با ظهور دونالد ترامپ و رشد اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی ، دنیای ما بیش از هر زمانی دو قطبی شد. مرز نامرئی ۱ با مقایسه یک نمونه‌ی تاریخی رواداری با بیان‌های رایج و عمومی دوران حاضر، از وضعیت قطبی و شکاف روزافزون در سال‌های اخیر پرده بر می‌دارد. علی به صورت واضح و درخشان، تصویری از یک داستان مذهبی هندی را بازسازی می‌کند که علی رغم حرمت شرعی آن در دین اسلام، پادشاه مسلمان آن سفارش داده شد. در زیر این تابلوی پر زرق و برق دیوان، خدایان و موجودات میرا، صحنه ای شوم و خشن به تصویر کشیده شده است که مردان مسیحی و مسلمان به شدت با هم درگیر اند. مرز نامرئی ۱ در عین حالی که از افزایش خشونت و عدم تحمل ما نسبت به یکدیگر پرده بر می‌دارد، یادآور زمانی است که تفاوت‌ها و اختلافات، با بردباری و خیرخواهی همراه بودند.

مرز نامرئی ۱ زیر مجموعه‌ی پروژه‌ی «دیگربودگی» است که با همکاری بنیاد لاهوربناله انجام شد. این پروژه توسط دولت استرالیا حمایت و از طریق «شورای استرالیا» و نهاد مشورتی بودجه‌ی هنری اجرا گردید.

Invisible Border 1 2020

Acrylic paint and dye, hand and machine embroidery stitched on fabric

Collection: Sharjah Art Foundation

The largest tapestry in the exhibition, *Invisible Border 1*, draws inspiration from Afghan war rugs, a popular 'tourist' item sold to international troops. Emerging during the Soviet occupation of Afghanistan in the late 1970s, war rugs draw on the country's long-standing tradition of weaving to produce contemporary designs that portray the apparatus of war. Coveted collectors' items, war rugs continue to be manufactured to this day and chart the ever-advancing technology of warfare in the Middle East. Contemporary rugs, for example, incorporate drone elements and scenes from the September 11 attacks.

Taking a cue from this cultural tradition, *Invisible Border 1* depicts planes and military troops, outlined and superimposed over a finely embroidered pastiche of mythical animals and heroic figures. Set against the backdrop of the opulent Lahore Fort, this monumental tapestry reflects the artist's fragmented memories of Pakistan's cultural capital before the Taliban decimated it.

Invisible Border 1 forms part of *Otherness*, which has been developed in partnership with the Lahore Biennale Foundation. This project has been assisted by the Australian Government through the Australia Council, its arts funding and advisory body.

مرزنامرئی ۱، ۲۰۲۰

رنگ اکریلیک، گلدوزی دستی و ماشینی روی پارچه

کلکسیون: بنیاد هنری شارجه

مرز نامرئی ۱ (۲۰۲۰)، بزرگترین مليله کاری این نمایشگاه، از فرش‌های جنگ افغانستان الهام گرفته شده است که یکی از مشهورترین کالاهای توریستی است. از سوی دولت به رهبران جهان تحفه داده می‌شود و نیروهای بین‌المللی و کارمندان نهادهای بین‌المللی از بازارها می‌خرند و به عنوان تحفه یا خاطرات سفر به افغانستان به کشورهای خود می‌برند. فرش‌های جنگی در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی وارد بازار شدند. این فرش‌ها از سنت قدیمی فرش‌بافی برای تولید و ترسیم طرح‌های معاصر و بابروز استفاده می‌کنند تا دست‌گاه جنگ را نشان دهند. فرش‌های جنگی که تولید آن‌ها همچنان ادامه دارد و حتا روبه‌رشد است، تحول تکنولوژی جنگ در خاورمیانه را به تصویر می‌کشند. به عنوان مثال، در فرش‌هایی که در این اواخر تولید شده‌اند هواپیمای بدون سرنشین صحنه‌هایی از حملات یازده‌سبتمبر دیده می‌شوند.

مرز نامرئی ۱ با استفاده از این سنت فرهنگی، هواپیماها و نیروهای نظامی را به تصویر می‌کشد. همین‌طور حیوانات تصویر زیبا از حیوانات اسطوره‌ای و شخصیت‌هایی که در نقش قهرمان ظهور کرده‌اند. این اثر که در پس‌زمینه‌ی آن قلعه‌ی مجلل لاهور قرار دارد، بازتاب خاطرات پاره‌پاره‌ی این هنرمند از لاهور، پایتخت فرهنگی پاکستان، پیش از آن‌که توسط طالبان تخریب شود.

مرز نامرئی ۱ زیر مجموعه‌ی پروژه‌ی «دیگربودگی» است که با همکاری بنیاد لاهوربناله انجام شد. این پروژه توسط دولت استرالیا حمایت و از طریق «شورای استرالیا» و نهاد مشورتی بودجه‌ی هنری اجرا گردید.