

DIPTYCH

دو لوح

SARAH HOPKINS

MUHAMMAD **ATIF** KHAN

COLLABORATIVE PROJECT
PROSIECT **CYDWEITHREDOL**

SARAH HOPKINS

MUHAMMAD **ATIF** KHAN

**BIOGRAPHIES
BYWGRAFFIAD**

SARAH HOPKINS

BIOGRAPHY

Sarah Hopkins graduated with MA Fine Art Distinction in 2003. Throughout her 35 year career she has exhibited her work widely as a solo artist. She works full-time as an artist and printmaker from her studio in Swansea, South Wales.

Her work is held in national collections, including the Contemporary Art Society of Wales, the National Library of Wales and the UK Parliamentary Art Collection. Her most notable commissions have been for the UK Government Cabinet Office and for the retailer, John Lewis & Partners.

Her ability to effectively collaborate has enriched her personal experience and output. She has worked with notable performing and visual artists, including Martyn Ware and Tracey Moberly in 2018 when they collectively created 'POWER', a multi-disciplinary installation and exhibition; a response to the history of manufacturing and the decline of the UK steel industry.

In 2006 Sarah Hopkins project managed the Festival of Muslim Cultures Print Project at Swansea Print Workshop; a year-long programme of events and residencies. She curated Contemporary Welsh Printmakers, which toured Pakistan in 2007, and organised a reciprocal programme of events in Pakistan.

Alongside her creative practice, she has worked extensively across the education sector. As a lecturer of Fine Art and Printmaking she has worked with learners at all levels to develop their skills and studio practice. She has long-standing connections with a number of international schools, where she shares her expertise and promotes the practice of Printmaking.

Sarah Hopkins held the position of Campus Director at Carmarthenshire College for 3 years and was responsible for partnership working. For 7 years prior to this senior position, she managed the Faculty of Creative Industries. She is currently a Director at Swansea Print Workshop.

کے کئی بین الاقوامی اداروں کے ساتھ دیرینہ روابط ہیں۔ جہاں وہ اپنی مہارت کا اشتراک کرتی ہیں اور پرنٹ میکنگ کے عمل کو فروغ دیتی ہیں۔
سarah ہاپکنز کارمارٹھن شائر کالج میں 3 سال تک کیمپس ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہیں جہاں وہ شراکت داری کے کام کی ذمہ دار تھیں۔ اس سینئر عہدے سے پہلے 7 سال تک، وہ تخلیقی صنعتوں کی فیکلٹی کا انتظام کرتی تھیں۔ وہ فی الحال سوانسی پرنٹ ورکشاپ میں ڈائریکٹر ہیں۔

سarah ہاپکنز نے فیسٹیول آف مسلم کلچرز پرنٹ پروجیکٹ کا انتظام کیا۔
سوانسی پرنٹ ورکشاپ؛ تقریبات اور رہائش کا ایک سال طویل پروگرام۔ انھوں نے ہم عصر ویلش پرنٹ میکرز کو لے کر 2007 میں پاکستان کا دورہ کیا، اور اس کا اہتمام کیا۔
اپنی تخلیقی مشق کے ساتھ ساتھ، انھوں نے تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر کام کیا ہے۔ کی طرح فائن آرٹ اور پرنٹ میکنگ کی لیکچرر ہیں انھوں نے سیکھنے والوں کے ساتھ ہر سطح پر کام کیا ہے تاکہ ان کے ہنر کو ترقی دی جاسکے۔ ان

SARAH HOPKINS

BYWGRAFFIAD

Graddiodd Sarah Hopkins gyda MA Celfyddyd Gain â Rhagoriaeth yn 2003. Trwy gydol ei gyrfa 35 mlynedd, mae wedi arddangos ei gwaith yn eang fel artist unigol. Mae'n artist a gwneuthurwr printiau amser llawn, yn gweithio o'i stiwdio yn Abertawe, de Cymru.

Mae ei gwaith mewn casgliadau cenedlaethol, gan gynnwys Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chasgliad Celf Seneddol y DU. Mae ei chomisiynau mwyaf nodedig wedi bod ar gyfer Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU ac i'r manwerthwr, John Lewis & Partners.

Mae ei gallu i gydweithio'n effeithiol wedi cyfoethogi ei hallbwn a phrofiad personol. Mae hi wedi gweithio gydag artistiaid perfformio a gweledol nodedig, gan gynnwys Martyn Ware a Tracey Moberly yn 2018 pan grëwyd 'POWER' ar y cyd, gosodiad ac arddangosfa amlddisgyblaethol, yn ymateb i hanes gweithgynhyrchu a dirywiad diwydiant dur y DU.

Yn 2006, Sarah oedd Reolwr Prosiect Print G yl Diwyllianau Moslemaidd Gweithdy Argraffu Abertawe: rhaglen blwyddyn o ddigwyddiadau a phreswylfeydd. Bu'n curadu Gwneuthurwyr Print Cyfoes Cymru, a deithiodd Pacistan yn 2007, a threfnu rhaglen gyfatebol o ddigwyddiadau ym Mhacistan.

Ochr yn ochr â'i hymarfer creadigol, mae wedi gweithio'n helaeth ar draws y sector addysg. Fel darlithydd Celf Gain a Gwneud Printiau, mae wedi gweithio gyda dysgwyr ar bob lefel i ddatblygu eu sgiliau ac ymarfer stiwdio. Mae ganddi gysylltiadau hirsefydlog gyda nifer o ysgolion rhyngwladol, lle mae'n rhannu ei harbenigedd ac yn hyrwyddo ymarfer gwneud printiau.

Bu Sarah Hopkins yn Gyfarwyddwr Campws yng Ngholeg Sir Gâr am dair blynedd, ac roedd yn gyfrifol am weithio mewn partneriaeth. Am saith mlynedd cyn yr uwch swydd hon, bu'n rheoli Cyfadran y Diwydiannau Creadigol. Ar hyn o bryd, mae'n Gyfarwyddwr yng Ngweithdy Argraffu Abertawe.

سے قابل ذکر کمیشن یو کے گورنمنٹ کمیٹی آف انس اور ریٹیلر جان لیوس اینڈ پبلسٹرز کے لیے ہے۔ مؤثر طریقے سے تعاون کرنے کی صلاحیت نے ان کے ذاتی تجربے اور کارکردگی کو تقویت بخشی ہے۔ انھوں نے قابل ذکر اور بصری فنکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں مارٹن ویبر اور ٹریسی موبری شامل ہیں۔ 2018 جب انہوں نے اجتماعی طور پر بنایا، ایک کثیر الشعبہ تنصیب اور نمائش؛ جو کہ مینوفیکچرنگ کی 'POWER' تاریخ اور یو کے اسٹیل انڈسٹری کے زوال کے رد عمل میں تھا۔ 2006 میں

سارہ ہاپکنز نے 2003 میں ایم اے فائن آرٹ امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ اپنے 35 سالہ کیریئر کے دوران انھوں نے ایک سولو آرٹسٹ کے طور پر اپنے کام کی وسیع پیمانے پر نمائش کی ہے۔ وہ بطور آرٹسٹ کل وقتی کام کرتی ہے اور سوانسی، ساؤتھ ویلز میں اپنے اسٹوڈیو سے پرنٹ میکر کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کا کام قومی مجموعوں میں رکھا گیا ہے، بشمول کینٹیمپیری آرٹ سوسائٹی آف ویلز، نیشنل لائبریری آف ویلز اور یو کے پارلیمنٹری آرٹ کلیکشن۔ اس کا سب

MUHAMMAD ATIF KHAN

BIOGRAPHY

Muhammad Atif Khan graduated with Distinction in 1997 in Fine Art from the National College of Arts, Lahore, Pakistan. An illustrious career spanning 25 years has seen a plethora of international awards, residencies and workshops. In 1998, he was awarded the UNESCO-ASHBURG Bursary for Artists, and was appointed Artist in Residence at the Darat-Al-Funun in Amman, Jordan. He received the Commonwealth Arts & Crafts Award in 2007.

Atif Khan was Artist in Residence at the Swansea Print Workshop in Wales (2005-06), London Print Studio in England (2008) and Glasgow Print Studio in Scotland (2008). He has shown his work in several prestigious museums; Bradford Museum in UK, Aga Khan Museum in Toronto, Canada, Sharjah Art Museum in UAE and Islamic Museum of Australia in Melbourne, Australia. He has also participated in art workshops in Bangladesh, India, Jordan and the UK. He has had 23 Solo shows in Pakistan, UK, Jordan, Switzerland and India.

In 2022, he was appointed co-curator of the Asian Art Biennale, Bangladesh which is the oldest and largest art biennale in Asia. In 2015, he won the Lahore Biennale Foundation's Open Call competition; Intersections, and developed a large-scale site-specific installation, City within a City at the Chowk Istanbul of Mall Road in Lahore, Pakistan. Also, Atif Khan won the ADA Award; 2020-21 in the category of Digital Arts and Nigaah Art Award; 2023 for Printmaking.

Alongside his independent art practice, Muhammad Atif Khan serves as Assistant Professor in the Department of Fine Art at his alma mater, National College of Arts in Lahore.

اے ڈی اے ایوارڈ برائے ڈیجیٹل آرٹس اور پرنٹ میکنگ کے لیے 2023
نگاہ آرٹ ایوارڈ حاصل کیے۔
اپنی ذاتی آرٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ، محمد عاطف خان اسسٹنٹ پروفیسر
کے طور پر لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس کے شعبہ فائن آرٹ میں
خدمات انجام دے رہے ہیں۔

سولو شووز کیے ہیں۔ اردن، سوئٹزرلینڈ اور انڈیا میں بھی فن کا مظاہرہ کیا۔
میں، انہیں ایشین آرٹ بینالے، بنگلہ دیش کا شریک کیوریٹر مقرر 2022
کیا گیا جو کہ سب سے پرانا اور ایشیا کا سب سے بڑا آرٹ بینال ہے۔
فاؤنڈیشن کا اوپن کال مقابلہ Biennale میں، انھوں نے لاہور 2015
جیتا۔ چوراہوں، اور ایک بڑے پیمانے پر سائٹ کے لیے مخصوص تنصیب تیار
کی، استنبول چوک میں شہر کے اندر شہر۔ لاہور، پاکستان، 2020-21 میں

MUHAMMAD ATIF KHAN

BYWGRAFFIAD

Graddiodd Muhammad Atif Khan mewn Celfyddyd Gain gyda Rhagoriaeth ym 1997 o Goleg Cenedlaethol y Celfyddydau, Lahore, Pacistan. Mae gyrfa ddisglair dros chwarter canrif wedi gweld llu o wobrau, cyfnodau preswyl a gweithdai rhyngwladol. Ym 1998 dyfarnwyd Bwrsariaeth UNESCO-ASHBURG i Artistiaid iddo, ac fe'i penodwyd yn Artist Preswyl yn y Darat-Al-Funun yn Amman, Gwlad yr Iorddonen. Enillodd Wobr Celf a Chrefft y Gymanwlad yn 2007.

Roedd Atif Khan yn Artist Preswyl yng Ngweithdy Argraffu Abertawe yng Nghymru (2005-06), London Print Studio yn Lloegr (2008) a Glasgow Print Studio yn yr Alban (2008). Mae wedi arddangos ei waith mewn sawl amgueddfa fawreddog; Amgueddfa Bradford yn y DU; Amgueddfa Aga Khan yn Nhoronto, Canada; Amgueddfa Gelf Sharjah yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig; ac Amgueddfa Islamaidd Awstralia ym Melbourne, Awstralia. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn gweithdai celf ym Mangladesh, India, Gwlad yr Iorddonen a'r Deyrnas Unedig. Mae wedi cyflwyno 23 o sioeau unigol ym Mhacistan, y DU, Gwlad yr Iorddonen, y Swistir ac India.

Yn 2022, fe'i penodwyd yn gyd-guradur yr Arddangosfa Eilflwydd Celf Asiaidd, Bangladesh, sef yr arddangosfa eilflwydd celf hynaf a mwyaf yn Asia. Yn 2015, enillodd gystadleuaeth Galwad Agored Sefydliad Arddangosfa Eilflwydd Lahore, Intersections; a datblygodd osodiad safle-benodol ar raddfa fawr, City within a City, yn Chowk Istanbul ar Heol Mall yn Lahore, Pacistan. Hefyd, enillodd Atif Khan Wobr ADA 2020-21 yng nghategori'r Celfyddydau Digidol, a Gwobr Gelf Nigaah 2023 ar gyfer Gwneud Printiau.

Ochr yn ochr â'i bractis celf annibynnol, mae Muhammad Atif Khan yn Athro Cynorthwyol yn yr Adran Celfyddyd Gain yn ei hen goleg, Coleg Cenedlaethol y Celfyddydau yn Lahore.

عاطف خان ویلز (2005-2006) میں سوانسی پرنٹ ورکشاپ میں رہائش پذیر آرٹسٹ تھے، انگلینڈ میں لندن پرنٹ اسٹوڈیو (2008) اور اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو پرنٹ اسٹوڈیو (2008)۔ انہوں نے متعدد آرٹ میوزیم میں اپنا کام دکھایا؛ برطانیہ میں بریڈ فورڈ میوزیم، ٹورنٹو، کینیڈا میں آغا خان میوزیم، متحدہ عرب امارات میں شارجہ آرٹ میوزیم اور میلبورن، آسٹریلیا میں اسلامک میوزیم آف آسٹریلیا۔ بنگلہ دیش، بھارت، اردن اور برطانیہ میں ورکشاپس میں حصہ لیا۔ انہوں نے پاکستان، برطانیہ میں 23

محمد عاطف خان نے 1997 میں نیشنل کالج آف آرٹس لاہور، پاکستان سے فائن آرٹ میں امتیازی ڈگری حاصل کی۔ 25 سال پر محیط ایک شاندار کیریئر نے بین الاقوامی ایوارڈز کی بہتات دیکھی UNESCO-ASHBURG Bursar ہے۔ انہیں فنکاروں کے لیے میں ایوارڈ سے نواہ گیا۔ اردن کے شہر عمان میں دارالفنون میں 1998 آرٹسٹ ان ریزیڈنس مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 2007 میں کامن ویلتھ آرٹس اینڈ کرافٹس ایوارڈ وصول کیا۔

ROBERT
MACDONALD

BIOGRAPHY AND ESSAY
BYWGRAFFIAD A TRAETHAWD

ROBERT MACDONALD

BIOGRAPHY

Robert Macdonald trained as a journalist in New Zealand but studied painting and printmaking when he returned to Britain in 1958. He had early success in 1960 when one of his first etchings was selected for a prestigious exhibition of 25 British Printmakers shown in the USA. Since then his prints have been exhibited widely in the UK and internationally in Brussels, Holland, USA, Germany, Pakistan and New Zealand. His prints are held in a number of public collections including the Victoria & Albert Museum.

Robert Macdonald is also the author of the much-praised book on New Zealand and the Maori, 'The Fifth Wind' published by Bloomsbury in 1989 and illustrated with his own linocuts. His Welsh watercolours have won many awards.

In 2014 he became the first elected president of the Royal Watercolour Society of Wales and he is a past chair of the Welsh Group.

نے کئی ایوارڈز جیتے ہیں۔
میں وہ رائل واٹر کالر سوسائٹی آف ویلز کے پہلے منتخب صدر بنے 2014
اور وہ ویلز گروپ کے ماضی کے چیئر ہیں۔

ROBERT MACDONALD

BYWGRAFFIAD

Hyfforddodd Robert Macdonald fel newyddiadurwr yn Seland Newydd, ond astudiodd beintio a gwneud printiau pan ddychwelodd i Brydain ym 1958. Cafodd lwyddiant cynnar ym 1960 pan ddewiswyd un o'i ysgythriadau cyntaf ar gyfer arddangosfa fawreddog o 25 o wneuthurwyr printiau o Brydain a ddangoswyd yn UDA. Ers hynny mae ei brintiau wedi cael eu harddangos yn eang yn y DU; ac yn rhyngwladol ym Mrwsel, yr Iseldiroedd, UDA, yr Almaen, Pacistan a Seland Newydd. Delir ei brintiau mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus, gan gynnwys Amgueddfa Fictoria ac Albert.

Robert Macdonald hefyd yw awdur y llyfr mawr ei fri ar Seland Newydd a'r Maori, The Fifth Wind, a gyhoeddwyd gan Bloomsbury ym 1989 ac a ddarluniwyd gyda'i brintiau leino ei hun. Mae ei lluniau dyfrlliw o Gymru wedi ennill gwobrau lu.

Yn 2014, ef oedd llywydd etholedig cyntaf Cymdeithas Frenhinol Dyfrlliw Cymru, ac mae'n gyn-gadeirydd Gr p Cymru.

نیوزی لینڈ میں بڑے پیمانے پر نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے پرنٹس وکٹوریہ اور البرٹ میوزیم سمیت متعدد عوامی مجموعوں میں رکھے گئے ہیں۔

رابرٹ میکڈونلڈ نیوزی لینڈ اور ماوری پر بہت زیادہ تعریفی کتاب کے مصنف بھی ہیں، 'دی ففٹھ ونڈ' جو بلومسبری نے 1989 میں شائع کی تھی اور اس کی مثال ان کے اپنے لینوکس سے کی تھی۔ ان کے ویلش واٹر کلرز

رابرٹ میکڈونلڈ نے نیوزی لینڈ میں بطور صحافی تربیت حاصل کی لیکن 1958 میں جب وہ برطانیہ واپس آئے تو انہوں نے پینٹنگ اور پرنٹ میکنگ کی تعلیم حاصل کی۔ اسے ابتدائی کامیابی 1960 میں اس وقت ملی جب اس کی پہلی ایچنگ کو 25 برطانوی پرنٹ میکرز کی امریکہ میں نمائش کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد سے ان کے پرنٹس برطانیہ میں اور بین الاقوامی سطح پر برسلسز، ہالینڈ، امریکہ، جرمنی، پاکستان اور

ESSAY

Hanging in a place of honour on the sitting room walls of my Welsh farmhouse is a large photo-etching print which is a distinct contrast to the other works of art, mostly Welsh, which surround it. Just to its left is a small woodcut by Kyffin Williams – a self-portrait. Nearby is an etching by the remarkable Swansea painter Glenys Cour, who still works regularly at her art in her Mumbles studio as she nears the age of 100. Her etching is an almost abstract rendering of the flower maiden Blodeuwedd from the Welsh legends of the Mabinogion. Next to Blodeuwedd is a dry-point of a North Wales valley by Peter Prendergast.

The photo-etching is much larger than these works which are full of Celtic poetry and very different in tone. It shows in profile an Eastern beauty – a Mughal princess or possibly a royal courtesan with dark sloe eyes delicately holding with her shapely fingers a tiny cup. The beautiful lady is a direct borrowing from the miniature paintings produced in the 16th and 17th centuries in what is now Pakistan at the Mughal courts of Emperor Akbar and his son Jahangir. But the portrait has been enlarged and the decorations surrounding the profile are startlingly at odds with Mughal decoration. Look closely and what at first seems mere graceful patterning is revealed as images of modern violence – repeated rows of snub-nosed bullets and beyond the bullets patterns of guns. To my uneducated eye I take them to be colt revolvers of the sort encountered in the Wild West.

So here we have in this work two cultures in collision and reflections on three continents – India, Europe and America. The photo-etching was produced while the artist, Muhammad Atif Khan, was working in Wales in the Swansea Print Workshop. He came from Lahore in Pakistan in

2006 to be artist in residence for 12 weeks at the workshop along with another Pakistani artist Aleem Dad Khan. The organiser responsible for bringing them to Wales was Swansea artist/printmaker Sarah Hopkins, who had been appointed local project manager of the Festival of Muslim Cultures print project. The festival was a nationwide celebration of Muslim cultures and Swansea with its large immigrant community was an ideal organisational hub.

By good fortune the manager of the Swansea print workshop at the time was another artist from Pakistan, Sameera Khan, and Sarah and

**So here we have in this
work two cultures in
collision and reflections on
three continents – India,
Europe and America**

Sameera worked collaboratively organising local events connected to the festival including the art residencies. During this year-long collaboration Sarah curated an exhibition of Contemporary Welsh Printmakers which toured Pakistan in 2007 along with other events including visits by Welsh printmakers to Pakistan. I was one of the lucky printmakers from Wales who flew to Pakistan as part of this programme, and I spent a memorable fortnight as a visiting artist in the National College of Arts, Lahore, where Atif and Aleem had studied. I adopted the local Shalwar Kameez as my dress – much more sensible in the heat than European clothing – and spent fascinating hours wandering by myself through the backstreets of

**ROBERT
MACDONALD**

the walled city. As well as talking to college students and discussing their work one of my tasks in Lahore was to help open the visiting Welsh exhibition in a local gallery. I found the National College to be the centre of vibrant artistic life in the city. It stands next door to Lahore's Central Museum and both institutions look back to the founding work of an Englishman still held in high regard in both Pakistan and India – Rudyard Kipling's father Lockwood Kipling who devoted much of his energy during his years in Lahore to promoting Punjabi art and culture. Still standing across the road from the museum is the famous large war cannon Zamzama, also known as Kim's Gun, which features in the opening pages of Rudyard Kipling's book of adventures, Kim.

Hunza Valley, a mountainous region bordering on China (Sameera's family are part of the traditional ruling family in the valley headed by the Mir). Sarah had an adventurous journey back to catch her flight home to Britain after bad weather cancelled local flights and she travelled along the Karakoram Highway which in parts was blocked by landslides. She was in a convoy behind army units who worked to open the road. The two returned to Pakistan in 2007 for the programme of events they had organised and in which I played a part. In Islamabad Sameera was able to take part in a traditional wedding ceremony. She married a Danish physicist, Niels Emil Jannik Bjerrum-Bohr, known as Emil, whom she had met in Britain. After falling

I found the National College to be the centre of vibrant artistic life in the city. It stands next door to Lahore's Central Museum and both institutions look back to the founding work of an Englishman still held in high regard in both Pakistan and India – Rudyard Kipling's father Lockwood Kipling who devoted much of his energy during his years in Lahore to promoting Punjabi art and culture

(In Lahore I gained some unearned local prestige from my name, for Lockwood Kipling's wife - Rudyard's mother - was a Macdonald; one of the four famous Macdonald sisters who either gave birth to or married illustrious men. I could claim some distant family connection.

My journey to Pakistan was made possible by Sarah Hopkins and Sameera Khan who travelled there in the year before me to organise venues for the Welsh printmakers touring exhibition which after opening in Lahore was also travelling to Islamabad and Karachi. Sameera took Sarah north to carry out a feasibility study for their project – north to her ancestral home in the

into conversation in an airport queue the two got to know each other in Swansea where Emil was teaching at the University (his grandfather was the Nobel prizewinner Niels Bohr who made groundbreaking contributions to the understanding of atomic structure and quantum theory).

Since then Sameera and Emil have moved to Copenhagen to live but in the years since Sameera, Atif and Sarah met each other in the Swansea Print Workshop they have kept in close touch, with printmaking their common connection. At the end of his printmaking residency in Swansea Atif Khan went on to undertake further residencies in the London Print Studio and Glasgow

ESSAY

**ROBERT
MACDONALD**

Print Workshop. In London he started to make digital prints.

The technical expertise which Atif has acquired from residencies in both Pakistan and Britain has enabled him over the past 15 years or so to develop a remarkably individual printmaking style in which he draws not only on the artistic treasures of his country's cultural past but on contemporary visual elements too to create intriguing prints which use technological wizardry to mix past and present. The result is dreamlike imagery – what one writer, Nan Mulder, has described as Dreamscapes of the Heart. In a 2017 article in the British magazine Printmaking Today Mulder recounts how Atif first encountered Mughal miniatures while doing a year-long diploma course at Karachi School of arts. Two miniature painters from Persia were brought to India in the 16th century and the Emperor Akbar set up royal ateliers where Muslim and Hindi painters were trained and worked together. “It was a popular art, which transformed a long-standing oral tradition into visual storytelling” Mulder points out. In his digital prints Atif manages to take this storytelling tradition a stage further. As with my Atif picture of the beautiful Mughal princess (or perhaps royal courtesan) he introduces into many of his prints a sense not only of dream but of nightmare too. As Mulder writes, “While Khan’s prints look beautiful and seem to offer an escape into an enchanting world, on closer inspection they can hide quite disturbing and violent elements. The prints present a palimpsest of stories, which require the viewer to decipher the underlying meaning”.

It was as a student at the National College of Arts in Lahore that Atif discovered printmaking. He had gone there because it was the only place in Pakistan where traditional

miniature painting is still taught, says Mulder. But modern printmaking techniques allowed him to borrow 16th and 17th century images and conflate them with a variety of contemporary imagery which the artist enjoys collecting; for instance the colourful Pakistani truck art which to the overseas visitor is a source of continual wonder, as well as “postage stamps, posters, currency notes and anything else that could be useful”.

While Atif was discovering how to conjure up dreamscapes merging past and present Sarah Hopkins was also engaged in printmaking explorations. Nowadays she works full-time as an artist and printmaker from her Swansea studio but for many years she was employed

**There is an interesting
synchronicity between the
work of the two artists,
both combining past and
present in their picture-
making**

extensively across the education sector. As a lecturer of fine art and printmaking she worked with learners at all levels, and developed over a long period connections with international schools in Copenhagen and Switzerland. For three years she held the position of campus director at Carmarthenshire College, responsible for recruitment, progression and partnership working, and for seven years prior to this she managed the College faculty of creative industries. While teaching she carried on with her own printmaking activities reflecting in a distinct way the world of South

Wales where she lives, creating silkscreen prints of brightly painted coastal terraces with behind them a background of industrial activity and also dereliction – crumbling steelworks, heavy cranes and jungles of immense piping.

There is an interesting synchronicity between the work of the two artists, both combining past and present in their picture-making. In one of Sarah's urban landscapes we have in the foreground a long wall covered in brightly painted graffiti bringing to mind the wilder shores of modern youth culture, while beyond the wall lie rows of houses stamped with Victorian respectability. They are the sort of houses where between the wars housewives would be out on their knees scrubbing the doorsteps each morning. Signs of industrial decay lie heavily all along the Welsh coastline to the east of Swansea and Sarah encapsulates in her work this sense of modern lives lived in the shadow of the past. The great industrial structures towering over domestic architecture echo the sense of menace which also appears in Atif's imagery.

In an artist statement Sarah has written about her reaction to this environment. "Through printmaking techniques, I challenge myself to explore new ways to represent my observations. My aim is to elevate negatively perceived environments; the places we pass through every day and fail to notice or choose to ignore, and give them a voice. Through printmaking techniques, I like to push the boundaries of process, and play with colour. I often create intricate, hand-cut paper stencils, and screenprint layers of vibrant colour to build my images."

Bearing in mind this synchronicity in their working methods and their approach to past and present it is

perhaps not surprising that these two artists have now embarked on a fascinating joint project. Sarah tells me she has been lucky to have secured funding from Wales Arts International to work with Atif Khan on a new endeavour called DIPTYCH. The two are creating a collection of 16 limited edition prints, working independently on small editions, and exchanging part-completed work for each other to finish. "It's an experimental collaboration", she says. "The plan is to use DIPTYCH as a starting point for a wider programme of activities, where we'll share our collaborative experience through lectures, workshops and exhibitions in both Pakistan and Wales." DIPTYCH will be exhibited at the O Art Space Gallery, Lahore, in January 2023 and at UWTSW Swansea College of Art in February 2023. Should further funding efforts be successful, Found Gallery in the town of Brecon 40 miles from Swansea have agreed to showcase the work of the extended programme in 2024.

two digital prints sent to her from Pakistan by Atif. The first contained the shimmering upside down image of a rose coloured Mughal Palace apparently reflected in the waters of a lake. Sarah's contribution to this print was to fill the sky above the palace with raucous seabirds from the Swansea seafront. The second contribution from Atif Khan presents the viewer with a Mughal king mounted on a piebald horse and to this image Sarah added a scattering of oak leaves from the Sessile oak, symbolising strength, power and generosity.

For me visiting Lahore in 2007 was a wonderful experience and I am delighted that this relationship between Welsh and Pakistani artists and between the cities of Swansea and Lahore is being taken forward to a new level. We need these contacts more than ever.

For me visiting Lahore in 2007 was a wonderful experience and I am delighted that this relationship between Welsh and Pakistani artists and between the cities of Swansea and Lahore is being taken forward to a new level. We need these contacts more than ever

Sarah tells me that DIPTYCH has provided a wonderful opportunity to reconnect creatively with Atif Khan. "I am hoping as the project gains momentum, we will once again develop connections with a wider community of learners, artists and galleries."

When Sarah invited me to write this catalogue essay her artistic collaboration was already well underway and she showed me

TRAETHAWD

Yn hongian mewn lle blaenaf ar wal ystafell eistedd fy ffermdy Cymreig mae print ffoto-ysgythru mawr, mewn cyferbyniad amlwg i'r gweithiau celf eraill, Cymreig yn bennaf, sydd o'i chwmpas. I'r chwith ohono, mae torlun pren bach gan Kyffin Williams – hunanbortread. Gerllaw mae ysgythriad gan yr arlunydd hynod o Abertawe, Glenys Cour, sy'n dal i weithio'n rheolaidd ar ei chelf yn ei stiwdio yn y Mwmbwls, wrth iddi nesáu at 100 oed. Mae ei hysgythriad yn rendrad bron yn haniaethol o'r forwyn flodau Blodeuwedd o chwedlau Cymreig y Mabinogi. Wrth ymyl Blodeuwedd mae print sych o gwm yng ngogledd Cymru gan Peter Prendergast.

Mae'r ffoto-ysgythriad yn llawer mwy na'r gweithiau hyn sy'n llawn o farddoniaeth Geltaidd ac yn wahanol iawn eu naws. Mae'n dangos harddwch Dwyreiniol mewn proffil – tywysoges Mughal, neu butain llys frenhinol o bosib, gyda llygaid llygatgam tywyll, yn dal cwpan fechan yn sensitif gyda'i bysedd siapus. Mae'r fenyw hardd yn fenthyciad uniongyrchol o'r paentiadau miniatur a gynhyrchwyd yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg yn yr hyn sydd bellach yn Bacistan, yn llysoedd Mughal yr Ymerawdwr Akbar a'i fab Jahangir. Ond mae'r portread wedi'i fwyhau, ac mae'r addurniadau sy'n amgylchynu'r proffil yn drawiadol groes i addurniadau Mughal. Edrychwch yn fanwl, a chaiff yr hyn sy'n ymddangos i ddechrau yn addurno mwy gosgeiddig ei ddatgelu fel delweddau o drais modern – rhesi mynych o fwledi trwyn smwt, a thu hwnt i'r bwledi, patrymau gynnuau. I'm llygad annysgedig i, rwy'n eu cymryd fel rifolferau Colt o'r math a geir yn y Gorllewin Gwyllt.

Felly, yn y gwaith hwn gwelwn ddau ddiwylliant yn gwrthdaro a myfyrdodau ar dri chyfandir – India, Ewrop ac America. Cynhyrchwyd

y ffoto-ysgythriad tra bod yr artist, Muhammad Atif Khan, yn gweithio yng Nghymru yng Ngweithdy Argraffu Abertawe. Daeth o Lahore ym Mhacistan yn 2006 i fod yn artist preswyl am 12 wythnos yn y Gweithdy, ynghyd ag artist arall o Bacistan, Aleem Dad Khan. Y trefnydd a fu'n gyfrifol am ddod â nhw i Gymru oedd yr artist a gwneuthurwr printiau o Abertawe, Sarah Hopkins, a oedd wedi'i phenodi'n rheolwr prosiect lleol y prosiect argraffu Gŵyl Diwylliannau Moslemaidd. Roedd yr ŵyl yn ddathliad cenedlaethol o ddiwylliannau Moslemaidd, ac roedd Abertawe gyda'i chymuned fawr o fewnfudwyr yn ganolbwynt sefydliadol delfrydol.

**Felly, yn y gwaith
hwn gwelwn ddau
ddiwylliant yn gwrthdaro
a myfyrdodau ar dri
chyfandir – India, Ewrop
ac America** ”

Trwy lwc roedd rheolwr Gweithdy Argraffu Abertawe ar y pryd yn artist arall o Bacistan, Sameera Khan, a bu Sarah a Sameera yn gweithio ar y cyd yn trefnu digwyddiadau lleol a oedd wedi'u cysylltu â'r Ŵyl, gan gynnwys y preswylfeydd celf. Yn ystod y cydweithrediad eleni, bu Sarah yn curadu arddangosfa o wneuthurwyr printiau cyfoes o Gymru, a deithiodd Pacistan yn 2007 ynghyd â digwyddiadau eraill, gan gynnwys ymweliadau gan wneuthurwyr printiau o Gymru â Phacistan. Fi oedd un o'r gwneuthurwyr printiau lwcus o Gymru wnaeth hedfan i Bacistan fel rhan o'r rhaglen hon, a threuliais bythefnos gofiadwy fel artist ymweliadol yng Ngholeg Cenedlaethol y Celfyddydau

**ROBERT
MACDONALD**

yn Lahore, lle'r oedd Atif ac Aleem wedi astudio. Mabwysiadais y Shalwar Kameez lleol fel fy ngwisg – llawer mwy synhwyrol yn y gwres na dillad Ewropeaidd – a threuliais oriau hynod ddiddorol yn crwydro ar fy mhen fy hun drwy strydoedd cefn y ddinas gaerog. Yn ogystal â siarad â myfyrwyr coleg a thrafod eu gwaith, un o fy nhasgau yn Lahore oedd helpu i agor yr arddangosfa ymweld o Gymru mewn oriel leol. Cefais fod y Coleg Cenedlaethol yn ganolbwynt i fywyd artistig bywiog yn y ddinas. Saif drws nesaf i Amgueddfa Ganolog Lahore, ac mae'r ddau sefydliad yn edrych yn ôl ar waith sefydlu gan Sais sy'n uchel ei barch o hyd ym Mhacistan ac India – tad Rudyard Kipling, Lockwood Kipling, a roddodd lawer o'i egni yn ystod ei flynyddoedd

ar gyfer arddangosfa deithiol y gwneuthurwyr print o Gymru, a deithiodd i Islamabad a Karachi ar ôl agor yn Lahore. Aeth Sameera â Sarah i'r gogledd i gynnal astudiaeth dichonoldeb ar gyfer eu prosiect – i'r gogledd i hen gartref ei theulu yn Nyffryn Hunza, rhanbarth mynyddig sy'n ffinio Tsieina (mae teulu Sameera yn rhan o'r teulu rheoli traddodiadol yn y dyffryn dan arweiniad y Pentref, neu'r Mir). Cafodd Sarah daith anturus yn ôl i ddal ei hediad adref i Brydain wedi i dywydd garw ganslo hediadau lleol, a theithiodd ar hyd Priffordd Karakoram a gafodd ei rhwystro gan dirlithriadau mewn rhannau. Roedd hi mewn confoi y tu ôl i unedau'r fyddin a oedd yn gweithio i agor y ffordd. Dychwelodd y ddau i Bacistan yn 2007 ar gyfer y

Cefais fod y Coleg Cenedlaethol yn ganolbwynt i fywyd artistig bywiog yn y ddinas.

Saif drws nesaf i Amgueddfa Ganolog Lahore, ac mae'r ddau sefydliad yn edrych yn ôl ar waith sefydlu gan Sais sy'n uchel ei barch o hyd ym Mhacistan ac India – tad Rudyard Kipling, Lockwood Kipling, a roddodd lawer o'i egni yn ystod ei flynyddoedd yn Lahore i hyrwyddo celf a diwylliant Pwnjabaidd

yn Lahore i hyrwyddo celf a diwylliant Pwnjabaidd. Ar draws y ffordd o'r amgueddfa o hyd mae'r canon rhyfel mawr enwog Zamzama, a elwir hefyd yn 'Kim's Gun', sy'n ymddangos yn nhudalennau agoriadol llyfr anturiaethau Rudyard Kipling, Kim. (Yn Lahore enillais rywfaint o fri lleol anhaeddiannol oherwydd fy enw, am mai cyfenw gwraig Lockwood Kipling – mam Rudyard – oedd Macdonald; un o'r pedair chwaer Macdonald enwog a roddodd enedigaeth i neu a briododd ddyn disglair. Gallwn hawlio rhyw gysylltiad teuluol pell.)

Gwnaethpwyd fy nhaith i Bacistan yn bosib gan Sarah Hopkins a Sameera Khan, a deithiodd yno yn y flwyddyn cyn fi i drefnu lleoliadau

rhaglen o ddigwyddiadau yr oeddent wedi'i threfnu, y chwaraeais i ran ynddynt. Yn Islamabad, cymerodd Sameera ran mewn seremoni briodas draddodiadol. Priododd ffisegydd o Ddenmarc, Niels Emil Jannik Bjerrum-Bohr, a adwaenid fel Emil, yr oedd wedi cyfarfod ag ef ym Mhrydain. Ar ôl dechrau sgwrs mewn ciw mewn maes awyr, daeth y ddau i adnabod ei gilydd yn Abertawe lle'r oedd Emil yn addysgu yn y Brifysgol (ei dad-cu oedd Niels Bohr, enillydd gwobr Nobel, a wnaeth gyfraniadau arloesol at ddeall strwythur atomig a theori cwantwm).

Ers hynny, mae Sameera ac Emil wedi symud i fyw yn Copenhagen, ond yn y blynyddoedd ers i Sameera,

**ROBERT
MACDONALD**

Atif a Sarah gyfarfod yng Ngweithdy Argraffu Abertawe, maent wedi cadw mewn cysylltiad agos, gyda gwneud printiau eu cysylltiad cyffredin. Ar ddiwedd ei gyfnod preswyl gwneud printiau yn Abertawe, aeth Atif Khan ymlaen i gyfnodau preswyl pellach yn y London Print Studio a Glasgow Print Workshop. Yn Llundain, dechreuodd wneud printiau digidol.

Mae'r arbenigedd technegol y mae Atif wedi'i gaffael o gyfnodau preswyl ym Mhacistan a Phrydain wedi'i alluogi i ddatblygu arddull gwneud printiau hynod unigol dros y 15 mlynedd diwethaf, lle mae'n tynnu nid yn unig ar drysorau artistig gorffennol diwylliannol ei wlad, ond hefyd elfennau gweledol cyfoes, i greu printiau diddorol sy'n defnyddio dewiniaeth dechnolegol i gymysgu'r gorffennol a'r presennol. Y canlyniad yw delweddaeth freuddwydiol – yr hyn y mae un awdur, Nan Mulder, wedi'i disgrifio fel 'Dreamscapes of the Heart'. Mewn erthygl yn 2017 yn y cylchgrawn Prydeinig Printmaking Today, mae Mulder yn adrodd sut y daeth Atif ar draws miniaturau Mughal am y tro cyntaf wrth wneud cwrs diploma blwyddyn o hyd yn Ysgol Gelfyddydau Karachi. Daethpwyd â dau beintwr bach o Bersia i India yn yr unfed ganrif ar bymtheg, a sefydlodd yr Ymerawdwr Akbar stiwdios brenhinol lle hyfforddwyd peintwyr Moslemaidd a Hindi gyda'i gilydd. "Roedd yn gelfyddyd boblogaidd, a drawsnewidiodd draddodiad llafar hirsefydlog yn adrodd storiâu gweledol", noda Mulder. Yn ei brintiau digidol, mae Atif yn llwyddo i fynd â'r traddodiad storiol hwn gam ymhellach. Fel yn achos fy llun Atif o'r dywysoges Mughal hardd (neu'r butain llys, efallai), mae'n cyflwyno i lawer o'i brintiau ymdeimlad o freuddwydio, ond hefyd o hunllef. Fel yr ysgrifenna Mulder, "Er bod printiau Khan yn edrych yn brydferth, ac yn ymddangos eu bod yn cynnig

TRAETHAWD

dihangfa i fyd hudolus, o archwilio'n agosach gallant guddio elfennau eithaf annymunol a threisgar. Mae'r printiau'n cyflwyno palimpsest o straeon, sy'n gofyn i'r gwyliwr ddatrys yr ystyr sylfaenol."

Fel myfyriwr yng Ngholeg Cenedlaethol y Celfyddydau yn Lahore y darganfu Atif wneud printiau. Aeth yno am mai dyma'r unig le ym Mhacistan lle addysgir peintio miniatur traddodiadol o hyd, meddai Mulder. Ond roedd technegau gwneud printiau modern yn caniatáu iddo fenthyg delweddu o'r unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg a'u cyfuno ag amrywiaeth o ddelweddu cyfoes y mae'r artist yn mwynhau eu casglu; er enghraifft, celfyddyd liwgar loris Pacistan, sy'n peri rhyfeddod parhaus i ymwelwyr

**Ceir cydamseredd diddorol
rhwng gwaith y ddau
artist, y ddau yn cyfuno
gorffennol a phresennol
wrth wneud lluniau**

tramor, yn ogystal â "stampiau postio, posterï, arian papur ac unrhyw beth arall a allai fod yn ddefnyddiol".

Er bod Atif yn darganfod sut i gonsurio breuddwydion, gan uno'r gorffennol a'r presennol, roedd Sarah Hopkins hefyd yn cymryd rhan mewn archwiliadau gwneud printiau. Erbyn heddiw mae'n gweithio fel artist a gwneuthurwr printiau amser llawn o'i stiwdio yn Abertawe, ond am sawl blwyddyn fe'i cyflogwyd yn helaeth ar draws y sector addysg. Fel darlithydd y celfyddydau cain a gwneud printiau, bu'n gweithio gyda

dysgwyr ar bob lefel, a thros gyfnod hir datblygodd gysylltiadau gydag ysgolion rhyngwladol yn Copenhagen a'r Swistir. Am dair blynedd bu'n gyfarwyddwr campws Coleg Sir Gâr, yn gyfrifol am recriwtio, dilyniant a gweithio mewn partneriaeth, ac am saith mlynedd cyn hyn bu'n rheoli cyfadrn diwydiannau creadigol y Coleg. Wrth addysgu, parhaodd â'i gweithgareddau gwneud printiau ei hun, gan adlewyrchu byd de Cymru lle mae'n byw mewn ffordd wahanol, gan greu printiau sgrîn sidan o derasau arfordirol llachar, a'r tu ôl iddynt gefndir o weithgarwch diwydiannol, a hefyd diffeithdra – gwaith dur yn adfeilio, craenau trwm a jynghs o bibelli enfawr.

Ceir cydamseredd diddorol rhwng gwaith y ddau artist, y ddau yn cyfuno gorffennol a phresennol wrth wneud lluniau. Yn un o dirweddau trefol Sarah, yn y blaendir ceir wal hir wedi'i gorchuddio â graffiti mewn paent llachar, gan ddwyn i gof lannau gwylltach diwylliant ieuencid modern, tra y tu hwnt i'r wal mae rhesi o dai wedi'u stampio â pharchusrwydd Fictoraidd. Dyma'r math o dai lle byddai gwragedd tŷ rhwng y rhyfeloedd allan ar eu gliniau yn sgrwbio carreg eu drws bob bore. Mae arwyddion o bydredd diwydiannol yn drwm ar hyd arfordir Cymru i'r dwyrain o Abertawe, ac yn ei gwaith mae Sarah yn crynhoi'r ymdeimlad hwn o fywydau modern yng nghysgod y gorffennol. Mae'r strwythurau diwydiannol mawr sy'n sefyll dros bensaerniaeth ddomestig yn adleisio'r ymdeimlad o fgythiad sydd hefyd yn ymddangos yn nelweddaeth Atif.

Mewn datganiad artist, mae Sarah wedi ysgrifennu am ei hymateb i'r amgylchedd hwn. "Trwy dechnegau gwneud printiau, rwy'n herio fy hun i archwilio ffyrdd newydd o gynrychioli fy arsylwadau. Fy nod yw dyrchafu amgylcheddau y'u canfyddir yn

negyddol; y lleoedd rydym yn mynd drwyddynt bob dydd ac yn methu â sylwi arnynt neu'n dewis eu hanwybyddu, a rhoi llais iddynt. Trwy dechnegau gwneud printiau, rwy'n hoffi gwthio ffiniau'r broses, a chwarae gyda lliw. Rwy'n aml yn creu stensilau papur cywrain wedi'u torri â llaw, a haenau argraffu â sgrîn o lliw bywiog i adeiladu fy nelweddau."

Gan gofio'r cydamseredd hwn yn eu dulliau gweithio a'u hymagwedd at y gorffennol a'r presennol, efallai nad yw'n syndod bod y ddau artist hyn bellach wedi dechrau ar brosiect ar y cyd hynod ddiddorol. Mae Sarah yn dweud wrthyf ei bod wedi bod yn lwcus ei bod wedi sicrhau cyllid gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i weithio gydag Atif Khan ar ymdrech newydd o'r enw DIPTYCH. Mae'r ddau yn creu casgliad o un ar bymtheg o brintiau, gan weithio'n annibynnol ar brintiau bach, a chyfnewid gwaith rhannol-orffenedig i'w gilydd eu gorffen. "Mae'n gydweithrediad arbrofol", meddai. "Y bwriad yw defnyddio DIPTYCH fel man cychwyn ar gyfer

Abertawe wedi cytuno i arddangos gwaith y rhaglen estynedig yn 2024.

Dywed Sarah wrthyf fod DIPTYCH wedi rhoi cyfle gwych i ailgysylltu'n greadigol ag Atif Khan. "Rwy'n gobeithio, wrth i'r prosiect ennill momentwm, y byddwn unwaith eto'n datblygu cysylltiadau â chymuned ehangach o ddysgwyr, artistiaid ac orielau."

Pan wahoddodd Sarah fi i ysgrifennu'r traethawd catalog hwn, roedd ei chydweithrediad artistig eisoes ar y gweill, a dangosodd ddau brint digidol i mi a anfonwyd ati o Bacistan gan Atif. Roedd y cyntaf yn cynnwys delwedd symudliw wyneb i waered o Balas Mughal lliw rhosyn, wedi'i hadlewyrchu ar ddŵr llyn. Cyfraniad Sarah at y print hwn oedd llenwi'r awyr uwchben y palas ag adar môr coch o lan y môr Abertawe. Mae'r ail gyfraniad gan Atif Khan yn cyflwyno brenin Mughal ar geffyl brith i'r gwyliwr, ac i'r ddelwedd hon ychwanegodd Sarah wasgariad o ddail derw o'r dderwen ddigoes, sy'n symbol o gryfder, pŵer a haelioni.

I mi, roedd ymweld â Lahore yn 2007 yn brofiad gwych, ac rwyf wrth fy modd bod y berthynas hon rhwng artistiaid o Gymru a Phacistan a rhwng dinasoedd Abertawe a Lahore yn cael ei datblygu i lefel newydd. Mae angen y cysylltiadau hyn arnom yn fwy nag erioed

rhaglen ehangach o weithgareddau, lle byddwn yn rhannu ein profiad cydweithredol drwy ddarlithoedd, gweithdai ac arddangosfeydd ym Mhacistan ac yng Nghymru." Caiff DIPTYCH ei harddangos yn O Art Space Gallery yn Lahore ym mis Ionawr 2023, ac yng Ngholeg Celf UWTSO Abertawe ym mis Chwefror 2023. Os bydd ceisiadau pellach am gyllid yn llwyddiannus, mae Found Gallery yn Aberhonddu 40 milltir o

I mi, roedd ymweld â Lahore yn 2007 yn brofiad gwych, ac rwyf wrth fy modd bod y berthynas hon rhwng artistiaid o Gymru a Phacistan a rhwng dinasoedd Abertawe a Lahore yn cael ei datblygu i lefel newydd. Mae angen y cysylltiadau hyn arnom yn fwy nag erioed.

بات کرنے اور ان کے کام کے بارے میں گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ لاہور میں میرے کاموں میں سے ایک مقامی گیلری میں ویلش نمائش کو منعقد کرنے میں مدد کرنا تھا۔ میں نے نیشنل کالج کو شہر میں متحرک فنکارانہ زندگی کا مرکز پایا۔ یہ لاہور کے مرکزی عجائب گھر کے ساتھ ہی واقع ہے اور دونوں ادارے ایک انگریز کے بنائے ہوئے ہیں اور آج بھی پاکستان اور ہندوستان دونوں میں بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ روڈیارد کپلنگ کے والد لاک ووڈ کپلنگ جنہوں نے لاہور میں اپنے دور کے دوران پنجابی کو فروغ دیا اور زیادہ تر توانائیاں فن اور ثقافت کیلئے وقف کیں۔ اب بھی میوزیم کے سامنے سڑک کے پار کھڑی مشہور بڑی جنگی توپ زمزمہ نظر آتی ہے، جسے کمزگن بھی کہا جاتا ہے، جو روڈیارد کپلنگ کی

کر رہی تھیں۔ سمیرا سارہ کو اپنے پروجیکٹ کے لیے فزبیلٹی اسٹڈی کرنے کے لیے شمالی علاقے میں لے گئی۔ شمال میں وادی ہنزہ میں اس کا آبائی گھر تھا، چین سے متصل ایک پہاڑی علاقہ (سمیرا کا خاندان وادی میں روایتی حکمران خاندان کا حصہ ہے جس کی سربراہ میر کہلاتے ہیں)۔ خراب موسم کی وجہ سے مقامی پروازیں منسوخ ہونے کے بعد سارہ نے واپس برطانیہ جانے کے لیے اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایک مہم جوئی کا سفر کیا اور اس نے شاہراہ قراقرم کے ساتھ سفر کیا جو کہ کچھ حصوں میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ وہ فوجی یونٹوں کے پیچھے ایک قافلے میں تھی جنہوں نے سڑک کھولنے کا کام کیا۔ دونوں 2007 میں ان پروگراموں کے لیے پاکستان واپس آئے جس میں میں نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اسلام آباد میں سمیرا

میں نے نیشنل کالج کو شہر میں متحرک فنکارانہ زندگی کا مرکز پایا۔ یہ لاہور کے مرکزی عجائب گھر کے ساتھ ہی واقع ہے اور دونوں ادارے ایک انگریز کے بنائے ہوئے ہیں اور آج بھی پاکستان اور ہندوستان دونوں میں بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ روڈیارد کپلنگ کے والد لاک ووڈ کپلنگ جنہوں نے لاہور میں اپنے دور کے دوران پنجابی کو فروغ دیا اور زیادہ تر توانائیاں فن اور ثقافت کیلئے وقف کیں۔

مہم جوئی کی کتاب، کم کے ابتدائی صفحات میں نمایاں ہے۔ (لاہور میں میں نے اپنے نام کی وجہ سے کچھ غیر متوقع مقامی وقار حاصل کیا، کیونکہ لاک ووڈ کپلنگ کی بیوی - روڈیارد کی والدہ - میکڈونلڈ تھیں؛ میکڈونلڈ کی چار مشہور بہنوں میں سے ایک جنہوں نے یا تو نامور مردوں کو جنم دیا یا ان سے شادی کی۔ میں اس خاندان سے کچھ دور دراز کے خاندانی تعلق کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ میرا پاکستان کا سفر سارہ ہاپکنز اور سمیرا خان کی وجہ سے ممکن ہوا جنہوں نے مجھ سے ایک سال پہلے ویلش پرنٹ میکرز کی ٹورنگ نمائش کے لیے جگہوں کا انتظام کرنے کے لیے وہاں کا سفر کیا تھا جو لاہور میں انعقاد کے بعد اسلام آباد اور کراچی کا بھی سفر

کی شادی کی روایتی تقریب ہوئی۔ اس نے ایک ڈینش ماہر طبیعیات، نیلز ایمل جنیک بیجرم بوہر سے شادی کی، جسے ایمل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات برطانیہ میں ہوئی تھی۔ ہوائی اڈے کی قطار میں بات چیت شروع ہونے کے بعد دونوں نے سوانسی میں ایک دوسرے کو جان لیا جہاں ایمل یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے (ان کے دادا نوبل انعام یافتہ نیلز بوہر تھے جنہوں نے ایٹمی ڈھانچے اور کوانٹم تھیوری کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا)۔

اس کے بعد سے سمیرا اور ایمل رہنے کے لیے کوپن ہیگن چلے گئے لیکن سمیرا، عاطف اور سارہ نے سوانسی پرنٹ ورکشاپ میں ایک دوسرے سے ملنے

مضمون

داد خان کے ساتھ ورکشاپ میں بارہ ہفتوں تک کے لیے آئے تھے۔ انہیں ویلز لانے کے لیے آرگنائزر سوانسی آرٹسٹ/ پرنٹ میکر سارہ ہاپکنز تھیں، جنہیں فیسٹیول آف مسلم کلچرز پرنٹ پروجیکٹ کا مقامی پروجیکٹ مینیجر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ تہوار مسلم ثقافتوں کا ملک گیر جشن تھا اور سوانسی اپنی بڑی تارکین وطن کمیونٹی کے ساتھ ایک مثالی تنظیمی مرکز تھا۔

خوش قسمتی سے اس وقت سوانسی پرنٹ ورکشاپ کے مینیجر پاکستان کی ایک اور فنکارہ سمیرا خان تھیں، اور سارہ اور سمیرا نے مل کر میلے سے منسلک مقامی تقریبات کا انعقاد کیا جس میں آرٹ کی رہائش گاہیں شامل تھیں۔ اس سال بھر کے اشتراک کے دوران سارہ نے ہم عصر ویلز پرنٹ میکرز کی

تو یہاں ہمارے پاس اس
کام میں تین براعظموں کا پس
منظر اور عکاسی میں دو
ثقافتیں ہیں - ہندوستان،
یورپ اور امریکہ

ایک نمائش تیار کی۔ سارہ نے 2007 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ان کے ساتھ دیگر ویلز پرنٹ میکرز کے پاکستان کے دورے بھی شامل تھے۔ میں ویلز کے ان خوش نصیب پرنٹ میکرز میں سے ایک تھا جو اس پروگرام کے ایک حصے کے طور پر پاکستان آئے تھے، اور میں نے نیشنل کالج آف آرٹس، لاہور، جہاں عاطف اور علیم نے تعلیم حاصل کی تھی، میں بطور وزٹنگ آرٹسٹ یادگار پندرہ دن گزارے۔ میں نے مقامی شلوار قمیض کو اپنے لباس کے طور پر اپنایا یہ گرمی میں یورپی لباس سے زیادہ قابل عمل ثابت ہوا۔ فصلیوں سے گھرے اس شہر کی پچھلی گلیوں میں خود ہی گھومتے ہوئے دلفریب گھنٹے گزارے۔ کالج کے طلباء سے

میرے ویلز فارم ہاؤس کے بیٹھک کی دیواروں پر اعزاز کی جگہ پر لٹکا ہوا ایک بڑا فوٹو لمپنگ پرنٹ ہے جو آرٹ کے دیگر کاموں سے الگ ہے، جو اس کے آس پاس ہیں۔ اس کے بالکل بائیں طرف کیفن ولیمز کا ایک چھوٹا سا وڈکٹ ہے جو ایک ایک سیلف پورٹریٹ ہے۔ قریب ہی ایک مشہور سوانسی پینٹر گلینیس کور کی ایک لمپنگ ہے، جو اب بھی اپنے مبلز اسٹوڈیو میں اپنے فن پر باقاعدگی سے کام کرتی ہے حالانکہ وہ سو برس کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بلوڈویڈ کے آگے پیٹر پریندرگاسٹ کا کام جو ناتھ ویلز کی وادی کا ایک خشک منظر نامے پر مشتمل ہے۔

فوٹو لمپنگ ان کاموں سے بہت وسیع ہے جو سیلنک شاعری سے بھری ہوئی ہے اور تاسر میں بہت مختلف ہے۔ یہ پروفائل میں ایک مشرقی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک مغل شہزادی یا ممکنہ طور پر ایک شاہی کنیز ہے جس کی سیاہ غزالی آنکھوں کے ساتھ نازکی سے اپنی سڈول انگلیوں سے ایک چھوٹا کپ پکڑا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت خاتون شہنشاہ اکبر اور اس کے بیٹے جہانگیر کے مغل درباروں پر تیار کی گئی منی ایچر فن پاروں سے براہ راست مستعار لی گئی ہے۔ لیکن پورٹریٹ کو بڑا کیا گیا ہے اور پروفائل کے ارد گرد کی سجاوٹ حیرت انگیز طور پر مغل سجاوٹ سے متضاد ہے۔ قریب سے دیکھیں تو جو کچھ شروع میں محض خوبصورت نمونہ لگتا ہے وہ جدید تشدد کی تصویر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ وی ناک جیسی گولیوں کی بار بار قطاریں اور دبی ہو بندوتوں کے گولیوں کے نمونوں سے آگے۔ اپنی کم علم نظروں کے لیے میں ان کو وائلڈ ویسٹ میں پیش آنے والے کولٹ ریوالور سمجھتا ہوں۔

تو یہاں ہمارے پاس اس کام میں تین براعظموں کا پس منظر اور عکاسی میں دو ثقافتیں ہیں - ہندوستان، یورپ اور امریکہ۔ فوٹو لمپنگ اس وقت تیار کی گئی جب آرٹسٹ محمد عاطف خان ویلز میں سوانسی پرنٹ ورکشاپ میں کام کر رہے تھے۔ وہ 2006 میں پاکستان میں لاہور سے ایک اور پاکستانی فنکار علیم

رابرٹ میکڈونلڈ

الاقوامی اسکولوں کے ساتھ طویل عرصے تک روابط استوار کئے۔ تین سال تک وہ کارما تھن شائر کالج میں کیمپس ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہی، بھرتی، ترقی اور شراکت داری کے کام کے لیے ذمہ داری نبھای، اور اس سے پہلے سات سال تک انھوں نے کالج کی تخلیقی صنعتوں کی فیصلگی کا انتظام بھی کیا۔ پڑھاتے ہوئے انھوں نے اپنی پرنٹ سازی کی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ ساؤتھ ویلز کی دنیا جہاں وہ رہتی ہیں کی وہ ایک الگ انداز میں عکاسی کرتی ہیں، چمکدار رنگوں والی ساحلی چھتوں کے سلک اسکرین پرنٹس تیار کرتی ہیں جن کے پیچھے صنعتی سرگرمیوں کا پس منظر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹوٹے ہوئے اسٹیل کے کام، بھاری کرینیں اور بے پناہ پائپنگ کے جنگل۔

دونوں فنکاروں کے کام کے درمیان ایک دلچسپ ہم آہنگی ہے، دونوں کی تصویر سازی میں ماضی اور حال کا امتزاج ہے۔ سارہ کے شہری مناظر میں سے ایک میں ہمارے سامنے پیش منظر میں ایک لمبی دیوار ہے جو چمکدار پینٹ شدہ گرافٹی سے ڈھکی ہوئی ہے جو جدید نوجوانوں کی ثقافت کے پھرے ساحلوں کو ذہن میں لاتی ہے، جب کہ دیوار کے پرے مکانات کی قطاریں ہیں جن پر وکٹورین احترام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے گھر ہیں جہاں جنگلوں کے درمیان گھریلو خواتین ہر صبح گھٹنوں کے بل گھر کی دہلیز کو جھاڑتی تھیں۔ صنعتی زوال کے آثار سوانسی کے مشرق میں ویلش ساحلی پٹی کے ساتھ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور سارہ کے اپنے کام میں جدید زندگی کا یہ احساس ماضی کے سائے میں رہتا ہے۔ گھریلو فن تعمیر پر عظیم صنعتی ڈھانچے خطرے کے احساس کی بازگشت کرتے ہیں جو عاطف کی تصویر میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

ایک آرٹسٹ کے طور پر سارہ نے اس ماحول پر اپنے رد عمل کے بارے میں لکھا ہے۔ ”پرنٹ میکنگ تکنیک کے ذریعے، میں اپنے مشاہدات کی نمائندگی کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو چیلنج کرتی ہوں۔ میرا مقصد منفی طور پر

سمجھے جانے والے ماحول کو نمایاں کرنا ہے یعنی وہ جگہیں جہاں سے ہم ہر روز گزرتے ہیں اور نوٹس کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، اور انہیں آواز دیتے ہیں۔ پرنٹ میکنگ تکنیک کے ذریعے، میں عمل کی حدود کو آگے بڑھانا اور رنگوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہوں۔ میں اپنی تصاویر بنانے کے لیے اکثر پیچیدہ، ہاتھ سے کٹے ہوئے کاغذ کے اسٹینسل اور متحرک رنگ کی اسکرین پرنٹ پر تیں بناتی ہوں۔

ان کے کام کرنے کے طریقوں اور ماضی اور حال کے بارے میں ان کے نقطہ نظر میں اس ہم آہنگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شاید تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں فنکاروں نے اب ایک دلچسپ مشترکہ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ سارہ نے مجھے بتایا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ عاطف خان کے ساتھ ڈپٹک نامی ایک نئی کوشش پر کام کرنے کے لیے ویلز آرٹس انٹرنیشنل سے فنڈنگ حاصل کر چکی ہیں۔ دونوں 16 محدود ایڈیشن پرنٹس کا مجموعہ بنا رہے ہیں، چھوٹے ایڈیشن پر آزادانہ طور پر کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے کام کو مکمل کرنے کے لیے جزوی طور پر مکمل شدہ کام کا تبادلہ

میرے لیے 2007 میں لاہور آنا ایک شاندار تجربہ تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ویلش اور پاکستانی فنکاروں کے درمیان اور سوانسی اور لاہور کے شہروں کے درمیان اس رشتے کو ایک نئی سطح پر لے جایا جا رہا ہے۔ ہمیں ان رابطوں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔

کر رہے ہیں۔ ”یہ ایک تجرباتی تعاون ہے،“ وہ کہتی ہیں۔ ”منصوبہ یہ ہے کہ ڈپٹک کو سرگرمیوں کے ایک وسیع پروگرام کے لیے نقطہ آغاز کے طور پر استعمال کیا جائے، جہاں ہم پاکستان اور ویلز دونوں میں لیکچرز، ورکشاپس اور نمائشوں کے ذریعے اپنے باہمی تعاون کے تجربے کا اشتراک کریں گے۔“ ڈپٹک جنوری 2023 میں او آرٹ اسپیس گیلری، UWTSD لاہور میں اور فروری 2023 میں طاقت اور سخاوت کی علامت ہے۔

میرے لیے 2007 میں لاہور آنا ایک شاندار تجربہ تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ویلش اور پاکستانی فنکاروں کے درمیان اور سوانسی اور لاہور کے شہروں کے درمیان اس رشتے کو ایک نئی سطح پر لے جایا جا رہا ہے۔ ہمیں ان رابطوں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔

مضمون

سے معائنہ کرنے پر وہ کافی پریشان کن اور پر تشدد عناصر کو چھپا سکتے ہیں۔ پرنٹس کہانیوں کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں، جو ناظرین کو بنیادی معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔“

لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس کے طالب علم کے طور پر ہی عاطف نے پرنٹ میکنگ سیکھی۔ مولڈر کا کہنا ہے کہ وہ وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ پاکستان میں یہ واحد جگہ تھی جہاں روایتی چھوٹی مینٹنگ اب بھی سکھائی جاتی ہے۔ لیکن پرنٹ میکنگ کی جدید تکنیکیوں نے اسے 16 ویں اور 17 ویں صدی کی تصاویر لینے اور انہیں مختلف عصری تصویروں کے ساتھ جوڑنے کی اجازت دی جو کسی بھی فنکار کو جمع کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ مثال کے طور پر رنگین پاکستانی ٹرک آرٹ جو بیرون ملک مقیم سیاحوں کے لیے مسلسل حیرت کا باعث ہے، ساتھ ہی ”ڈاک ٹکٹ، پوسٹر، کرنسی نوٹ اور کوئی بھی دوسری چیز جو مفید ہو سکتی ہے۔“

دلچسپ پرنٹس بنانے کے لیے وہ جو ماضی اور حال کو ملانے کے لیے تکنیکی جادوگری کا استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ خواب کی طرح کی تصویر کشی ہے

“

جب عاطف یہ دریافت کر رہا تھا کہ ماضی اور حال کو ضم کرنے والے خوابوں کو کسے ترتیب دیا جائے، سارہ ہاپکنز بھی پرنٹ میکنگ میں مصروف تھیں۔ آج کل وہ اپنے سوانسی سٹوڈیو سے آرٹسٹ اور پرنٹ میکر کے طور پر کل وقتی کام کرتی ہیں لیکن کئی سالوں سے وہ تعلیمی شعبے میں ملازمت کرتی رہی ہیں۔ فائن آرٹ اور پرنٹ میکنگ کی لیکچرر کے طور پر انھوں نے ہر سطح پر سیکھنے والوں کے ساتھ کام کیا، اور کوپن ہیگن اور سوئزرلینڈ کے بین

کے بعد پرنٹ میکنگ کے ساتھ قریبی رابطے بھی برقرار رکھے ہیں۔ سوانسی میں اپنی پرنٹ میکنگ ریڈیو کے اختتام پر عاطف خان نے لندن پرنٹ اسٹوڈیو اور گلاسگو پرنٹ ورکشاپ میں مزید رہائش شروع کیں۔ لندن میں اس نے ڈیجیٹل پرنٹس بنائے۔

عاطف نے پاکستان اور برطانیہ دونوں میں رہائش گاہوں سے جو تکنیکی مہارت حاصل کی ہے اس کی مدد سے پچھلے پندرہ سالوں میں انفرادی پرنٹ میکنگ سٹائل تیار کرنے کے قابل ہوئے ہیں جس میں وہ نہ صرف اپنے ملک کے ثقافتی ماضی کے فنکارانہ خزانے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہے بلکہ عصری بصری پر بھی۔ دلچسپ پرنٹس بنانے کے لیے وہ جو ماضی اور حال کو ملانے کے لیے تکنیکی جادوگری کا استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ خواب کی طرح کی تصویر کشی ہے۔ جسے ایک مصنف، نان مولڈر نے دل کے ڈریم اسکیمپس کے طور پر بیان کیا ہے۔ برطانوی میگزین پرنٹ میکنگ ٹوڈے میں مولڈر نے 2017 کے ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عاطف کا کراچی اسکول آف آرٹس میں ایک سال طویل ڈپلومہ کورس کرتے ہوئے مغل منی ایچرز سے سامنا ہوا۔ 16 ویں صدی میں فارس سے دو منی ایچرز مینٹروں کو ہندوستان لایا گیا اور شہنشاہ اکبر نے شاہی بصری خانہ قائم کیا جہاں مسلمان اور ہندی مصوروں کو تربیت دی گئی اور مل کر کام کیا گیا۔ ”یہ ایک مقبول فن تھا، جس نے ایک دیرینہ زبانی روایت کو بصری کہانی بنانے میں بدل دیا۔“ مولڈر بتاتے ہیں۔ اپنے ڈیجیٹل پرنٹس میں عاطف کہانی سننے کی اس روایت کو مزید آگے لے جانے کا انتظام کرتا ہے۔ جیسا کہ خوبصورت مغل شہزادی (یا شاید شاہی کنیز) کی تصویر کے طرح وہ اپنے بہت سے پرنٹس میں نہ صرف خواب بلکہ ڈرائے خواب کا احساس بھی متعارف کرتا ہے۔ جیسا کہ مولڈر لکھتا ہے، ”جبکہ خان کے پرنٹس خوبصورت نظر آتے ہیں اور ایک پرفتن دنیا میں فرار کی پیشکش کرتے ہیں، قریب

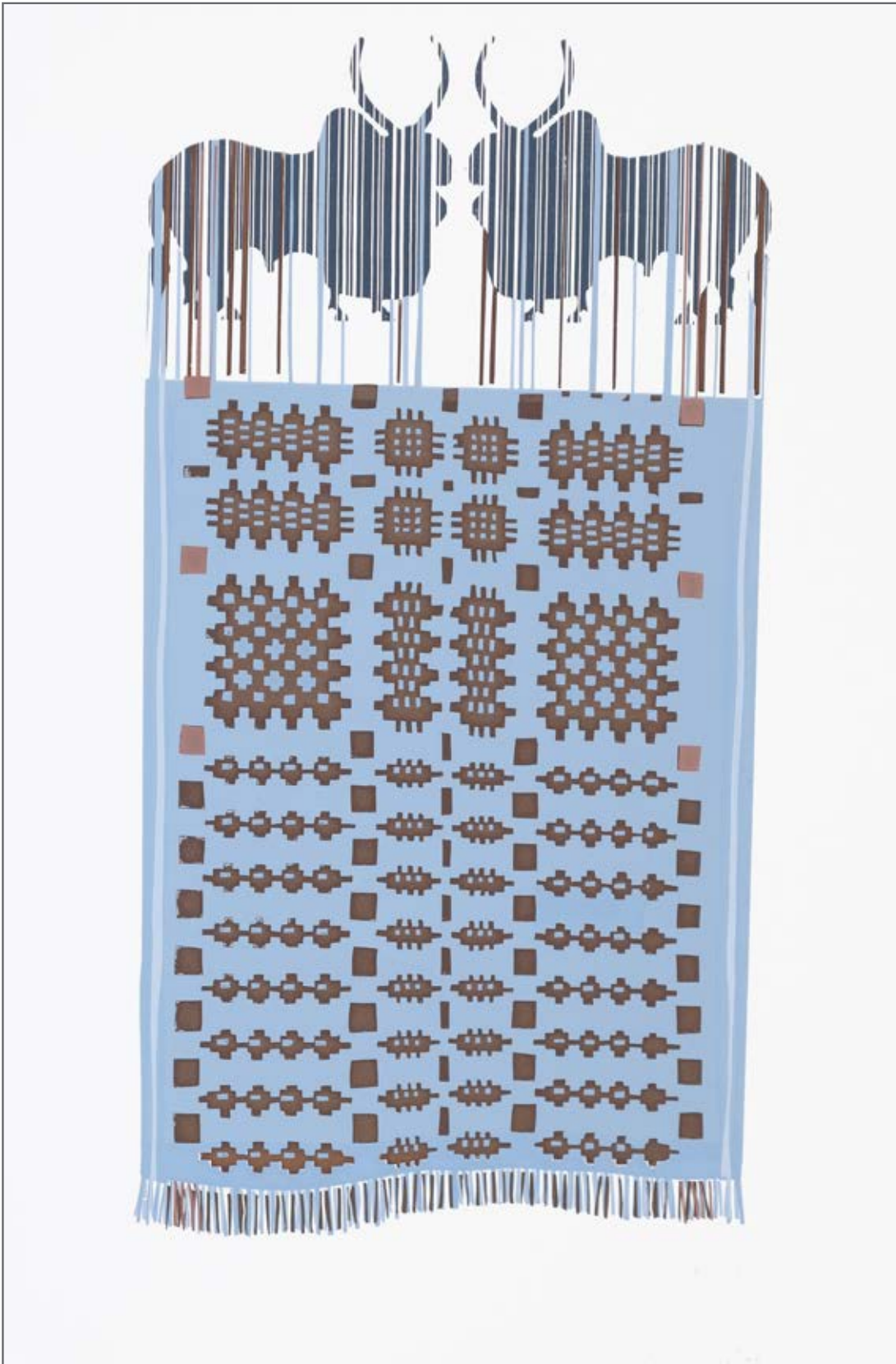
رابرٹ میکڈونلڈ

DIPTYCH

دو لوح

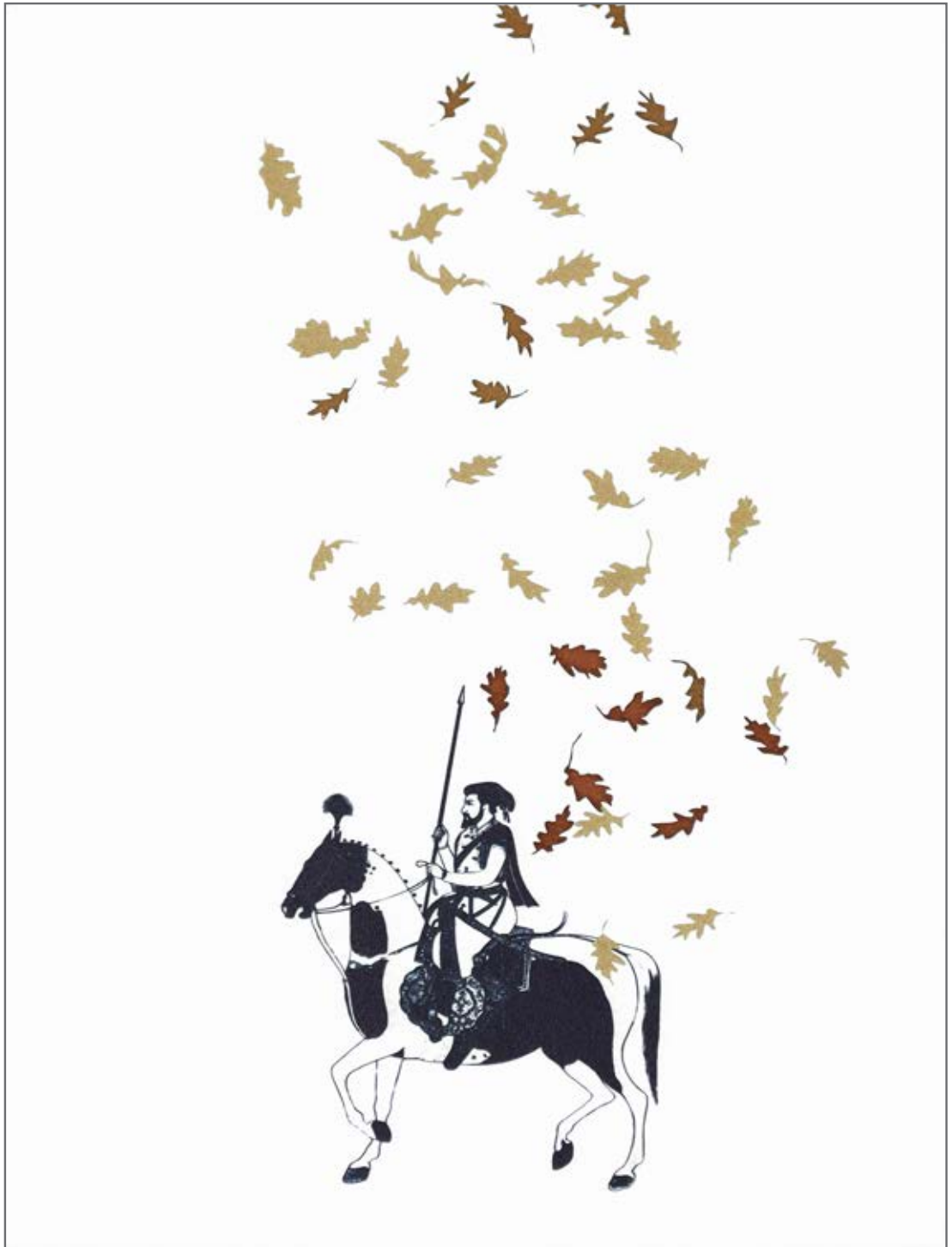
SARAH HOPKINS

MUHAMMAD **ATIF** KHAN **COLLABORATIVE** PROJECT

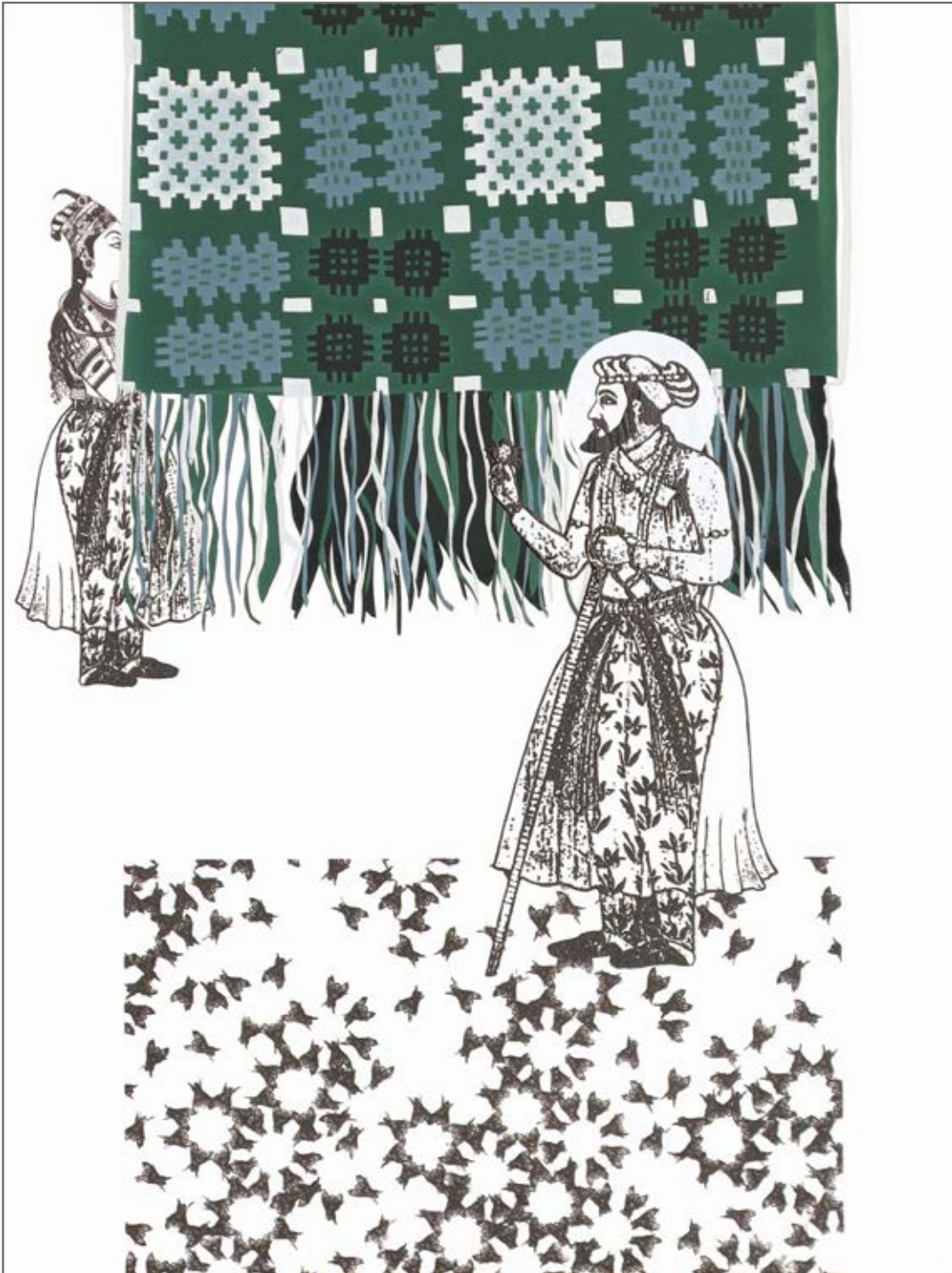
BARCODE

Screenprint on Somerset Satin Paper | 38 x 57 cm | 2022 | Edition of 10

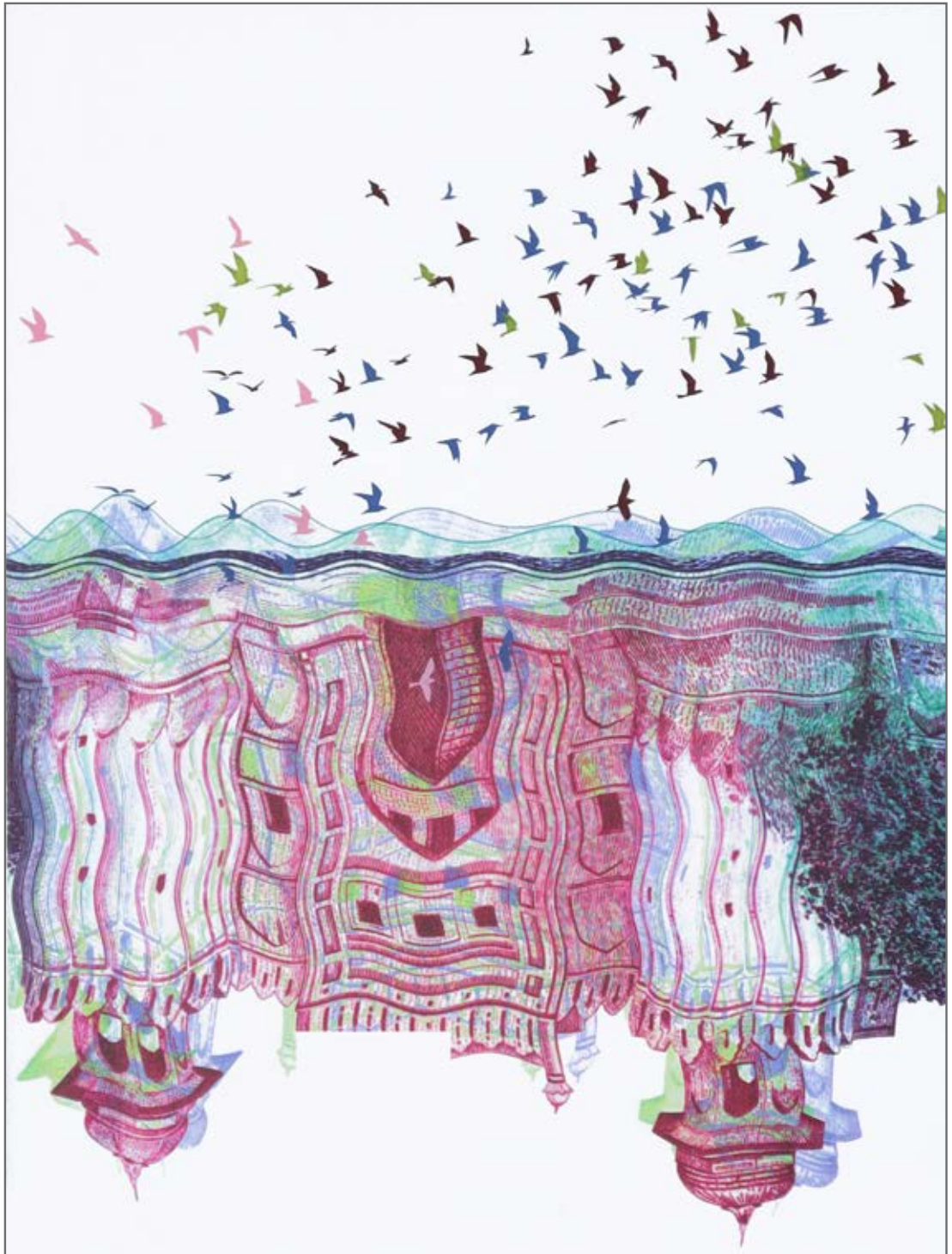
CELEBRATION

Screenprint & Digital Print on Waterford Paper | 29 x 38 cm | 2022 | Edition of 10

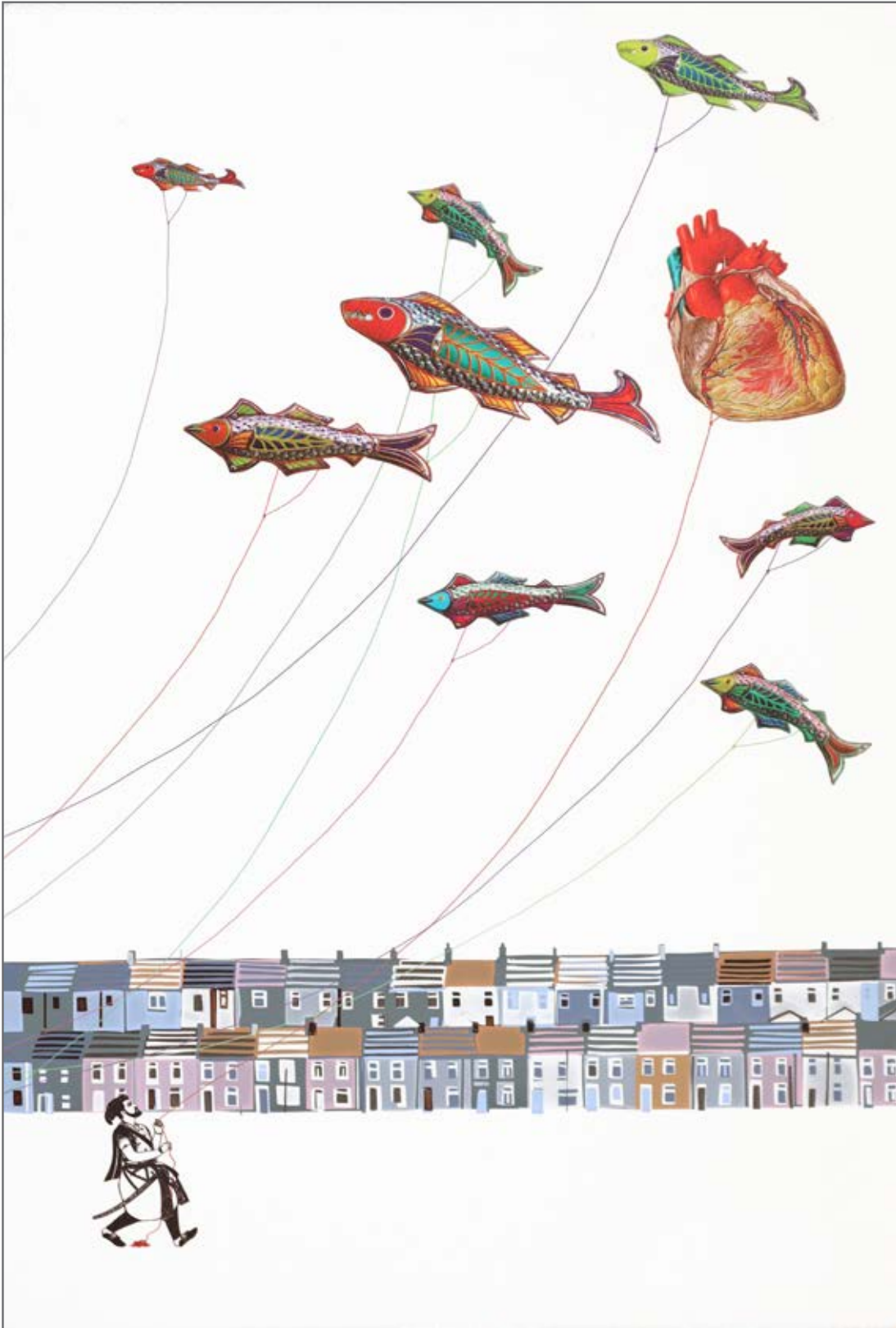
CONVERSATION

Screenprint & Digital Print on Somerset Satin Paper | 29 x 38 cm | 2022 | Edition of 10

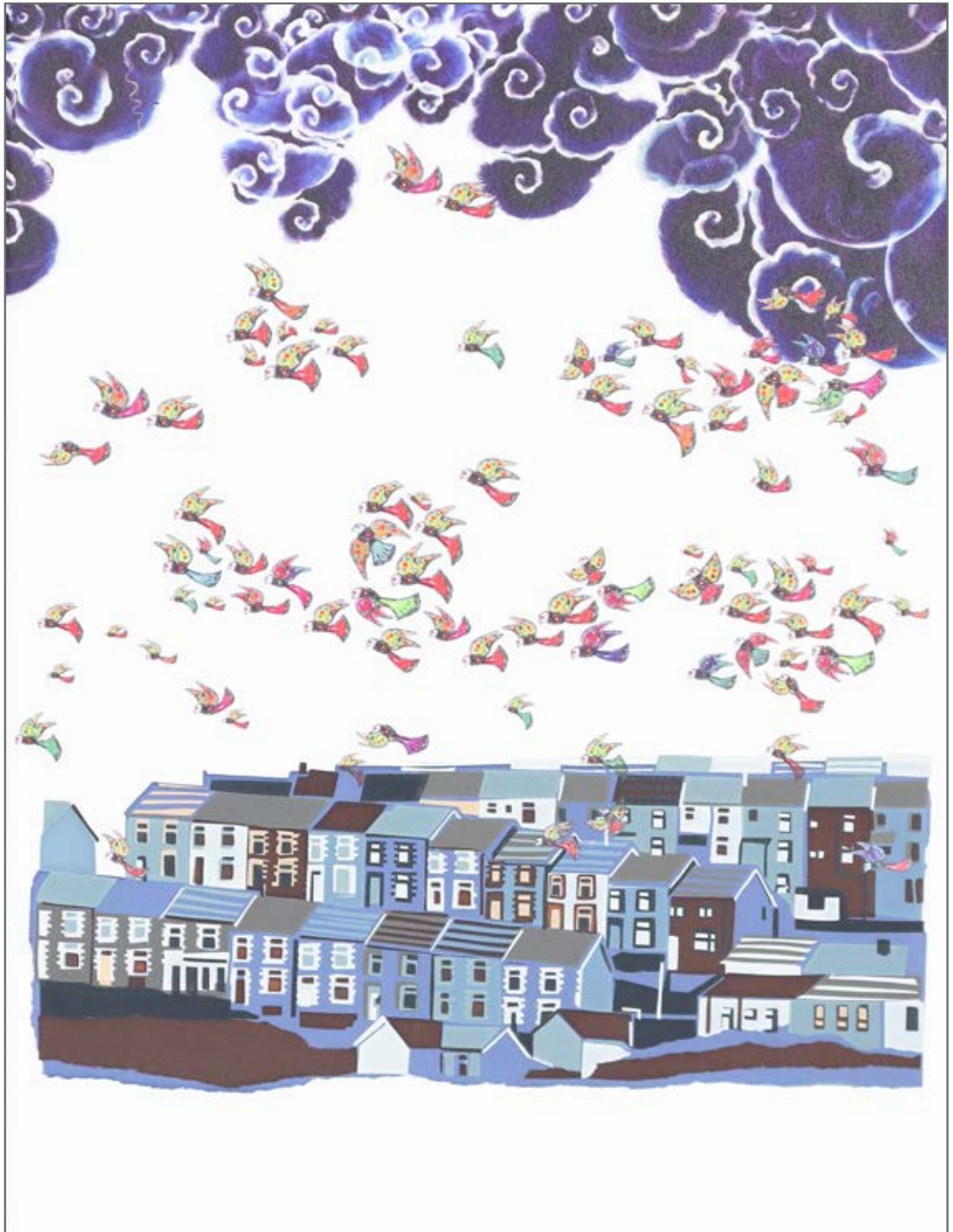
DUSK

Screenprint & Digital Print on Waterford Paper | 29 x 38 cm | 2022 | Edition of 10

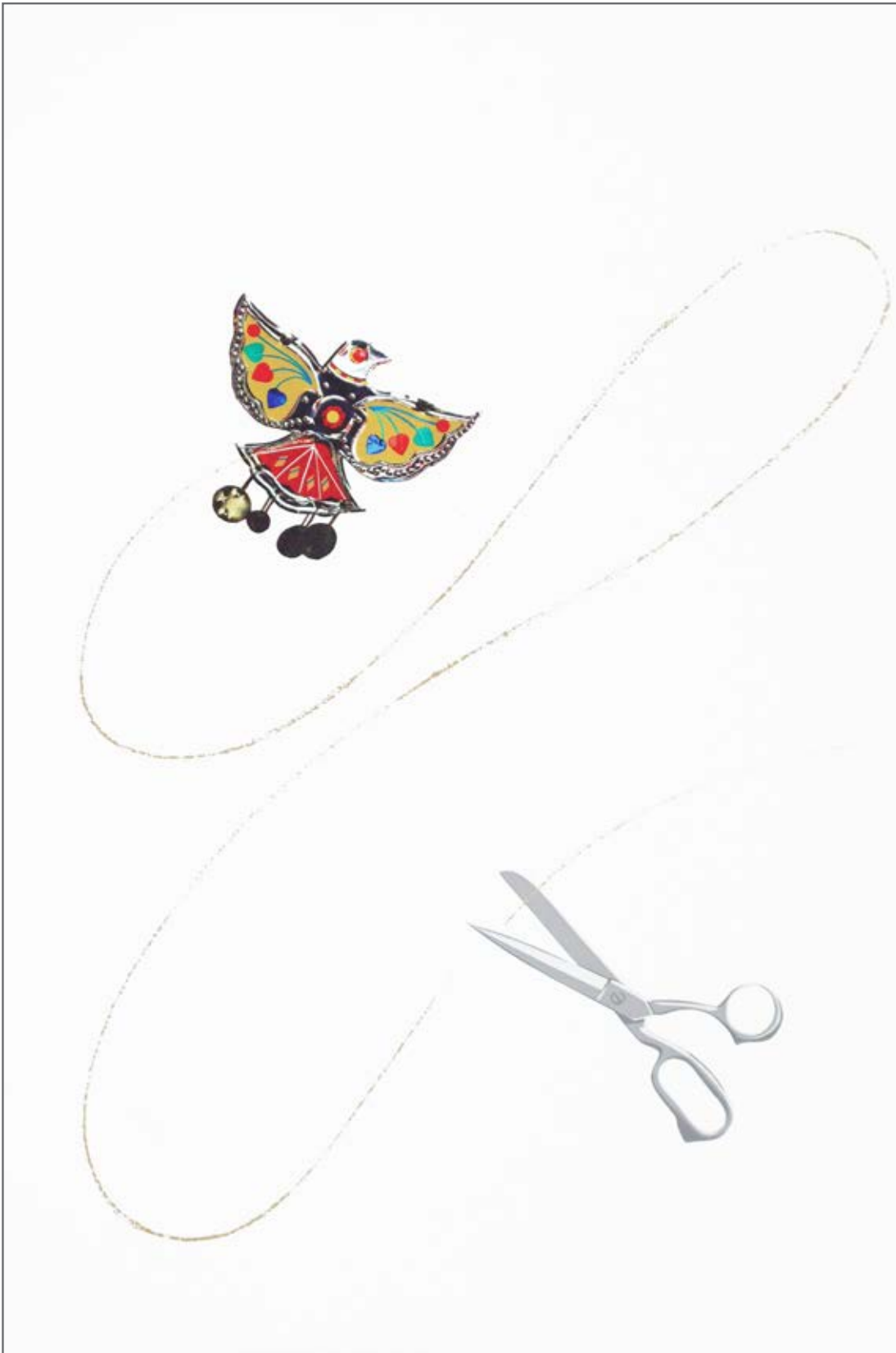
FLIGHT

Screenprint & Digital Print on Somerset Satin Paper | 50 x 73 cm | 2022 | Edition of 10

FLOCK

Screenprint & Digital Print on Somerset Satin Paper | 29 x 38 cm | 2022 | Edition of 10

FREEDOM

Screenprint & Digital Print on Waterford Paper | 38 x 57 cm | 2022 | Edition of 10

GHOST NET

Screenprint & Digital Print on Waterford Paper | 38 x 29 cm | 2022 | Edition of 10

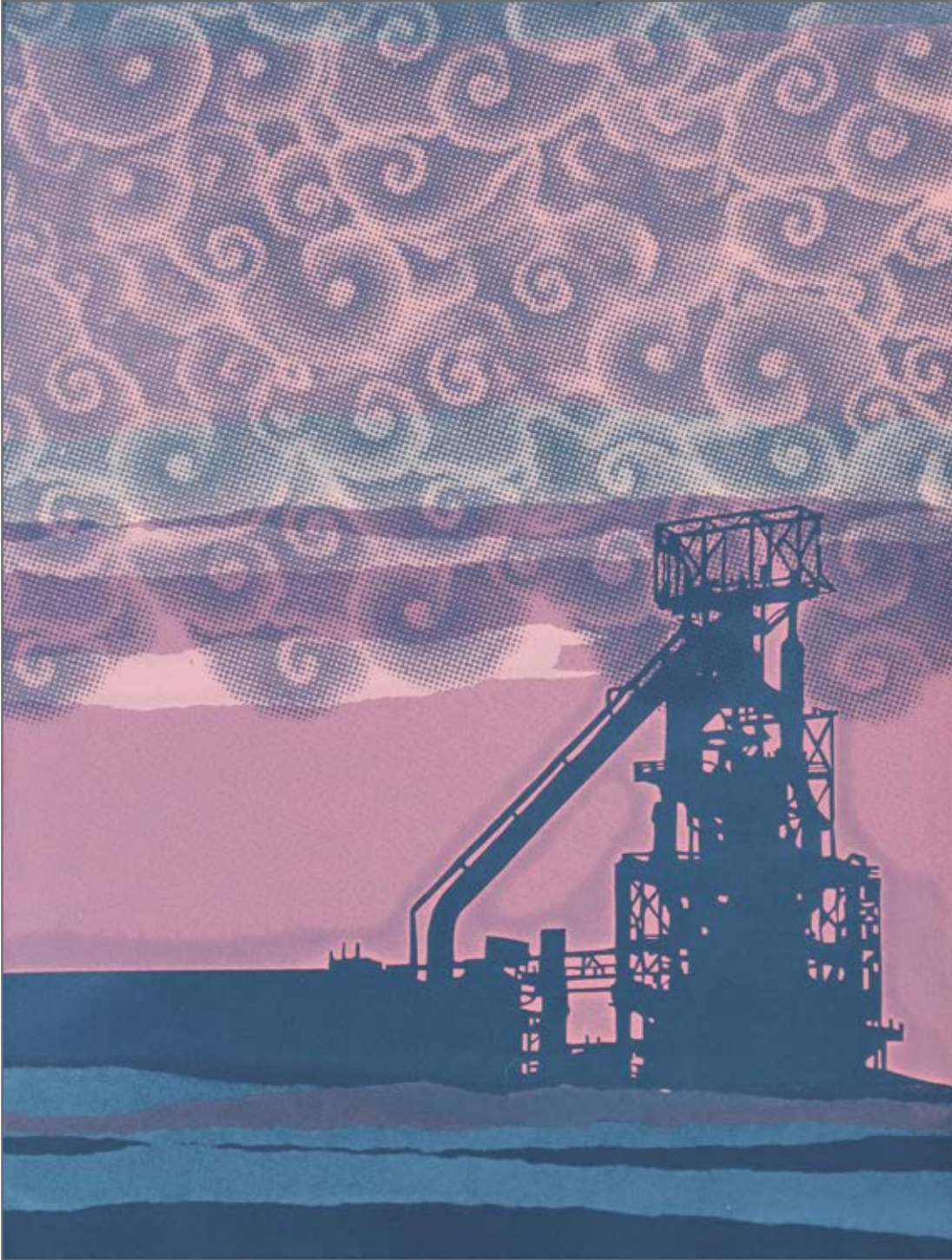
HEIRLOOM

Screenprint & Digital Print on Somerset Satin Paper | 38 x 57 cm | 2022 | Edition of 10

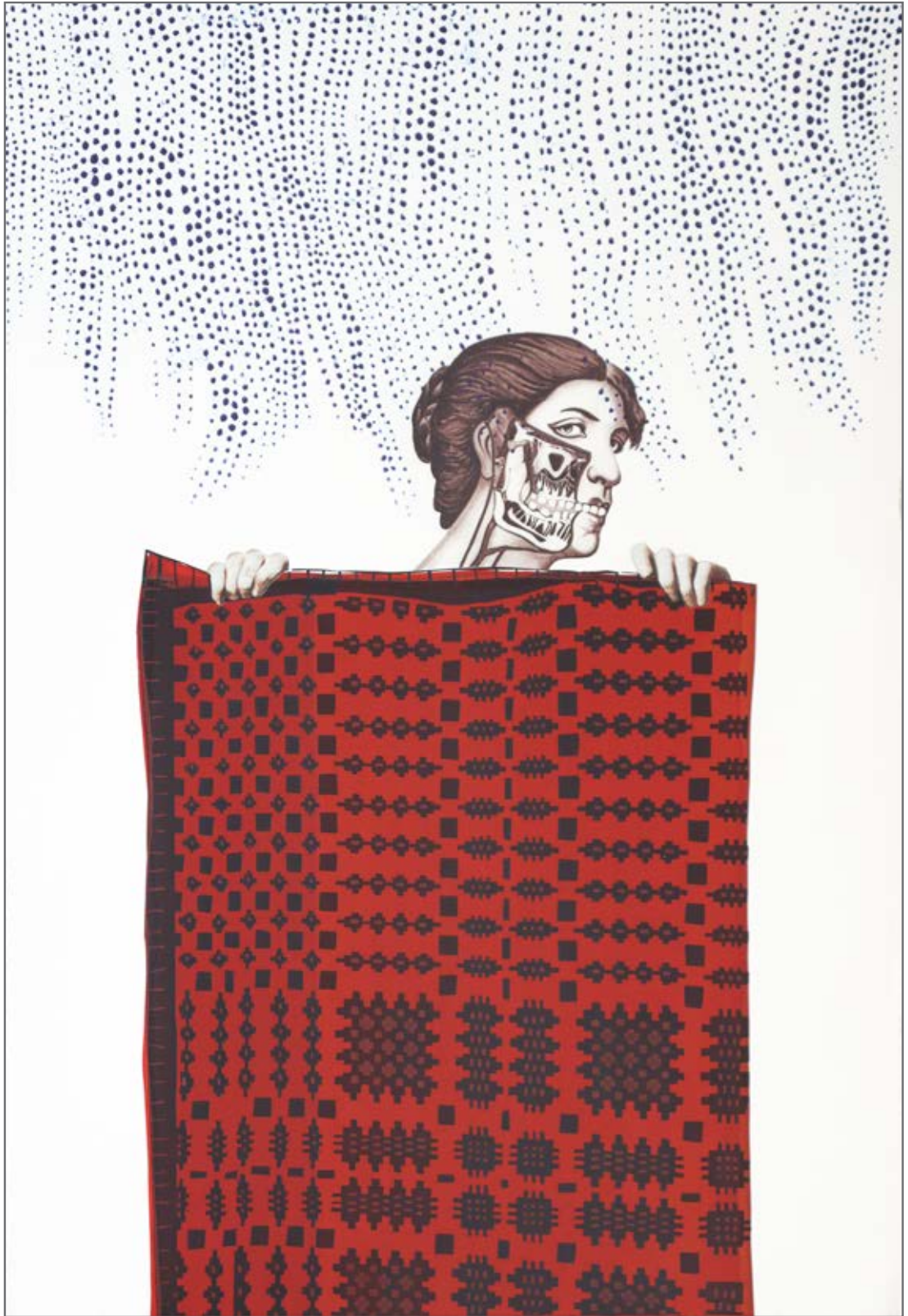
PLINTH

Screenprint & Digital Print on Somerset Satin Paper | 29 x 38 cm | 2022 | Edition of 10

SMOG

Screenprint & Digital Print on Somerset Satin Paper | 29 x 38 cm | 2022 | Edition of 10

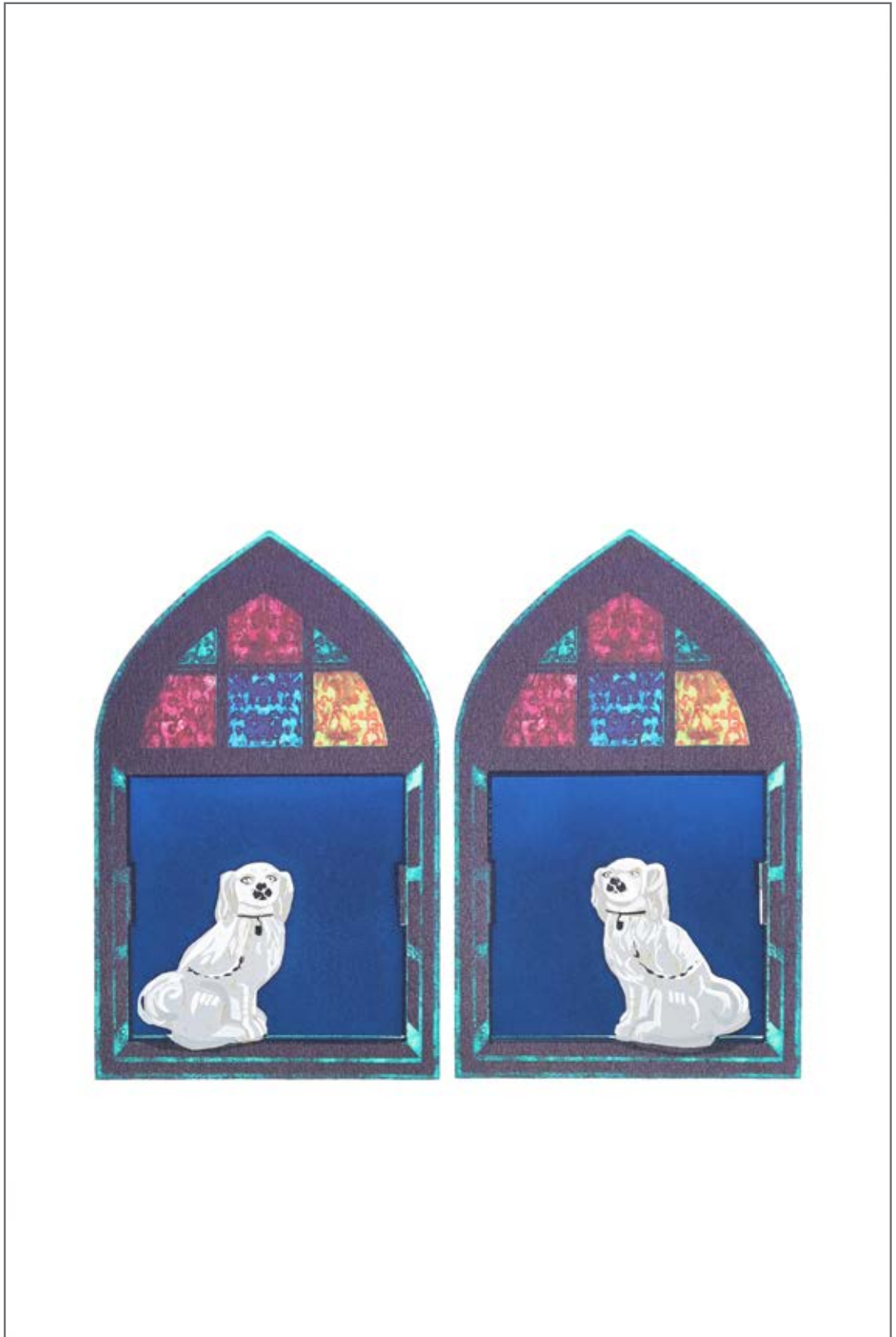
VEIL

Screenprint & Digital Print on Somerset Satin Paper | 50 x 73 cm | 2022 | Edition of 10

VISTA

Screenprint & Digital Print on Waterford Paper | 57 x 38 cm | 2022 | Edition of 10

WATCHDOGS

Screenprint & Digital Print on Waterford Paper | 38 x 57 cm | 2022 | Edition of 10

TEA DANCE

Screenprint & Hand Stamping with Ink on Somerset Satin Paper
50 x 73 cm | 2022 | Edition of 10

MARCH

Screenprint & Hand Stamping with Ink on Somerset Satin Paper
38 x 57 cm | 2022 | Edition of 10

NAAZISH
ATA-ULLAH

ANEEKA
CHEEMA

BIOGRAPHIES
BYWGRAFFIAD

NAAZISH ATA-ULLAH

BIOGRAPHY

Professor Naazish Ata-Ullah is an artist, educator, writer, curator and social and human rights activist. She retired as Principal of the National College of Arts Lahore and Rawalpindi Campus in 2010. She is a Senior Fellow at the School of Visual Arts, Beaconhouse National University and was elected a Fellow of the National College of Arts. The Government of France conferred her with a knighthood in Arts and Literature for her services to Art and Culture.

She founded the Printmaking specialisation at NCA in the mid eighties.

Professor Ata-Ullah is a printmaker and painter who has exhibited her work in Pakistan and abroad.

She serves on the boards of several educational and cultural institutions, that include the Punjab Higher Education Commission, the Indus Valley School of Art and Architecture, Pakistan School of Fashion and Design, the Lahore Arts Council and the Lahore Biennale Foundation among others.

She is a graduate of Kinnaird College for Women Lahore and did postgraduate studies at the Slade School of Fine Art and at the Institute of Education at London University.

She is also an elected member to the Council of the Human Rights Commission of Pakistan.

She lives and works in Lahore, lectures in several institutions and mentors students from across the country.

وہ کنیئرڈ کالج برائے خواتین لاہور کی گریجویٹ ہیں اور انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم حاصل کی۔ سلیڈ سکول آف فائن آرٹ اور لندن یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف لیبجیکیشن میں وہ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی کونسل کی منتخب رکن بھی ہیں۔

وہ لاہور میں رہتی ہیں اور کام کرتی ہیں، کئی اداروں میں لیکچر دیتی ہیں اور ملک کے کئی طلباء کی رہنمائی کرتی ہیں۔

NAAZISH ATA-ULLAH

BYWGRAFFIAD

Mae'r Athro Naazish Ata-Ullah yn artist, addysgwyr, awdur, curadur ac actifydd hawliau cymdeithasol a dynol. Ymddeolodd fel Pennaeth Coleg Cenedlaethol y Celfyddydau Lahore a Champws Rawalpindi yn 2010. Mae hi'n Uwch Gymrawd yn Ysgol y Celfyddydau Gweledol, Prifysgol Genedlaethol Beaconhouse, ac fe'i hetholwyd yn Gymrawd Coleg Cenedlaethol y Celfyddydau. Urddodd Llywodraeth Ffrainc hi'n farchog yn y Celfyddydau a Llenyddiaeth am ei gwasanaethau i Gelf a Diwylliant.

Sefydlodd yr arbenigedd Gwneud Printiau yn NCA yng nghanol yr wythdegau.

Mae'r Athro Ata-Ullah yn wneuthurwr printiau a pheintwr sydd wedi arddangos ei gwaith ym Mhacistan a thramor.

Mae'n gwasanaethu ar fyrdau sawl sefydliad addysgol a diwylliannol, sy'n cynnwys y Comisiwn Addysg Uwch Pwnjabaid, Ysgol Celf a Phensaerniaeth Dyffryn Indus, Ysgol Ffasiwn a Dylunio Pacistan, Cyngor Celfyddydau Lahore, a Sefydliad Arddangosfa Eilflwydd Lahore, ymhlith eraill.

Graddiodd o Goleg Menywod Kinnaird Lahore, a gwnaeth ei hastudiaethau ôl-raddedig yn Ysgol Celfyddyd Gain Slade ac yn y Sefydliad Addysg ym Mhrifysgol Llundain.

Mae hefyd yn aelod etholedig o Gyngor Comisiwn Hawliau Dynol Pacistan.

Mae'n byw ac yn gweithio yn Lahore, yn darlithio mewn sawl sefydliad ac yn mentora myfyrwyr o bob cwr o'r wlad.

نوازا، این سی اے میں پرنٹ میکنگ اسپیشلائزیشن کی بنیاد رکھی۔
پروفیسر عطاء اللہ ایک پرنٹ میکر اور مینٹر ہیں جنہوں نے پاکستان میں اور
بیرون ملک اپنے کام کی نمائش کی ہے۔ وہ کئی تعلیمی اور ثقافتی اداروں کے بورڈز
پر خدمات انجام دیتی ہیں، جن میں پنجاب ہائر لیبجوکیشن کمیشن، انڈس ویلی
اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، پاکستان اسکول آف فیشن اینڈ ڈیزائن، لاہور
آرٹس کونسل اور لاہور بینا لے فاؤنڈیشن شامل ہیں۔

پروفیسر نازش عطاء اللہ ایک مصور، ماہر تعلیم، مصنف، کیوریر اور
ساجی اور انسانی حقوق کی علمبردار ہیں۔ وہ 2010 نیشنل کالج آف
آرٹس لاہور، راولپنڈی کیمپس کی پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئیں۔ وہ بیکن
ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے اسکول آف ویٹول آرٹس میں سینئر فیلو ہیں، اور
نیشنل کالج آف آرٹس کے فیلو منتخب ہوئیں۔ فرانس کی حکومت نے آرٹ اور
کلچر کے لیے ان کی خدمات کے لیے انہیں آرٹس اینڈ لٹریچر میں نائٹ ہڈ سے

ANEKA CHEEMA

BIOGRAPHY

Aneeka Cheema is an Art Educator from Pakistan and currently lives in Boston, Massachusetts with her twin children. She is a Doctoral Candidate at UMASS with an MA in Educational Leadership & Policy Studies, an MSAE from MassArt, Boston, a BA from National College of Arts, and a BSc from Kinnaird College for Women, Lahore Pakistan.

She wishes to bring change through art education and teach future educators with a focus on social, linguistic and cultural epistemes. Her work involves connecting the dots and peeling the layers of visual arts identity formation/praxis markers/evolution; colonial and post colonial socio-political contexts in Pakistan, by neoliberalism and eurocentric ideologies and gaze defining for the "other" craft(ART) and its standing in history and present.

Working on influences of global politics and current international academic movements on Pakistani Arts Education Curriculum. She is currently the Director of Fine Arts (K-12) in Milton, MA USA.

”دوسرے“ کی تعریف کے ذریعے کرافٹ (فن) اور تاریخ اور حال میں اس کی حیثیت۔ عالمی سیاست کے اثرات پر کام کرنا اور پاکستانی آرٹس کے تعلیمی نصاب پر موجودہ بین الاقوامی تعلیمی تحریکیں - وہ فی الحال ملٹن، ایم کے ڈائریکٹر ہیں۔ (K-12) اے یو ایس اے میں فائن آرٹس

ANEEKA CHEEMA

BYWGRAFFIAD

Aneeka Cheema is an Art Educator from Pakistan and currently lives in Boston, Massachusetts with her twin children. She is a Doctoral Candidate at UMASS with an MA in Educational Leadership & Policy Studies, an MSAE from MassArt, Boston, a BA from National College of Arts, and a BSc from Kinnaird College for Women, Lahore Pakistan.

She wishes to bring change through art education and teach future educators with a focus on social, linguistic and cultural epistemologies. Her work involves connecting the dots and peeling the layers of visual arts identity formation/praxis markers/evolution; colonial and post colonial socio-political contexts in Pakistan, by neoliberalism and eurocentric ideologies and gaze defining for the "other" craft(ART) and its standing in history and present.

Working on influences of global politics and current international academic movements on Pakistani Arts Education Curriculum. She is currently the Director of Fine Arts (K-12) in Milton, MA USA.

وہ چاہتی ہیں کہ آرٹ کی تعلیم کے ذریعے تبدیلی اور مستقبل کے معلمین کو سماجی، لسانی اور پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سکھائیں۔ اس کے کام میں نقطوں کو جوڑنا اور بصری فنون کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شامل ہے۔

شناخت کی تشکیل/ عملی نشانات/ ارتقاء؛ نوآبادیاتی اور بعد از نوآبادیاتی سماجی و سیاسی سیاق و سباق میں پاکستان، نو لبرل ازم اور یورو سینٹرک نظریات اور

انیتھ چیما پاکستان سے ایک آرٹ لیجوکیٹر ہیں اور اس وقت بوسٹن، میساچوسٹس میں رہتی ہیں۔ اپنے جڑواں بچوں کے لیے تعلیمی میں ایم اے کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی UMASS ساتھ۔ وہ بوسٹن سے MassArt، امیدوار ہیں۔ لیڈرشپ اینڈ پالیسی اسٹڈیز نیشنل کالج آف سے بی اے کنیئرڈ کالج برائے خواتین، لاہور، MSAE پاکستان سے آرٹس، اور بی ایس سی۔

NAAZISH
ATA-ULLAH

ANEEKA
CHEEMA

INTRODUCTION AND
CONVERSATION **EXTRACTS**

DYFYNIADAU CYFLWYNIAD
A HYSBYSIAD

تعارف اور گفتگو سے اقتباسات

INTRODUCTION

It felt great when my dear friend and printmaker, Atif Khan, reached out to me to work on text for his upcoming exhibition. As he told me about the exhibition, the more intrigued I became. DIPTYCH is a collaboration between Atif and Welsh artist, Sarah Hopkins, and it is serendipity that I met Sarah in 2006 when Atif's first residency was underway at Swansea Print Workshop in South Wales.

In the beginning, my involvement was to support my former classmate with the Urdu translation for their exhibition catalogue, but as we talked, it turned into a broader venture that included a conversation with our master teacher and mentor, Naazish Ata-Ullah (or as we call her Nagee Apa with love).

Our conversation came easy, as all three of us have known each other for three decades. We have also known Sarah Hopkins since she came to Pakistan in 2007.

We discussed how artistic collaborations move from country to country and continent to continent; changing form, evolving in meaning; finishing as a collective aesthetic and meaningful visual which may be exquisitely complex as the artistic identities themselves.

Nagee and I had a great conversation which spanned the history of the Cowasjee Print Studio at National College of Arts. She talked about

her printmaking in the '80s and the '90s that led to today, and how printmaking practice has evolved with her input amongst a few others. I heard about the evolving space of the printmaking studio as I knew it, and talked about printmaking, the practice of printing and the seamless collaboration that happens in that special place.

The main part of this conversation was about the printmaking collaboration between Atif Khan and Sarah Hopkins as well as previous notable collaborations. The elements found in DIPTYCH are magical and enchanting.

Nagee and I had a great conversation which spanned the history of the Cowasjee Print Studio at National College of Arts

Landscapes and ideascapes that are endemically diverse, multicultural and questioning. They are the best imagination of autographic and ethnographic visual storytelling. The way the two personal and heritage-based elements play with each other. These works exceed more than one layer of interpretation.

ANEKA CHEEMA

اس خاص جگہ پر ہونے والے بلا تفضل تعاون کے بارے میں بات کی۔ اس گفتگو کا اہم حصہ عاطف خان اور سارہ ہاپکنز کے درمیان پرنٹ میکنگ تعاون کے ساتھ ساتھ سابقہ قابل ذکر تعاون کے بارے میں تھا۔ DIPTYCH کے ساتھ ساتھ سابقہ قابل ذکر تعاون کے بارے میں تھا۔ میں پائے جانے والے عناصر جادوئی اور پرفتن ہیں۔ مناظر اور آئیڈیا کیسے مقامی طور پر متنوع، کثیر الثقافتی اور سوالیہ نشان ہیں۔ وہ آٹو گرافک اور ہتھنو گرافک بصری کہانی سنانے کا بہترین تخیل ہیں۔ جس طرح سے دو ذاتی اور وراثت پر مبنی عناصر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ کام تشریح کی ایک سے زیادہ تہوں سے زیادہ ہیں۔

معنی میں ارتقا؛ ایک اجتماعی جمالیاتی اور بصری کے طور پر پیش کرنا جو فنکارانہ شناخت کی طرح انتہائی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ نجی آپا اور میں نے ایک زبردست گفتگو کی جس میں نیشنل کالج آف آرٹس میں کاوس جی پرنٹ اسٹوڈیو کی تاریخ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے 80 اور 90 کی دہائی میں اپنی پرنٹ میکنگ کے بارے میں بات کی جس کی وجہ سے آج تک پرنٹ میکنگ کی پریکٹس میں ان کے کردار کے ساتھ چند دوسرے لوگوں میں کیسے تیار ہوئی ہے۔ میں نے پرنٹ میکنگ اسٹوڈیو کی ارتقائی جگہ کے بارے میں سنا جیسا کہ میں اسے جانتی تھی، اور پرنٹ میکنگ میں اجتماعی پرنٹنگ کی مشق اور

RHAGARWEINIAD

Roedd yn teimlo'n wych pan gysylltodd y gwneuthurwr printiau a'm ffrind annwyl, Atif Khan, â mi i weithio ar destun ar gyfer ei arddangosfa. Wrth iddo siarad â mi am yr arddangosfa, y mwyaf diddorol y swnia. Mae DIPTYCH yn gydweithrediad rhwng Atif a'r artist o Gymru, Sarah Hopkins, a serendippedd ydyw i mi gwrdd â Sarah yn 2006 pan oedd preswylad cyntaf Atif ar y gweill yng Ngweithdy Argraffu Abertawe yn ne Cymru.

Yn y dechrau, fy nghyfraniad i oedd cefnogi fy nghyn-gyd-ddisgybl gyda chyfieithiad Wrdd ar gyfer catalog ei arddangosfa, ond fel y buom yn siarad, trodd yn fenter ehangach, a oedd yn cynnwys sgwrs gyda'n hathro meistr a'n mentor, Naazish Ata-Ullah (neu fel y galwn ni hi, gyda chariad, Nagee Apa).

Daeth ein sgwrs yn hawdd, am fod y tri ohonom wedi adnabod ein gilydd ers tri degawd. Rydym hefyd wedi adnabod Sarah Hopkins ers iddi ddod i Bacistan yn 2007.

Trafodom sut mae cydweithio artistig yn symud o wlad i wlad ac o gyfandir i gyfandir; gan newid ffurf, ac esblygu mewn ystyr; a gorffen fel delwedd esthetig ac ystyrion ar y cyd, a allai fod yn hynod gymhleth fel yr hunaniaethau artistig eu hunain.

Cafodd Nagee a minnau sgwrs wych a oedd yn rhychwantu hanes Stiwdio Argraffu Cowasjee yng Ngholeg

Cenedlaethol y Celfyddydau. Bu'n sôn am wneud printiau yn y 1980au a'r 1990au, a arweiniodd at heddiw, a sut mae ymarfer gwneud printiau wedi esblygu gyda'i mewnbwn hi ymhlith eraill. Clywais am ofod esblygol y stiwdio gwneud printiau fel yr oeddwn yn ei adnabod, a siarad am wneud printiau, yr ymarfer argraffu a'r cydweithio di-dor sy'n digwydd yn y lle arbennig hwnnw.

Prif ran y sgwrs hon oedd y cydweithrediad gwneud printiau rhwng Atif Khan a Sarah Hopkins, yn ogystal â chydweithrediaidau nodedig blaenorol. Mae'r elfennau a geir yn

Cafodd Nagee a minnau sgwrs wych a oedd yn rhychwantu hanes Stiwdio Argraffu Cowasjee yng Ngholeg Cenedlaethol y Celfyddydau

DIPTYCH yn hudolus. Tirluniau a syniadluniau sy'n endemig amrywiol, amlddiwylliannol ac ymholgar. Nhw yw dychymyg gorau adrodd straeon gweledol llofnodol ac ethnograffig. Y ffordd mae'r ddwy elfen bersonol a threftadaeth yn chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithiau hyn yn fwy nag un haen o ddehongli.

ANEEKA CHEEMA

حد تک تعاون کرنا تھی، لیکن جیسا کہ ہم بات کرتے رہے، یہ ایک وسیع تر منصوبے میں بدل گیا جس میں ہماری استاد اور سرپرست، نازش عطاء اللہ کے ساتھ گفتگو شامل تھی۔ ہم انھیں پیار سے نجی آپا کہتے ہیں۔ ہماری بات چیت آسان ہوگئی، کیونکہ ہم تینوں ایک دوسرے کو تین دہائیوں سے جانتے ہیں۔ ہم سارہ ہاپکنز کو بھی اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ 2007 میں پاکستان آئی تھیں۔

ہم نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ کس طرح فنکارانہ تعاون ایک ملک سے دوسرے ملک اور براعظم سے دوسرے براعظم میں منتقل ہوتا ہے۔ شکل بدلنا،

مجھے بہت اچھا لگا جب میرے عزیز دوست اور پرنٹ میکر عاطف خان نے اپنی آنے والی آرٹ نمائش کے متن پر کام کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ جیسے جیسے عاطف نے مجھے نمائش کے بارے میں بتایا، عاطف اور ویلش DIPTYCH میرے لیے اتنا ہی دلچسپ ہوتا چلا گیا۔ آرٹسٹ، سارہ ہاپکنز کے درمیان ایک اشتراک ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ میری سارہ سے 2006 میں اس وقت ملاقات ہوئی جب عاطف کی پہلی رہائش ساؤتھ ویلز میں سوانسی پرنٹ ورکشاپ میں چل رہی تھی۔ شروع میں، میری شمولیت اپنے سابق ہم جماعت کو ان کے نمائش کیٹلاگ کے اردو ترجمے کے

CONVERSATION EXTRACTS

NAJEE

Sarah has created a print of traditional textiles with star-like patterns. My first impression was that this looked like a Punjabi khais .. and so I was intrigued. I discovered it was not khais but actually a Welsh blanket, and heirlooms. It comes from a particular textile tradition. Atif responds to the textiles print by incorporating figures. One looks like a nobleman or a king, and behind the textile curtain is a female figure. There is this kind of romantic connection, but there is the space between them, and a barrier of the hanging blanket. Below that, there is a foreground in which there is a black and white printed pattern, very much to delineate the space. The diagonal that is created between the two figures is one way in which we enter the image. The pattern on the ground is resonating the two dimensionality of the textile, which is hanging from the top.

ANEKA

Which I consider miniature-like. The perspective-setting is like traditional miniatures. It's creating spaces, but it's flat.

NAJEE

Yes, this two dimensionality is something that many artists of miniature painting have explored. It is something that distinguishes this kind of image-making, and has been used multiple times to move the viewer between the different spaces in the image. It is not just the scientific perspective that actually determines the image, it's a floating image in which there are multiple perspectives.

The second image that we are looking at depicts a row of houses. There is a horizontal line of terraced houses. There's a pattern that has been created. Atif told me that much of Swansea is like this. He has incorporated a rather playful kind of figure. He is wearing a mughal era garment, a sword and he's flying a kite. The kites above are really very colourful and mainly of fish. There is one mechanical, scientific drawing of a heart.

ANEKA

It's amazing, because I've been to Swansea and this is exactly what the houses look like. I feel like I'm right there again! Then you look at these flying kites, which are stylised like truck art. It looks bizarre to me, but I feel it defines the duality of a travelling artist, and you know that he has lived in these spaces.

NAJEE

That's right. I think that it has a lot to do with Lahore. The stylisation of these fish.. they could be balloons! If you look at Chinese and Japanese kites, they look more like those rather than the traditional type that we fly at Basant. The interesting thing is that the kite flyer is actually located in Lahore.

ANEKA

In Lahore, and he's very comfortable in front of this row of houses! Very nonchalant, like he's at home flying all of these!

NAJEE

I am flying my kites.. and so there is a great sense of freedom. I think that when you're referring to movement, you're referring to freedom. The freedom to fly these images across seas and oceans and 1000s of miles from one city to another. You make connections through the thread. Lovely threads that one person is holding.

Now I'm looking at this floating entrance to the Lahore fort. Sarah has added love to Atif's image. The way the fort is inverted and printed makes it look like it's rocking, as if it's a reflection in water.

ANEKA

Like in the monsoon, when it rains. This is how you see the reflection on the floor in front of the gates. This is what it invokes in my memory.

NAJEE

Reflecting into that water... and what she's done, she's enhanced it even more. She's printed birds in flight in multiple colours. So again, we're talking about different perspectives which has given the image a great kind of dynamism. The only thing that's solid are the birds. It's a very powerful, lovely print.

ANEKA

And because she comes from a coastal town, it almost looks like it's a coastal scene, and the birds are flying over the coastline.

NAJEE Then there's this one, in which Atif has created a bird, which is again derivative of folk and truck art. Very simply, Sarah has added the string, and a powerful pair of cutting scissors. Are you letting the bird loose? Are you thinking it looks like a kite? Are you allowing its freedom to float away into the sky?

ANEKA I'm loving all this work, and I'm loving it more as both of us go through it, but this is by far more personal to me as somebody who left her country 25 years ago. All these heritage emblems live in me and I'm tied to them somewhere. You can take that scissors at one point in your life and say, "Alright, done!" you know? This is what it means to me.

NAJEE I think there are two things... There's a literal meaning, which is cutting the string and allowing the kite or that person its freedom. The other idea is that the scissors is a much more brutal object...

ANEKA And that's a powerful comment in itself.

NAJEE It is. It's the cutting. Although the thread is very delicate, the action is very precise. So it's like a decision at the point when you understand that you have to cut the thread, like an umbilical cord. Freedom comes because you made a decision.

ANEKA And I think this is why it's so powerful.

NAJEE The next image shows two windows.

ANEKA from National College of Arts

NAJEE Yes from NCA, and, you have these two dogs, that could be like those Chinese Pekingese. They're really important dogs that guard the space. They are the guardians of the palace of the king! The two dogs are always side by side. I think to locate those two at NCA is also really quite interesting, because in a way, Sarah becomes part of that. The two of them, Sarah and Atif are the two guardians of the building, who are from completely different cultures, but they are the kind of makers and guardians of printmaking and regard the studio as a special domain. Some very special things happen to people who work in that space.

ANEKA I agree. I also think one window could be Wales and the other window could be Lahore. The colours are diffused in the windows, and mirror the rows of houses that Sarah printed.

NAJEE There is also an infinite blue behind the two dogs. What you see is important. Repetition is important.

ANEKA And I think the beauty of her printmaking is how she has printed the faces of the dogs. Even though they look like mirror images of each other, they're not alike.

NAJEE One of them is looking out. And the other is looking to the side.

ANEKA And that just gives it so much more thoughtful visual meaning. The windows are identical and static. The dogs give the image so much more movement.

NAJEE and I think that the tone and colour of the dogs draws our attention to them. They have a lock and chain.. and a collar.

ANEKA I love how they are interacting as artists. Like these dogs, we too are in the windows, but the way Sarah and Atf are interacting, they really know each other's work.

DYFYNIADAU YMDDYDDAN

NAJEE

Mae Sarah wedi creu print o decstilau traddodiadol gyda phatrymau serog. Fy argraff gyntaf oedd bod hyn yn edrych fel khais Pwnjabaidd ... felly roeddwn i'n chwilfrydig. Darganfyddais nad khais oedd e, ond blanced Gymreig mewn gwirionedd, a thrysorau teuluol. Mae'n dod o draddodiad tecstilau penodol. Mae Atif yn ymateb i'r print tecstilau drwy ymgorffori ffigyrau. Mae un yn edrych fel uchelwr neu frenin, a thu ôl i'r llen tecstilau mae ffigwr benywaidd. Mae math o gysylltiad rhamantus, ond mae gofod rhyngddynt, a rhwyr y flanced yn hongian. O dan hynny, mae blaendir lle mae patrwm print du a gwyn, yn bennaf i nodi'r gofod. Mae'r croeslin sy'n cael ei greu rhwng y ddau ffigwr yn un ffordd rydym yn mynd i mewn i'r ddelwedd. Mae'r patrwm ar y ddaear yn nodi dau ddimensiwn y tecstil, sy'n hongian o'r brig.

ANEKA

Mae hyn fel miniatur i mi. Mae'r gosod persbectif fel miniaturau traddodiadol. Mae'n creu lle, ond mae'n fflat.

NAJEE

Ydyn, mae'r ddau ddimensiwn hyn yn rhywbeth y mae llawer o artistiaid peintio miniaturau wedi'i archwilio. Mae'n rhywbeth sy'n nodedig yn y math hwn o greu delweddau, ac wedi'i ddefnyddio sawl gwaith i symud y gwyliwr rhwng y gwahanol fannau yn y ddelwedd. Nid y safbwynt gwyddonol yn unig sy'n pennu'r ddelwedd mewn gwirionedd, mae'n ddelwedd arnofiol lle mae sawl safbwynt.

Mae'r ail ddelwedd rydym yn edrych arni yn darlunio rhes o dai. Ceir llinell lorweddol o dai teras. Mae patrwm wedi'i greu. Dywedodd Atif wrthyf fod llawer o Abertawe fel hyn. Mae wedi ymgorffori math ychydig yn chwareus o ffigwr. Mae'n gwisgo dilledyn oes mughal, cleddyf, ac mae'n hedfan barcud. Mae'r barcutiaid uchod yn lliwgar iawn ac yn bennaf o bysgod. Mae un darlun mecanyddol, gwyddonol o galon.

ANEKA

Mae'n anhygoel, achos dwi wedi bod i Abertawe a dyma'n union sut mae'r tai yn edrych. Dwi'n teimlo mod i yno eto! Yna rydych yn edrych ar y barcutiaid hyn yn hedfan, sy'n cael eu steilio fel celf loriau. Mae'n edrych yn rhyfedd i mi, ond dwi'n teimlo ei fod yn diffinio deuoliaeth artist teithiol, ac rydych yn gwybod ei fod wedi byw yn y mannau hyn.

NAJEE

Mae hynny'n gywir. Dwi'n meddwl bod ganddo lawer i'w wneud â Lahore. Mae arddull y pysgod yma ... gallen nhw fod yn falwrs! Os edrychwch ar farcutiaid Tsieineaidd a Japaneaidd, maen nhw'n edrych yn debycach i'r rheiny yn hytrach na'r math traddodiadol rydyn ni'n ei hedfan adeg Basant. Y peth diddorol yw bod hedfanwr y barcud wedi'i leoli yn Lahore mewn gwirionedd.

ANEKA

Yn Lahore, ac mae e'n gyfforddus iawn o flaen y rhes yma o dai! Difater iawn, fel petai'n gartrefol yn hedfan rhain i gyd!

NAJEE

Dwi'n hedfan fy marcutiaid ... felly mae yna ymdeimlad mawr o ryddid. Pan fyddwch yn cyfeirio at symud, rwy'n credu eich bod yn cyfeirio at ryddid. Y rhyddid i hedfan y delweddau hyn ar draws moroedd a chefnforoedd a miloedd o filltiroedd o un ddinas i'r llall. Rydych yn gwneud cysylltiadau drwy'r edau. Edeifion hyfryd y mae un person yn eu dal.

Nawr rwy'n edrych ar y fynedfa arnofiol hon i gaer Lahore. Mae Sarah wedi ychwanegu cariad at ddelwedd Atif. Mae'r ffordd y mae'r gaer yn wrthdro ac wedi'i hargraffu yn gwneud iddi edrych fel ei bod yn siglo, fel pe bai'n adlewyrchiad mewn dŵr.

ANEKA

Fel mewn monswn, pan mae'n bwrw glaw. Dyma sut rydych yn gweld yr adlewyrchiad ar y llawr o flaen y gatiu. Dyma mae'n ei alw yn fy nghof.

NAJEE

Adlewyrchu i'r dŵr hwnnw ... a'r hyn y mae wedi'i wneud, mae hi wedi ei wella hyd yn oed yn fwy. Mae hi wedi argraffu adar yn hedfan mewn sawl lliw. Felly eto, rydym yn siarad am safbwyntiau gwahanol sydd wedi rhoi math gwych o ddeinamiaeth i'r ddelwedd. Yr unig beth sy'n gadarn yw'r adar. Mae'n brint pwerus, hyfryd iawn.

ANEKA

Ac am ei bod hi'n dod o dref arfordirol, mae bron yn edrych fel ei bod yn olygfa arfordirol, a'r adar yn hedfan dros yr arfordir.

- NAJEE** Yna mae'r un yma, lle mae Atif wedi creu aderyn, sydd eto'n ddeilliad o gelf gwerin a loriau. Yn syml iawn, mae Sarah wedi ychwanegu'r llinyn, a siswrn pwerus. Ydych chi'n gadael yr aderyn yn rhydd? Ydych chi'n meddwl ei fod yn edrych fel barcud? Ydych chi'n caniatáu ei ryddid i arnofio i ffwrdd i'r awyr?
- ANEKA** Dwi'n caru'r holl waith hyn, a dwi'n dwlu arno fwy fyth wrth i'r ddau ohonom fynd drwyddo, ond mae hyn yn llawer mwy personol i mi fel rhywun a adawodd ei gwlad 25 mlynedd yn ôl. Mae'r holl arwyddluniau treftadaeth hyn yn byw ynof fi, ac rydw i wedi fy nghlymu iddynt yn rhywle. Gallwch gymryd y siswrn hwnnw ar un adeg yn eich bywyd a dweud, "iawn, dyna ni!", chi'n gwybod? Dyma mae'n ei olygu i mi.
- NAJEE** Rwy'n meddwl bod dau beth ... Mae yna ystyr llythrennol, sef torri'r llinyn a chaniatáu rhyddid i'r barcud neu'r person hwnnw. Y syniad arall yw bod y siswrn yn wrthrych llawer mwy creulon.
- ANEKA** Ac mae hynny'n sylw pwerus ynddo'i hun.
- NAJEE** Ydy. Y torri ydyw. Er bod yr edau yn sensitif iawn, mae'r weithred yn fanwl iawn. Felly mae fel penderfyniad ar y pwynt pan rydych yn deall bod rhaid i chi dorri'r edau, fel llinyn bogail. Mae rhyddid yn dod am i chi wneud penderfyniad.
- ANEKA** A dwi'n meddwl mai dyma pam ei fod mor bwerus.
- NAJEE** Mae'r ddelwedd nesaf yn dangos dwy ffenestr.
- ANEKA** o Goleg Cenedlaethol y Celfyddydau
- NAJEE** Ie o NCA, ac mae gennych ddau gi yma, a allai fod fel y Pecin Tsieineaidd. Maen nhw'n gŵn pwysig iawn sy'n gwarchod y lle. Nhw yw gwarchodwyr palas y brenin! Mae'r ddau gi bob amser ochr yn ochr. Rwy'n credu bod lleoli'r ddau yna yn NCA hefyd yn eithaf diddorol, oherwydd mewn ffordd, mae Sarah yn dod yn rhan o hynny. Y ddau ohonyn nhw, Sarah ac Atif, yw dau warcheidwad yr adeilad, sydd o ddiwylliannau cwbl wahanol, ond nhw yw'r math o wneuthurwyr a gwarcheidwaid gwneud printiau, ac yn ystyried y stiwdio yn barth arbennig. Mae rhai pethau arbennig iawn yn digwydd i bobl sy'n gweithio yn y gofod hwnnw.
- ANEKA** Rwy'n cytuno. Dwi hefyd yn meddwl y gallai un ffenestr fod yn Gymru a'r ffenestr arall yn Lahore. Mae'r lliwiau wedi'u gwasgaru yn y ffenestri, ac yn adlewyrchu'r rhesi o dai a argraffodd Sarah.
- NAJEE** Mae yna hefyd las anfeidrol y tu ôl i'r ddau gi. Mae'r hyn rydych chi'n ei weld yn bwysig. Mae ailadrodd yn bwysig.
- ANEKA** A dwi'n meddwl mai harddwch ei phrint yw sut mae hi wedi argraffu wynebau'r cŵn. Er eu bod yn edrych fel delweddau drych o'i gilydd, dydyn nhw ddim fel ei gilydd.
- NAJEE** Mae un ohonyn nhw'n edrych allan. A'r llall yn edrych i'r ochr.
- ANEKA** Ac mae hynny yn rhoi cymaint mwy o ystyr gweledol, meddylgar iddo. Mae'r ffenestri yn union yr un fath ac yn statig. Mae'r cŵn yn rhoi cymaint mwy o symudiad i'r ddelwedd.
- NAJEE** a dwi'n meddwl bod naws a lliw'r cŵn yn tynnu'n sylw ni atyn nhw. Mae ganddyn nhw glo a chadwyn ... a choler.
- ANEKA** Dwi'n caru sut maen nhw'n rhyngweithio fel artistiaid. Fel y cŵn hyn, rydym ninnau hefyd yn y ffenestri, ond y ffordd y mae Sarah ac Atif yn rhyngweithio, maen nhw wir yn adnabod gwaith ei gilydd.

اور چونکہ وہ ساحلی شہر سے آتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ساحلی منظر ہے، اور پرندے ساحل پر اڑ رہے ہیں۔

انیقہ

پھر یہ بھی ایک ہے، جس میں عاطف نے ایک پرندہ بنایا ہے، جو دوبارہ لوک اور ٹرک آرٹ سے ماخوذ ہے۔ بہت سادگی سے، سارہ نے تار، اور قینچی کاٹنے کا ایک طاقتور جوڑا شامل کیا ہے۔ کیا آپ پرندے کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پتنگ کی طرح لگتا ہے؟ کیا آپ اس کو آزادی سے آسمان میں تیرنے دے رہے ہیں؟

نجی

میں اس سارے کام سے محبت کر رہی ہوں، اور میں اس سے زیادہ پیار کر رہی ہوں کیونکہ ہم دونوں اس سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ میرے لیے اس سے کہیں زیادہ ذاتی ہے جیسا کہ کسی ایسے شخص کے طور پر جس نے پچیس سال پہلے اپنا ملک چھوڑا تھا۔ یہ تمام ورثے کی نشانیاں مجھ میں بسی ہیں اور میں ان سے کہیں بندھی ہوں۔ آپ اپنی زندگی کے ایک موقع پر وہ قینچی لے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، ”ٹھیک ہے، ہو گیا!“ آپ کو معلوم ہے؟ میرے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے۔

انیقہ

میرے خیال میں دو چیزیں ہیں... ایک لفظی معنی ہے، جس کا مطلب ہے تار کاٹنا اور پتنگ یا اس شخص کو اس کی آزادی دینا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ قینچی ایک بہت زیادہ سفاک چیز ہے۔

نجی

اور یہ اپنے آپ میں ایک طاقتور تبصرہ ہے۔

انیقہ

یہ ہے۔ یہ کٹنگ ہے۔ اگرچہ دھاگہ بہت نازک ہے، لیکن عمل بہت درست ہے۔ تو یہ اس وقت ایک فیصلے کی طرح ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نال کی طرح دھاگے کو کاٹنا ہے۔ آزادی اس لیے آتی ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا۔

نجی

اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہے۔

انیقہ

اگلا نقش دو کھڑکیاں دکھاتا ہے۔

نجی

نیشنل کالج آف آرٹس سے۔

انیقہ

ہاں این سی اے کی طرف سے، اور، آپ کے پاس یہ دو کتے ہیں، یہ ان چینی پینٹنگز (چینی نسل کے کتے) جیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ واقعی اہم کتے ہیں جو جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے محل کے محافظ ہیں! دونوں کتے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں این سی اے میں ان دونوں کو تلاش کرنا بھی واقعی کافی دلچسپ ہے، کیونکہ ایک طرح سے سارہ اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان میں سے دو، سارہ اور عاطف عمارت کے دو محافظ ہیں، جو بالکل مختلف ثقافتوں سے ہیں، لیکن وہ پرنٹ میکنگ کے بنانے والے اور سرپرست ہیں اور اسٹوڈیو کو ایک خاص ڈومین سمجھتے ہیں۔ کچھ بہت ہی خاص چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو اس جگہ میں کام کرتے ہیں۔

نجی

میں راضی ہوں۔ میرے خیال میں ایک کھڑکی ویلز اور دوسری کھڑکی لاہور ہو سکتی ہے۔ رنگ کھڑکیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان گھروں کی قطاروں کی عکس بندی کرتے ہیں جنہیں سارہ نے پرنٹ کیا تھا۔

انیقہ

ان دونوں کتوں کے پیچھے ایک لامحدود نیلا بھی ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں وہ اہم ہے۔ تکرار ضروری ہے۔

نجی

اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرنٹ میکنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے کتوں کے چہرے کیسے پرنٹ کیے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے آئینے کی طرح نظر آتے ہیں، جبکہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔

انیقہ

ان میں سے ایک باہر دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا ایک طرف دیکھ رہا ہے۔

نجی

اور یہ صرف اتنا زیادہ سوچے سمجھے بصری معنی دیتا ہے۔ کھڑکیاں ایک جیسی اور جامد ہیں۔ کتے تصویر کو بہت زیادہ متحرک کرتے ہیں۔

انیقہ

اور مجھے لگتا ہے کہ کتوں کا رنگ ہماری توجہ ان کی طرف مبذول کرتا ہے۔ ان کے پاس ایک تالا اور زنجیر ہے... اور ایک پٹہ۔

نجی

مجھے اچھا لگا ہے کہ وہ بطور فنکار کیسے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کتوں کی طرح، ہم بھی کھڑکیوں میں ہیں، لیکن سارہ اور عاطف جس طرح بات چیت کر رہے ہیں، وہ واقعی ایک دوسرے کے کام کو جانتے ہیں۔

انیقہ

گفتگو سے اقتباسات

سارہ نے روایتی ٹیکسٹائل کا ایک پرنٹ تیار کیا ہے جس میں ستاروں جیسے پیٹرن ہیں۔ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ یہ پنجابی تھیس لگ رہا ہے.. اور اس لیے میں متوجس ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ تھیس نہیں بلکہ اصل میں ایک ویلش کمبل اور وراثت ہے۔ یہ ایک خاص ٹیکسٹائل روایت سے آتا ہے۔ عاطف ٹیکسٹائل پرنٹ کا جواب اعداد و شمار کو شامل کر کے دیتا ہے۔ کوئی ایک رئیس یا بادشاہ کی طرح لگتا ہے، اور ٹیکسٹائل کے پردے کے پیچھے ایک خاتون شخصیت ہے۔ ایک قسم کا رومانوی تعلق ہے، لیکن ان کے درمیان جگہ ہے، اور لٹکائے ہوئے کمبل کی ایک رکاوٹ ہے۔ اس کے نیچے، ایک پیش منظر ہے جس میں ایک سیاہ اور سفید پرنٹ شدہ پیٹرن ہے، بہت زیادہ جگہ کی وضاحت کرنے کے لئے، دو شکلوں کے درمیان جو ترچھا بنتا ہے وہ ایک طریقہ ہے جس میں ہم تصویر میں داخل ہوتے ہیں۔ زمین پر بیٹرن ٹیکسٹائل کی دو جہتی کو فروغ رہا ہے، جو اوپر سے لٹکا ہوا ہے۔

اسے میں منی ایپر سمجھتی ہوں۔ نقطہ نظر کی ترتیب روایتی منی ایپر کی طرح ہے۔ یہ خالی جگہیں بنا رہا ہے، لیکن یہ فلیٹ ہے۔

جی ہاں، یہ دو جہتی ایک ایسی چیز ہے جسے چھوٹی پینٹنگ یعنی منی ایپر کے بہت سے فنکاروں نے دریافت کیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اس قسم کی تصویر سازی کو ممتاز کرتی ہے، اور ناظرین کو تصویر میں مختلف جگہوں کے درمیان منتقل کرنے کے لیے متعدد بار استعمال کیا گیا ہے۔ یہ صرف سائنسی نقطہ نظر نہیں ہے جو حقیقت میں تصویر کا تعین کرتا ہے، یہ ایک تیرتی ہوئی تصویر ہے جس میں متعدد نقطہ نظر ہیں۔

دوسری تصویر جسے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں گھروں کی ایک قطار کو دکھایا گیا ہے۔ چھت والے مکانات کی ایک افقی لکیر ہے۔ ایک نمونہ ہے جو بنایا گیا ہے۔ عاطف نے مجھے بتایا کہ سواہی کا زیادہ حصہ ایسا ہے۔ اس نے ایک بلکہ پچھلے قسم کی شخصیت کو شامل کیا ہے۔ اس نے مغل دور کا لباس، تلوار پہن رکھی ہے اور وہ پینٹنگ اڑا رہا ہے۔ اوپر کی پینٹنگیں واقعی بہت رنگین ہیں اور بنیادی طور پر مچھلی جیسی ہیں۔ دل کی ایک مینیکل، سائنسی نقش بھی ہے۔

یہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ میں سوانسی چاکلی ہوں اور مکانات بالکل ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں دوبارہ وہاں ہوں! پھر آپ ان اڑتی پتنگوں کو دیکھیں، جو ٹرک آرٹ کی طرح بنائی گئی ہیں۔ یہ مجھے عجیب لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سفر کرنے والے فنکار کی دوہری حیثیت کی وضاحت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ان جگہوں پر رہا ہے۔

یہ ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا لاہور سے بہت تعلق ہے۔ ان مچھلیوں کا انداز... وہ غبارے ہو سکتے ہیں! اگر آپ چینی اور جاپانی پتنگوں کو دیکھیں تو وہ ان پتنگوں کی طرح نظر آتے ہیں بجائے ان کے جو ہم بسنت پر اڑاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پتنگ بازی دراصل لاہور میں واقع ہے۔

لاہور میں، اور وہ گھروں کی اس قطار کے سامنے بہت آرام سے ہے! بہت پرسکون، جیسے وہ اپنے ہی گھر پر ان سب کو اڑا رہا ہو!

میں اپنی پتنگیں اڑا رہا ہوں... اور اس طرح آزادی کا زبردست احساس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ تحریک کا حوالہ دے رہے ہیں، تو آپ آزادی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ان تصاویر کو سمندروں اور سمندروں کے پار اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہزاروں میل کے فاصلے پر اڑانے کی آزادی۔ آپ دھاگے کے ذریعے کنکشن بناتے ہیں۔ خوبصورت دھاگے جو ایک شخص پکڑے ہوئے ہے۔

اب میں لاہور قلعے کے اس تیرتے دروازے کو دیکھ رہی ہوں۔ سارہ نے عاطف کی تصویر میں محبت کا اضافہ کیا ہے۔ جس طرح سے قلعے کو لٹا اور پرنٹ کیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ لرز رہا ہے، جیسے یہ پانی میں جھلک رہا ہو۔

جیسے مون سون میں، جب بارش ہوتی ہے۔ اس طرح آپ دروازے کے سامنے فرش پر عکس دیکھتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو یہ میری یاد میں پکارتا ہے۔

اس پانی میں جھلکتے ہوئے... اور اس نے جو کچھ کیا ہے، اس نے اسے اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اس نے پرندوں کو پرواز میں متعدد رنگوں میں پرنٹ کیا ہے۔ تو پھر، ہم مختلف تناظر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے تصویر کو ایک زبردست قسم کی تحریک بخشی ہے۔ صرف ایک چیز جو ٹھوس ہے وہ پرندے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور، خوبصورت نقش ہے۔

نجی

انیقہ

نجی

انیقہ

نجی

انیقہ

نجی

انیقہ

نجی

Robert Macdonald

Naazish Ata-Ullah

Aneeka Cheema

O Art Space Gallery, Lahore

ArtChowk Gallery, Karachi

Studio Griffith, UWTSW Swansea College of Art

Gareth Tomos

Morwenna Chapman

Farrukh Addnan

Ibad ur Rehman Khan

Wania Rehman

Sadaf Mirza

Wales Arts International

ACKNOWLEDGEMENTS
CYDNABYDDIAETHAU

DIPTYCH

دو لوح

SARAH HOPKINS

MUHAMMAD **ATIF** KHAN

COLLABORATIVE PROJECT
PROSIECT **CYDWEITHREDOL**