

Khadim Ali

geb. / b. 1978 in Quetta (Pakistan)
lebt / lives in Sydney und / and Bamiyan

Der afghanische Künstler Khadim Ali, der als Flüchtling in Pakistan aufgewachsen ist, wurde am National College of Arts in Lahore in klassischer Miniaturmalerei und in Teheran in Wandmalerei und Kalligrafie ausgebildet.

Seine Familie kommt aus Bamiyan (Region Hazaradschat), wo im Jahr 2001 die Buddha-Kolossalstatuen aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert zerstört wurden. Eine frühere Installation, *The Heart That Has No Love/Pain/Generosity Is Not a Heart* (2008), für die Ali mit dem kanadischen Künstler Jayce Salloum zusammengearbeitet hat, besteht aus Fotografien, Videos und Miniaturgemälden und setzt sich mit der Zerstörung der Buddhas von Bamiyan und den darauffolgenden Kriegs- und Wiederaufbaujahren auseinander. Das Einheit stiftende literarische Kulturgut Zentralasiens ist das Shahnameh (Buch der Könige), ein ausladendes episches Gedicht in 60.000 Versen, das Hakim Abu 'l-Qasim Firdausi um 1010 am Hof des Sultans Mahmud Ghaznavi in Ghazni (im heutigen Afghanistan) verfasste. Das Epos, das die »Geschichte« der Region erzählt, überschreitet ethnische und religiöse Grenzen. Begierig lauschen die Kinder den Legenden von fünfzig Monarchen, schillernden Figuren und übernatürlichen Wesen. Alis Großvater las ihm das Shahnameh vor; die Illustrationen dazu bildeten seine erste Einführung in die Kunstgeschichte. In einer 2007 begonnenen Serie von Miniaturgemälden unternimmt Ali eine bildliche Umsetzung und Aktualisierung des Epos. Der Held, Rostam, ist ein mächtiger Krieger, der durch ruhmreiche Taten Tugend und Ehre verteidigt; ironischerweise verinnahmten die Taliban seinen Namen für ihren fundamentalistischen Krieg. In Alis graziilen vergoldeten Miniaturen im Stil der Malerei des indischen Mogulreichs verwandelt sich Rostam in einen zweideutigen Dämon, gehört und mit einem langen Bart, der an die Bärte der Talibankämpfer erinnert.

Mittels einer eklektischen Vielfalt traditioneller und moderner Motive sowie Verweisen auf die Kunstgeschichte des Ostens wie des Westens erzählen Alis Gemälde Geschichten vom Verlust (des kulturellen Erbes und menschlicher Werte) und davon, wie sich Bedeutun-

gen verschieben und Worte durch ihre ideologische Indienstnahme pervertiert werden.

Alis Projekt für die dOCUMENTA (13) besteht aus zwei Teilen. In Kassel versetzen vier neue Miniaturmalereien die mythischen Geschichten des Shahnameh in einen zeitgenössischen Kontext. Der zweite Teil ist ein Seminar für Kinder, das als Prototyp einer Kunstschule im Sommer 2012 in Bamiyan stattfindet. Mittels des Shahnameh nähert sich die Veranstaltung der verlorengegangenen Kultur des Geschichtenerzählens an, angefangen mit der ersten Illustration des Epos, einem Miniaturgemälde von Kamal ud-Din Behzad. Die Kinder hören Geschichten aus dem Shahnameh und verarbeiten sie anschließend in eigenen Zeichnungen.

Having grown up in Pakistan as a refugee, Afghan artist Khadim Ali was trained in classical miniature painting at the National College of Arts in Lahore and in mural painting and calligraphy in Tehran.

His family came from Bamiyan (Hazarajat region) where in 2001 the colossal sixth-century Buddha statues were destroyed. A previous installation, *The Heart That Has No Love/Pain/Generosity Is Not a Heart* (2008), created in collaboration with Canadian artist Jayce Salloum, consisting of photographs, video, and miniature painting, examined the destruction of the Bamiyan Buddhas and the subsequent years of war and rebuilding. The unifying cultural narrative of Central Asia is the Shahnameh (Book of Kings), a sweeping epic poem of 60,000 verses, written at the court of Sultan Mahmud of Ghazni, today Afghanistan, c. 1010, by Hakim Abu 'l-Qasim Ferdowsi. The epos, which tells the "history" of this region, crosses ethnic and religious boundaries. Children avidly devour its tales of fifty monarchs, colorful characters, and supernatural beings. The Shahnameh was read to Ali by his grandfather, and its illustrations were his first lessons in art history. In a series of miniature paintings begun in 2007, he explores and updates the epos. Its hero Rostam is a mighty warrior who upholds virtue and honor through glorious deeds; ironically, his name was appropriated by the Taliban in their fundamentalist war. In Ali's delicate, gilded miniatures in the style of Indian Mughal painting, Rostam turns into an ambiguous horned demon, with a long beard reminiscent of those worn by Taliban fighters.

Eclectically rich in traditional and modern motifs and Eastern and Western art-historical references, Ali's paintings tell stories about loss (of his own cultural heritage and of human values) and about

how meaning shifts and words are perverted through ideological adoption.

Ali's project for dOCUMENTA (13) is in two parts. In Kassel, four miniature paintings further explore the mythic tales of the Shahnameh in a contemporary context. The second part is a seminar for children, conceived as a prototype for an art school, that takes place in Bamiyan during summer 2012. It focuses on the lost culture of storytelling through the Shahnameh, starting from its first illustration, a miniature painting by Kamal ud-Din Behzad. After listening to stories from the epic, the children respond through drawings. ES/AV

The Haunted Lotus, 2011–2012
Gouache, Tinte und Blattgold auf Wasli-Papier /
Gouache, ink, and gold leaf on wasli paper
70 x 54 cm

Khadim Ali

b. 1978 in Quetta (Pakistan)
lives in Sydney and Bamian

Having grown up in Pakistan as a refugee, Afghan artist Khadim Ali was trained in classical miniature painting at the National College of Arts in Lahore and in mural painting and calligraphy in Tehran. His family came from Bamian (Hazarajat region) where in 2001 the colossal sixth-century Buddha statues were destroyed.

As the unifying cultural narrative of central Asia, the *Shahnameh* (Book of Kings), was read to Ali by his grandfather, and its illustrations were his first lessons in art. Its hero Rostam is a mighty warrior who upholds honor through glorious deeds; ironically, his name became appropriated by the Taliban. In Ali's series of delicate, gilded miniatures in the style of Indian Mogul painting, begun in 2007, he explores and updates the poem; Rostam turns into a horned demon, with a long beard reminiscent of those worn by Taliban fighters.

Ali's project for *DOCUMENTA* (13) is in two parts. In Kassel, four miniature paintings further explore the mythic tales of the *Shahnameh* in a contemporary context. The second part is a seminar for children, conceived as a prototype for an art school, that takes place in Bamian during summer 2012. It focuses on the lost culture of storytelling through the *Shahnameh*. ES/AV

The Haunted Lotus, 2011–2012
Gouache, Tinte und Blattgold auf Wasli-Papier /
Gouache, ink, and gold leaf on wasli paper
70 × 54 cm

