

مكامن السلطة
صوفيا خواجه
Nooks of Power
Sophiya Khwaja

2023

مقدّمة بقلم ليزا بالتيشغار Foreword by Lisa Ball-Lechgar	4
نبذة عن "تشكيل" About Tashkeel	6
نبذة عن "برنامج الممارسة النقدية" About The Critical Practice Programme	8
السيرة الذاتية وبيان الفنانة Artist's Bio & Statement	10
السيرة الذاتية للمرشدتين Mentors' Bios	12
بيان الفنانة و بيان المعرض Artist's Statement and Exhibition Intent	14
حوار المرشدتين مع الفنانة In Conversation: Mentors & Mentee	16
مكامن السلطة: ردّ، بقلم: غيث عبد الله Nooks of Power: A Response By Gaith Abdulla	16
الأعمال المعروضة Exhibited Works	24
الأعمال السابقة Previous Works	48
صوفيا خواجة في سطور Sophiya Khwaja: Resumé	60
شكر وتقدير Acknowledgements	64
البرنامج التفاعلي Exhibition Engagement Activities	66

تشكيل 2023 © كافة حقوق النشر محفوظة

تشكيل
ص.ب. 122255, دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف +971 4 336 3313
بريد إلكتروني tashkeel@tashkeel.org
تمت الترجمة إلى اللغة العربية عن طريق "إمضاء للاتصالات"

أقيم معرض "مكامن السلطة"
للفنانة صوفيا خواجة في "تشكيل" (السركال أفنيو)، من 9 مايو – 13 يونيو 2023

Copyright © Tashkeel 2023. All rights reserved.

Tashkeel
PO Box 122255, Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 336 3313
E tashkeel@tashkeel.org

Arabic translation by Amdaa Communications

'Nooks of Power ' by Sophiya Khwaja took place
at Tashkeel (Alserkal Avenue) 9 May – 13 June 2023

tashkeel.org

مقدمة

عندما تقدمت صوفيا خواجه بطلب للحصول على برنامج الممارسة النقدية من "تشكيل" للعام 2022، أرادت الانخراط بعمق في ممارستها وتأسيس فهم متجدد للعملية لدرجة لم تخوضها منذ أن كانت في مدرسة الفنون. كان المسار الذي سلكته على مدار الـ 16 شهراً الماضية مزيحاً من التدريب التعليمي والتوجيه وتجريب الاستوديو، ومكثفاً ومتكافئاً على الصعيدين الشخصي والمهني. سعت صوفيا إلى التواصل مع الطبيعة الارتجالية لممارستها، حيث تعتبر البراعة الجسدية والخصائص المادية لوسيطها الورقي المختار جوهرأ أساسياً في أعمالها.

يعتبر معرض "مكامن السلطة" محصلة صوفيا في البحث، فهي لم تقض وقتها في عزلة انفرادية بل نالت دعم وتوجيه مرشديها اللذين لعبا دوراً رئيسياً في رحلتها. يتقدم "تشكيل" بخالص الشكر للفنانة البارزة والمنسقة الفنية ومؤرخة الفن المعاصر سليمة هاشمي، ومديرة المقتنيات في فن جميل، دون روس. أتاحت حرية الوقت هذه الفرصة لصوفيا بالتعمق في ممارستها والتطور بثقة، مما أسفر عن أكثر من 20 عملاً جديداً من الوسائط المتعددة والباستيل إلى المطبوعات الرقمية.

تُعرّف السلطة بأنها المقدره أو القدرة على توجيه أو التأثير في سلوك الآخرين أو مسار الأحداث أو القيام بشيء ما أو التصرف بطريقة معينة، فكل أفراد المجتمع منشغلون بتأثير الموجات المتغيرة لتلاعب السلطة. توفر السلطة القوة، حيث يتم لعب الدقة والقوة بنفس القدر من أجل الوصول إلى أعلى سلم السلطة. اختارت صوفيا في أعمالها الجديدة في معرضها الفردي الأول في الإمارات العربية المتحدة دراسة خمسة مظاهر مميزة للقوة التي تعيشها كفنانه ورائدة أعمال وأم وزوجة وامرأة. بينما يتجذّر كل عمل متجذر في منظوره الذاتي البحث، تدعونا الفنانة إلى إعادة النظر في أفعالنا وردود أفعالنا تجاه مفاهيم السلطة، مع إضفاء طيف من المشاعر في أغلب الأحيان كالخوف والإحباط إلى الفكاهة والأمل.

ليسا بالتيشغار

When Sophiya Khwaja applied for the 2022 Tashkeel Critical Practice Programme, she wanted to engage with her practice and establish a renewed understanding of the process at a depth not experienced since her time at art school. The path she has taken over the last 16 months – a mix of didactic training, mentoring and studio experimentation – has been intense and rewarding both personally and professionally. She has sought to connect with the improvisatory nature of her practice, where physical dexterity together with the material characteristics of her chosen medium of paper take centre stage.

‘Nooks of Power’ is the result of months of research by Sophiya, spent not in solitary isolation but with the support and guidance of her mentors who played a key role in her journey. Tashkeel expresses its heartfelt thanks to the eminent artist, curator and contemporary art historian Salima Hashmi and Dawn Ross, Head of Collections at Art Jameel. Such liberty of time has afforded Sophiya the opportunity to delve into her practice and grow in confidence, leading to over 20 new works ranging from mixed media and pastels to digital prints.

Power is defined as the capacity or ability to direct or influence the behaviour of others or the course of events or to do something or act in a particular way. All who exist within a society are preoccupied by the shifting tides of power-play. Power provides agency, where subtlety and strength are played in equal measure in order to attain the highest authority. In this new body of work for her first solo exhibition in the UAE, Sophiya has chosen to examine five distinct manifestations of power that she inhabits as an artist, an entrepreneur, a mother, a wife and a woman. While each work is rooted in a purely autobiographical perspective, the artist invites us to consider our own actions and responses to notions of power, coated as they often are in a spectrum of emotions, from fear and frustration to humour and hope.

Lisa Ball-Lechgar

Foreword

About Tashkeel

Established in Dubai in 2008 by Lateefa bint Maktoum, Tashkeel seeks to provide a nurturing environment for the growth of contemporary art and design practice rooted in the UAE. Through multi-disciplinary studios, work spaces and galleries, it enables creative practice, experimentation and dialogue among practitioners and the wider community. Operating on an open membership model, Tashkeel's annual programme of training, residencies, workshops, talks, exhibitions, international collaborations and publications aims to further practitioner development, public engagement, lifelong learning and the creative and cultural industries.

Tashkeel's range of initiatives include: **Critical Practice**, which invites visual artists to embark on a one-year development programme of studio practice, mentorship and training that culminates in a major solo presentation; **Tanween**, which takes a selected cohort of emerging UAE-based designers through a nine-month development programme to take a product inspired by the surroundings of the UAE from concept to completion; **MakeWorks UAE**, an online platform connecting creatives and fabricators to enable designers and artists accurate and efficient access to the UAE manufacturing sector; **Exhibitions & Workshops** to challenge artistic practice, enable capacity building and grow audience for the arts in the UAE; and the heart of Tashkeel, its **Membership**, a community of creatives with access to facilities and studio spaces to refine their skills, undertake collaborations and pursue professional careers.

Visit tashkeel.org | make.works/uae

نبذة عن "تشكيل"

أسست لطيفة بنت مكتوم "تشكيل" بدبي في العام 2008، وهو مؤسسة توفّر بيئةً حاضنة لتطور الفن المعاصر والتصميم في الإمارات العربية المتحدة. ويفسح المركز المجال أمام الممارسة الإبداعية والتجريبية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاق واسع، إذ يوفر استوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات للعمل ومعارض في مقرّه الرئيسي في ند الشبا وفي حي الفهيدى التراثي في منطقة دبي القديمة. يعتمد "تشكيل" نموذج العضوية المفتوحة ويهدف برنامجه السنوي الذي يشمل برامج تدريبية، وبرامج إقامة، وورش عمل، ومناقشات وندوات حوارية، ومعارض، وعقد شراكات دولية وإصدارات مطبوعة ورقمية، إلى دعم عملية تطوير مهارات الممارسين الفنيين، والتفاعل المجتمعي، والتعلم المستمر، وتعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية.

وتشمل مجموعة مبادرات "تشكيل": "برنامج الممارسة النقدية"، وهو برنامج مفتوح للفنانين التشكيليين يمتد لعام واحد، يتخلله العمل في الاستوديوهات، بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب والذي يثمر في نهايته عن تقديم معرض منفرد. أمّا مبادرة "تنوين"، وهي برنامج تطويري يمتد لاثني عشر شهراً، يضم مجموعة من المصممين الناشئين في الإمارات العربية المتحدة، يطوّرون خلاله منتجاً مستلهماً في جوهره من البيئة الإماراتية. أمّا مبادرة "ميك ووركس الإمارات"، فهي منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الروابط بين العقول المبدعة والمصنّعين لتمكين المصممين والفنانين من الدخول إلى قطاع الصناعة في الإمارات العربية المتحدة بدقة وفعالية. كما يشمل المركز برامج "المعارض وورش العمل" للمشاركة في الممارسة الفنية، ودعم بناء القدرات وزيادة القاعدة الجماهيرية لمحبيّ الفنون في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر "برنامج العضوية" القلب النابض لمركز "تشكيل"، وهو مجتمع للعقول المبدعة، يمكن أعضاءه من استخدام المرافق والاستوديوهات والمساحات المتوفرة لصقل مهاراتهم والاستفادة من فرص التعاون المشتركة، وتطوير مسيرتهم الفنية.

تفضّلوا بزيارة tashkeel.org | make.works/uae

نبذة عن ”برنامج الممارسة النقدية“

يوقّر ”برنامج الممارسة النقدية“، أحد مبادرات مركز ”تشكيل“، للفنانين المعاصرين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ولمدة عام واحد، الدعم في استوديوهات المركز بالإضافة إلى النقد الفني وإنتاج أعمالهم الفنية، ويتوّج البرنامج عادةً بمعرض، أو منشورات أو أي إصدارات مادية أو رقمية. ويتم تصميم وبناء برنامج لكل فنان بعناية تامة لتناسب مع ممارساتهم الفردية و/أو مجالات بحوثهم. كما يعمل مركز ”تشكيل“ مع كل فنان لاختيار مرشد رئيسي لهم يساعد في بناء وتمكين وإرشاد الفنانين. قد يكون هذا المرشد فناناً، أو قيّماً، أو ناقداً أو خبيراً فنياً يشعر الفنان بالارتياح عند العمل معه، ولكن ينبغي أيضاً أن يرتبط مجال بحثه و/أو ممارسته بالبرنامج المطروح ومناطق التركيز الفنية. يتم عرض تحديّات متواصلة للمشاركين عبر مدوّنة على موقع ”تشكيل“ الإلكتروني، تتطرّق إلى النقاط الأساسية خلال فترة البرنامج. ونذكر من بين خريجي ”برنامج الممارسة النقدية“:

عفرأ بن ظاهر، عملت تحت إشراف محاضر برنامج الكتابة في جامعة نيويورك أبوظبي أندرو ستارنر، وقدمت معرضها الفردي ”ترانيم لناثم“ (تشكيل، 2016).

فيكرام ديفيتشا، عملت تحت إشراف الأستاذ المساعد في قسم المسرح بجامعة نيويورك أبوظبي ديبرا ليفين، وقدمت معرضه الفردي ”جلسات بورتريه“ (تشكيل، 2016).

هدية بدري، عملت تحت إشراف رئيس والأستاذ المساعد في التصميم الجرافيكي في جامعة أو.سي.إيه.دي في تورونتو رودريك غرانت، والقيمة الفنية والكتابة والمؤرخة الفنية د. أليكساندرا مكغيلب، وقدمت معرضها الفردي ”الجسم يحتفظ بالنتائج“ (تشكيل، 2017).

رجاء خالد، بعملت تحت إشراف الفنان والمنتج الثقافي جاريث فاديرا، والأستاذ المساعد في جامعة كورنيل للفنون في نيويورك افتخار دادي، وقدمت معرضها الفردي ”الأسرع مع الأكثر“ (تشكيل، 2017).

لانتيان شيه، عقد خلال عام 2017 جلسات قراءة جماعية تطرّق خلالها إلى مواضيع المياه والغاز والكهرباء والإيجار، كما تناول مسائل أخرى كالضيافة، والإشغال، والمعاشية، والخصوصية، والاستثناء وعدم الاستمرارية.

دبجاني بهاردواج، عملت تحت إشراف الفنانين ليس بيكنيل وحسن مير، وقدمت معرضها الفردي ”قصص تُروى“ (تشكيل، 2018).

جلال بن ثنية، عملت تحت إشراف المصور جاسم العوضي والفنان والقيّم الفني والمدرس فلاوندر لي، وقدمت معرضه الفردي ”خلف السياج“ (تشكيل، 2019).

سيلفيا هيرناندو ألفارث، عملت تحت إشراف الفنان والأكاديمي والكاتب إسحاق سوليفان، والفنانة التشكيلية والكتابة كريستيانا دي ماركبي، وقدمت معرضها الفردي ”تحت الضوء الأحمر“ (تشكيل، 2020).

شفي غدار، عملت تحت إشراف الكاتب والناقد الفني كيفن جونز، والفنانة والناقدة الفنية والمدرّسة جيل ماغي، وقدمت معرضها الفردي ”وقفات مغايرة“ (تشكيل، 2020).

ميس البيك، عملت تحت إشراف فنان الأعمال السمعية والبصرية لورانس أبو حمدان، والفنانة والقيّمة آلاء يونس، وقدمت معرضها الفردي ”رسالة من تحت القدمين“ (تشكيل، 2021).

حمدان بطي الشامسي، عملت تحت إشراف القيّمة هند بن دميثان، مؤسس استوديو ”همزة وصل“، وقدمت معرضه الفردي ”كن-بخير“ (تشكيل، 2021).

هند مزينة، عملت تحت إشراف القيّمة والكتابة والخبيرة الاستراتيجية ومستشارة التصوير الفوتوغرافي بيغي سو أميسون. ”أرض العجائب“ (تشكيل، 2021).

نورا زيد، عملت تحت إشراف بتوجيه من محترفة التصميم والباحثة والمعلمة غالية السرقبي والأستاذة المساعدة ومصممة الجرافيك هالة العاني. ”القاخرة في صور: حكاوي من هيليوبوليس“ (تشكيل، 2021).

شما العامري، قام بتوجيهها كل من الفنان محمد كاظم والقيّمة في التصميم والباحثة والكتابة والمصممة والناشرة الدكتورة هدى سميتسهاوزن أبي فارس. ”إذا صح التعبير“ (تشكيل، 2022).

شازيا سلام، قام بتوجيهها كل من الباحث والقيّم الفني صبيح أحمد والفنانة تاوس مختشيفا. ”أصوات متداخلة“ (تشكيل، 2023).

Chafa Ghaddar. Mentored by arts writer and critic Kevin Jones and artist, critic and educator Jill Magi. ‘Recesses’ (Tashkeel, 2020)

Mays Albaik. Mentored by audiovisual artist Lawrence Abu Hamdan and artist, curator Ala Younis. ‘A Terranean Love Note’ (Tashkeel, 2021)

Hamdan Buti Al Shamsi. Mentored by Hind bin Demaithan Al Qemzi, founder of Hamzat Wasl Studio. ‘Kn-Bkhair’ (Tashkeel, 2021)

Hind Mezaina. Mentored by the curator, writer, strategist and photographic consultant, Peggy Sue Amison. ‘Wonder Land’ (Tashkeel, 2021)

Nora Zeid. Mentored by design professional, researcher, educator Ghalia Elsrakbi and assistant professor, graphic designer, Hala Al Ani. ‘Cairo Illustrated: Stories from Heliopolis’ (Tashkeel, 2021)

Shamma Al Amri. Mentored by artist Mohammed Kazem & design curator, researcher, writer, designer, publisher Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarés. ‘So to Speak’ (Tashkeel, 2022)

Shazia Salam. Mentored by researcher and curator, Sabih Ahmed and artist, Taus Makhacheva. ‘Voice-Over-Voice’ (Tashkeel, 2023)

The Critical Practice Programme

The Tashkeel Critical Practice Programme offers sustained studio support, critique and production of one year for practicing contemporary artists living and working in the UAE. The programme culminates in an exhibition, publication or other digital/physical outcome. Each artist’s programme is carefully built around the individual’s practices and/or areas of research. Tashkeel works with each artist to identify mentors to both build, challenge and guide them. A mentor can be an artist, curator, critic or arts professional with whom the artist feels both comfortable working but also, whose own area of research and/or practice ties in with the proposed areas of focus. The Critical Practice Programme alumni are:

Afra Bin Dhafer. Mentored by Andrew Starner, Writing Program lecturer, NYUAD. ‘Hymns to a Sleeper’ (Tashkeel, 2016)

Vikram Divecha. Mentored by Debra Levine, Assistant Professor of Theater, NYUAD. ‘Portrait Sessions’ (Tashkeel, 2016)

Hadeyeh Badri. Mentored by Roderick Grant, Chair & Associate Professor of Graphic Design, OCAD University, Toronto and curator, writer, art historian Dr. Alexandra MacGilp. ‘The Body Keeps the Score’ (Tashkeel, 2017)

Raja’a Khalid. Mentored by artist and cultural producer Jaret Vadera and Iftikhar Dadi, Associate Professor of Art Cornell University, NYC. ‘FASTEST WITH THE MOSTEST’ (Tashkeel, 2017)

Lantian Xie convened 'Water, Gas, Electricity, Rent: A Reading Group' throughout 2017 exploring hospitality, occupancy, homeliness, precarity, exception and temporariness.

Debjeni Bhardwaj. Mentored by artist Les Bicknell and artist and gallerist Hassan Meer. ‘Telling Tales’ (Tashkeel, 2018)

Jalal Bin Thaneya. Mentored by photographer Jassim Al Awadhi and artist, curator, educator Flounder Lee. ‘Beyond the Fence’ (Tashkeel, 2019)

Silvia Hernando Álvarez. Mentored by artist, academic, writer Isaac Sullivan and artist, writer Cristiana de Marchi. ‘Under the Red Light’ (Tashkeel, 2020)

السيرة الذاتية للفنانة

تطورت رؤية صوفيا خواجه الفنية في بداياتها من استكشاف المساحات والأماكن التي تسكنها النساء تقليدياً والطرق المختلفة والحيل والأكاذيب والتنازلات والمواقف والشخصيات التي يتبينها للتنقل في تلك المساحات. ومن خلال تصويرها شخصية تتنوع تجلياتها بين الفتاة القوية ونجمة الغناء والمرأة المتمردة القوية، تحلل أعمالها السابقة موضوعات الأسرة، وسياستها، وتسلسلها الهرمي، وصراعات السلطة، والرغبات، وأزمة منتصف العمر.

تخرجت خواجه بدرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من الكلية الوطنية للفنون في لاهور، باكستان في العام 2003، وتخصصت في فن الطباعة. وفي العام 2005، التحقت بمدرسة رود آيلاند للتصميم ضمن إطار منحة فولبرايت للحصول على ماجستير في الفنون الجميلة، بالإضافة إلى تخصصها في فن الطباعة.

وعقب تخرجها، قامت خواجه بتدريس فن الطباعة في جامعتها الكلية الوطنية للفنون لسنوات عدة بالتوازي مع ممارستها الفنية التي توسعت سريعاً خارج نطاق الطباعة. وأقامت أول معرض فردي لها في باكستان في العام 2009، وتلاه معرضين في العام ذاته، أحدهما في متحف داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقلت خواجه إلى دولة الإمارات في العام 2012 لتدخل عالم الأعمال، حيث أسست وكالة صغيرة للتسويق الرقمي شغلت فيها منصب المدير الإداري ووسعت نطاق عملها في دولتين. وكان ذلك من أسباب اختيارها لتكون أحد المرشحين النهائيين للحصول على جائزة ريادة الأعمال عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة لعام 2019. وشاركت خلال هذه الفترة في معرض " كامبس آرت دبي " بدورتيه الرابعة والخامسة، كما تم اختيارها للمشاركة في الاستوديوهات المفتوحة لمنصة مشاريع فن جميل خلال عامي 2017 و2018. وفي العام 2022، تم اختيار خواجه للمشاركة في برنامج الممارسة النقدية من "تشكيل"، والذي تكلل بإقامة أول معرض فردي لها في دولة الإمارات. وابتعدت في أحدث أعمالها عن مجالات اهتمامها السابقة، ويتجلى ذلك واضحاً في سلسلة من اللوحات التي تتحرى فيها سبل استحواذ البشر على السلطة (ووصفت نفسها بأنها "العينة رقم 1" في هذه الرحلة الاستكشافية).

تعيش خواجه في دولة الإمارات مع زوجها وطفلهما وقطيتين وكلب. ويمكن رؤية أعمالها ضمن مقتنيات متحف كلية رود آيلاند للتصميم، ومنظمة اليونيسكو، ومتحف جامعة ييل والمؤسسة التعليمية للولايات المتحدة في باكستان.

ويمثلها في الولايات المتحدة الأمريكية غابري "كيد تومكينز بروجكتس".

Artist's Bio

Sophiya Khwaja's early practice developed from an exploration of the spaces and places traditionally inhabited by women and the various ways, wiles, lies, compromises, attitudes and personalities adopted to navigate them. Through a persona that is part small-town girl, part diva and part tank girl anti-hero, her previous works unpack themes of domesticity, its politics, hierarchy, power struggles, desires and a mid-life crisis.

Sophiya graduated with a BFA from the National College of Arts, Lahore, Pakistan in 2003 with a major in printmaking. In 2005, she won a Fulbright Scholarship to pursue an MFA at the Rhode Island School of Design, also with a specialization in printmaking.

Following graduation, Sophiya taught printmaking at her alma mater for several years alongside a rigorous studio practice that rapidly and organically expanded beyond the realm of printmaking. Her first solo show opened in Pakistan in 2009, followed by two more in the same year, one at the Museum of North Dakota, USA.

Sophiya moved to the UAE in 2012 where entrepreneurship beckoned. She set up a tiny digital agency and as Managing Director, expanded it across two countries, a feat for which she was selected as a finalist of the Gulf SME Entrepreneur of the Year (2019). During this time, she also participated in Campus Art Dubai 4.0 and 5.0 and was selected in 2017 and 2018 for the Project Space Art Jameel Open Studios.

In 2022, Sophiya was selected for Tashkeel's Critical Practice Programme that culminates in her first solo show in the UAE. Her latest work moves away from previous concerns and manifests itself as a series of drawings, investigating the ways and methods in which humans hoard power (dissecting herself as Specimen No.1 within this exploration).

The UAE is Sophiya's home, one she shares with a husband, a toddler, two cats and a dog. Her work can be found in collections including RISD Museum, UNESCO, United States Educational Foundation Pakistan and Yale University Museum.

In the USA, Sophiya is represented by the Cade Tompkins Projects.

السيرتان الذاتية للمرشدتين

سليمة هاشمي هي فنانة وقيّمة فنية ومؤرخة للفن المعاصر. شغلت منصب العميد المؤسس لكلية مريم داوود للفنون البصرية والتصميم في جامعة بيكون هاوس الوطنية في لاهور في 2003، وتعمل كأستاذ فخري فيها منذ 2017. كما زاولت مهنة التدريس في جامعة الفنون الوطنية في لاهور لثلاثين عاماً، كما عملت كمديرة وأستاذة للفنون الجميلة.

شاركت هاشمي في تأسيس جاليري "روتاس" في إسلام آباد 1981، كما عملت على تأسيس غاليري "روتاس-2" في لاهور و2001. وكتبت هاشمي باستفاضة أعمالاً عن الفنون، مثل كتابها "كشف المرئي - حياة وأعمال الفنانات الباكستانيات" الذي نُشر عام 2002، وكتاب "ذكريات وأساطير وطفرة الفن المعاصر في الهند وباكستان" الذي اشتركت في تأليفه مع ياشودارا دامليا عام 2006. وفضلاً عن ذلك، حررت كتاب "لا تزال العين تبحث - فن باكستان المعاصر" في العام 2014؛ والطبعة الأوردية من "العين لا تزال تبحث: فن باكستان المعاصر" في العام 2020.

تولت هاشمي مهمة القيم الفني للفن المعاصر والمنسوجات التقليدية في معرض "نيران معلقة" لمتحف جمعية آسيا في نيويورك في العام 2009؛ و"ذا نايت بيتن داون" الذي نال استحسان النقاد لمؤسسة "غوجرال" ومؤسسة "ديفي آرت" في دلهي والذي افتتح بمناسبة معرض دلهي للفنون في العام 2016. ومنحتها الحكومة الباكستانية وسام الرئيس لخير الأداء في تعليم الفنون في العام 1999؛ ورشحها المجلس الأسترالي لمدارس الفن والتصميم في العام 2011 كزميل دولي أول لخدمتها المتميزة في مجال تعليم الفن والتصميم في العام (2022). وبالإضافة إلى ذلك، حازت هاشمي جائزة ألما من مركز ألما الثقافي في أوسلو، النرويج (2016). كما حازت الدكتوراه الفخرية من جامعة باث سبا في المملكة المتحدة في العام 2016. ونالت هاشمي عضوية مجلس لجنة حقوق الإنسان في باكستان.

دون روس هي مديرة المقتنيات في مركز فن جميل والمشرفة على مجموعة فن جميل والمعارض المرتبطة بها في مركز جميل للفنون بدبي وحيّ جميل في جدة، وهي المسؤولة أيضاً عن إعارة المقتنيات إلى المتاحف الشريكة إقليمياً ودولياً. وتتولى روس تطوير وإدارة مجموعة فن جميل بما في ذلك برنامج الاستحواذ، وحفظ الأعمال وعرضها، والمحتوى الخاص بالإشراف الفني، وإدارة المقتنيات. علاوة على ذلك، تُشرف روس على المعارض والتكليفات الفنية ذات الصلة بالمقتنيات، بما في ذلك المعارض المواضيعية والفردية، والمشاريع الفنية المكانية في مركز جميل للفنون، والتكليفات الفنية للأماكن العامة في حديقة جفاف ووترفرونت للفنون، وتكليفات حديقة الفنان - وهي مشاريع بحثية مدتها عامين تُعنى بالبيئة والمخاوف البيئية. عملت روس سابقاً لدى عدة مؤسسات ومهرجانات فنية في أستراليا واسكتلندا والإمارات قبل أن تتولى مؤخراً قيادة مشاريع غير ربحية في آرت دبي. تتمتع داون بخبرة طويلة في مقتنيات المتاحف، والمعارض، وإعداد البرامج، ومبادرات توعية الجمهور، والمشاريع المجتمعية.

Mentors' Bios

Salima Hashmi is an artist, curator and contemporary art historian. She was founding Dean at the Mariam Dawood School of Visual Arts & Design, Beaconhouse National University, Lahore in 2003 and has been Professor Emeritus since 2017. She taught at the National College of Arts, Lahore, for 30 years, serving as Principal and Professor of Fine Arts.

Salima was the co-founder of Rohtas Gallery, Islamabad in 1981 and established Rohtas-2, Lahore in 2001. She has written extensively on the arts including 'Unveiling the Visible - Lives and Works of Women Artists of Pakistan' (2002); 'Memories, Myths, Mutations - Contemporary Art of India and Pakistan' co-authored with Yashodhara Dalmia (2006). She edited 'The Eye Still Seeks - Contemporary Art of Pakistan (2014); and the Urdu edition of 'The Eye Still Seeks: Pakistani Contemporary Art' (2020).

Salima has curated exhibitions of contemporary art and traditional textile including 'Hanging Fire' (Asia Society Museum, New York, 2009); 'This Night-Bitten Dawn' (Gujral Foundation & Devi Art Foundation, Delhi Art Fair, 2016). For distinguished service to art and design education, Salima is a recipient of the President's Medal for Pride of Performance for Art Education, Pakistan, 1999; Inaugural International Fellow, Australian Council of Art and Design Schools (2022) as well as an Alma Award, Alma Culture Centre, Oslo, Norway (2016) and an Honorary Doctorate, Bath Spa University, UK (2016). Salima is a Council Member of the Human Rights Commission of Pakistan.

Dawn Ross is Head of Collections at Art Jameel and oversees the Art Jameel Collection and associated exhibitions, both those at Jameel Arts Centre, Dubai; Hayy Jameel, Jeddah, and loans with partner museums regionally and internationally. She is responsible for the development and direction of the Art Jameel Collection, including the acquisitions programme, conservation and display of work, curatorial content and collection management. Dawn also leads on exhibitions and commissions related to the collection, including thematic and solo exhibitions, site specific artist's projects at Jameel Arts Centre, public art commissions at Jaddaf Waterfront Sculpture Park, and the Artist's Garden commissions - two-year research-based projects looking at ecology and environmental concerns. Previously, she has worked in arts institutions and festivals in Australia, Scotland and the UAE, most recently heading up not-for-profit artist projects at Art Dubai. She has experience in museum collections, exhibitions, programming, audience outreach and community projects.

بيان الفنانة

أفكر حالياً بموضوع السلطة: القدرة على التأثير في سلوك الآخرين، وتوجيه مسار الأحداث، وحسم كل مواجهة في علاقتنا، دفع الناس إلى الإصغاء، والسيطرة عليهم.

لأجل السلطة، تُشنّ الحروب وتتفكك العلاقات.

في العالم عطشٌ لا ترويه سوى السلطة – نحن من نصنع هذا العالم، وأنا جزء من هؤلاء الـ "نحن".

في بدايات سنوات بلوغي، أردت الحصول على مظهر ما من مظاهر هذه السلطة؛ ليس لغاية سلبية، وإنما كنوع من التحايل اللاشعوري. قد يبدو الأمر سيئاً، لكنني لم أصادف أي شخص لا يريد أن يمسك زمام قراره. وبالتالي، فقد قضيت معظم سنوات شبابي الأولى في البحث عن مثل هذا النوع من السلطة. وجدت هذه السلطة في أماكن متفرقة هنا وهناك، مختبئةً على مرأى الجميع وسعيدة بأن تكون في متناول أي شخص يسعى لامتلاكها زاحفاً على يديه وركبتيه. يعد عملي توثيقاً لرحلتي في استكشاف مكامن هذا النوع من السلطة. وبعد استبعاد العديد من أعمالِي، أقيت على أعمال تعكس 5 مكامن للسلطة عبر 5 مجموعات متميزة. وترتبط هذه المجموعات كافة من ناحية الفكرة، ولكنها تختلف بشكل كبير من ناحية الحجم والموضوع وطريقة التنفيذ.

تجسد مجموعة "يونيكورن" مفهوم السلطة في المسيرة المهنية الطموحة، بينما تكشف مجموعة "أنف" أن السلطة تكمن في بلوغ الجمال وممارسته. وهناك مجموعة "عمل" بأشكالها وحوافها الغريبة، والتي ترى أن السلطة تتراكم تدريجياً بمرور الوقت من خلال السعي المستمر لتحسين (وضعنا وأنفسنا ومكانتنا). أما مجموعة "لغة"، فهي مختلفة نوعاً ما كونها تضم أعمالاً نحتية تركز على فقدان السلطة بدلاً من امتلاكها، وهذا ما يحدث عندما يفقد المرء لغته أو قدرته على الوصول إلى المعرفة، أو حتى قوته وهويته. وتنتهي رحلتي في استكشاف السلطة الكامنة وراء "طموح"، وراء أملنا ورغبتنا بتحقيق المزيد؛ ووراء السبل الفريدة التي تختزن بها عقولنا التجارب، وكيف نستخدم هذه الذكريات لإشباع تلك الرغبة اللامتناهية لتحقيق المزيد. وينتهي الأمر بذكرياتٍ تتداعى تبعاً الواحدة تلو الأخرى.

وأنا مقتنعة بأن الاختلاف يكمن هنا؛ بيني أنا أحمل حافظات أدواتي الصغيرة التي تحوي ومضات من السلطة، وبين شخص تلتوي سلطته لتثقل كاهل العالم.

بيان المعرض

معرض "مكامن السلطة" هو تنويج لمشاركة صوفيا خواجه في برنامج الممارسة النقدية لتشكيل.

تحت إشراف سليمة هاشمي وداون روس، أمضت صوفيا الأشهر الثماني عشر الأخيرة في التأمل الذاتي واجتثاث الأفكار السلبية وإرساء توجه جديد لممارستها الفنية. واتبعت صوفيا في ذلك طريقة سلسلة وسّعت فيها آفاق الرسم من خلال اللعب على مفاهيم الحجم والأسلوب.

ويمكن تقسيم عمل خواجه إلى خمس سلاسل متميزة تم تنفيذها جميعاً على الورق. وتتنوع الأساليب من الباستيل إلى الطباعة الرقمية، واستخدام الأكريليك، والخيط، والكولاج، ومنقوع الشاي والغواش. وتسعى في معرضها "مكامن السلطة" إلى تحزّي السبل والأساليب التي يستحوذ بها البشر على القوة السلطوية ويطلقون العنان لها، وابتدأت صوفيا بتحليل نفسها باعتبارها "العينه رقم 1" في هذه الرحلة الاستكشافية.

يصاحب كل سلسلة نص توضيحي قصير أو قصة بقلم الفنانة مثبت على الجدار إلى جانب السلسلة المعنية أو مدمج في العمل الفني ذاته. وتقتبس هذه القصص سيناريوهات من بنات أفكار صوفيا جالت في مخيلتها خلال عملها الفني في الاستوديو الخاص بها.

"مكامن السلطة" هو أول معارض صوفيا الفردية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Exhibition Intent

‘Nooks of Power’ is the culmination of Sophiya Khwaja’s journey on the Tashkeel Critical Practice Programme (CPP).

Mentored by Salima Hashmi and Dawn Ross, she has spent the last 18 months in self-reflection, weeding out mental junk and triggering a reset of her practice. For most of this journey, Sophiya has worked in a fluid way, pushing the boundaries of drawing by both playing with size and technique.

Her work can be divided into five distinct series, all executed on paper. The techniques range from pastels to digital prints, utilising acrylics, thread, collage, tea-wash and gouache. ‘Nooks of Power’ aims to investigate the ways and methods in which humans acquire, hoard and unleash authoritative power, with Sophiya dissecting herself as ‘Specimen No.1’ within this exploration.

Each series is accompanied by a short explanatory text or story written by the artist presented on the wall next to the corresponding series or incorporated within the work itself. These stories depict scenarios that were playing in Sophiya’s mind while creating the work in her studio.

‘Nooks of Power’ is Sophiya’s first solo exhibition in the UAE.

Artist's Statement

Nowadays, I’m thinking about power: The ability to influence the behaviour of others, to direct the course of events, to win every fight in a relationship, to have people listen, to dominate.

For power, wars are fought; relationships annihilated.

The world has a thirst that only power quenches – we are the ones who make up this world, and I am very much part of the ‘we’. At the onset of my adult years, I set off on a quest. I wanted to acquire a semblance of this very kind of power; not to annihilate but to subliminally manipulate. Sounds bad but I have yet to come across anyone who does not want a situation which they are in to go their way. Consequently, I have spent most of my adult years navigating towards this kind of power.

I found it in bits and pieces, resting in very likely places, hiding in plain sight, happy to lie with whoever crawled towards it, on bleeding hands and knees to pick it up.

My work is a documentation of the journey I have taken and the exploration of the nooks that I found holding this kind of power. After sifting through many, I filtered the work to reflect five nooks-of-power, in the form of five distinct series. All five are thematically connected yet dramatically different in size, subject matter and execution.

The ‘*Unicorn*’ series meets power in an ambitious career, while the ‘*Nose*’ series recognises that power lies in achieving and exercising beauty. My ‘*Labour*’ series, with its odd shapes and edges, sees power build up slowly over time through constant efforts made to maintain and improve (our situation, self, status). The ‘*Language*’ series is different. It is sculptural and focuses on the loss of power instead, which happens when one loses a language into which one is born or rather the loss of access to the knowledge, might and identity of one’s people.

My journey ends for now, exploring the power that lies behind ‘*Aspiration*’, behind our hope of achieving more, wanting more: Behind the unique ways in which our mind records experiences and how we put these memories to use in order to fulfil this endless want for more.

It ends with my memory upon memory upon memory.

I am convinced that this is where the difference lies; between me holding my small slippery containers of flickering power and someone whose power flexes and vexes the world.

حوار المرشَدَتَين مع الفنانة

أشرفت سليمة هاشمي ودون روس على صوفيا خواجة خلال برنامج الممارسة النقدية في تشكيل

أُشرفت سليمة هاشمي ودون روس على صوفيا خواجة خلال برنامج الممارسة النقدية في تشكيل

سليمة هاشمي: هلّا حدثتنا حول تأثير خلفيتك وتدريبك (لا سيما كصانعة قوالب طباعية) على عملك؟

صوفيا خواجة: عندما التحقت بمدرسة الفنون في باكستان، لم يكن يوجد سوى الكلية الوطنية للفنون في لاهور. وبالكاد كان قد مضى على تأسيس مدرسة وادي السند للفنون والعمارة في كراتشي 10 أعوام ولم يكن فيها سكن طلابي. وبالطبع كان يشرف عليها بشكل رئيسي فنانون تربطهم علاقات وطيدة بالكلية الوطنية للفنون. ولذلك يوجد اليوم مدرسة فنية وحيدة في باكستان هي الكلية الوطنية للفنون، وهي تقليدية بالعموم وتؤمن ببناء الفنان عبر تحطيمه أولاً. وبطبيعة الحال، تعكس كل مدرسة فنية نواحٍ جمالية معينة، وتركز على قيم وسلوكيات أخلاقية محددة وتبني نهجاً دون غيره. ولطالما رافقني ذلك في دراستي بعد التخرج. لا زلت أستطيع تمييز الأعمال الفنية الباكستانية كونها تستقي في معظمها من أدبيات الكلية الوطنية للفنون، ولكنني تخلصت اليوم من أغلب ذلك التلقين وأدركت أهمية أن يكون للفنان بصمة متميزة في أعماله.

تختلف كل مجموعة عن الأخرى بشكل جذري، مما يتطلب ملكات ومزاجاً مختلفاً

فيما يخص خلفيتي كصانعة قوالب طباعية، ما يهم فيها هو أن تدريبي اقتصر على نقش ألواح الطباعة، حيث تختلف كل مجموعة عن الأخرى بشكل جذري، مما يتطلب ملكات ومزاجاً مختلفاً. وقد تخصصت في نقش الخطوط والتحميض الموضوعي (نوع من النقش المائي حيث يتم الرسم مباشرة على الصفيحة المعدنية). أعتقد أنه يمكن رؤية ذلك في العديد من أعمالي حيث أولي أهمية كبيرة لجودة الخط.

اعتمد دوماً على الفحم والباستيل؛ فهما يؤديان الغرض المطلوب بشكل سريع

دون روس: استخدمت مواد مختلفة في رسوماتك. ما تأثير المادة المستخدمة في كل عمل على معناه؟ وهل توجد علاقة بين الاثنين؟

صوفيا خواجة: نعم، بالتأكيد هناك علاقة ولكن لا شك أن بعض المواد أفضل من غيرها لتحقيق غايات معينة. وقد اخترت المادة المستخدمة في سلسلة "يونيكورن" عمداً لغاية محددة.

بالنسبة لي، اعتمد دوماً على الفحم والباستيل؛ فهما يؤديان الغرض المطلوب بشكل سريع. كما تعمدت عدم استخدام الأقلام (الباستيل، أو الغرافيت، أو الأقلام الملونة) في هذه الأعمال، واخترت العمل حصراً باستخدام قضبان الفحم والباستيل لتلافي الدخول في التفاصيل. أردت لهذه السلسلة أن تكون ضخمة وصاخبة. وإذا أردت التعبير عنها صوتياً، ستكون على الأرجح أشبه بالناقوس؛ فهي ليست أحادية النغمة بالمطلق ولكنها ليست رنانة كثيراً في ذات الوقت.

ومن ناحية أخرى، اخترت المواد في سلسلة "طموح" بناءً على ما شعرت أنه أفضل ما تشي به طبيعتها. فنقيع الشاي والنبيد والغواش عليها شيئاً من النعومة أو الرقة. وقد حاذيتها بهياكل ذات خطوط قاسية وحواف حادة، الأمر الذي لم أكن لأحqqه بغير الأكريليك. تمتلك الأجساد نوعاً من النعومة ولكنني أردت أن تكون الملابس قاسية، وقد دفعتني ذلك لاستخدام مزيج من الغرافيت والأقلام الملونة والغواش.

دون روس: الشخص حاضر في معظم أعمالك، أو لنقل إشارة إلى الشخص. هلّا حدثتنا عن كيفية تطوره في أعمالك؟

صوفيا خواجة: أنا راقصة بهاراتانيام، وهو نوع من الرقص التقليدي الجنوب آسيوي. وقد تدربت عليه لسنوات طويلة حتى وصلت إلى مرحلة آرائغترام (التخرج)، مما يجعلني مدربة بهاراتانيام مجازة!

بالنسبة لي (كراقصة لوقت طويل قبل أكون فنانة تشكيلية)، أعتبر الجسد البشري مصدر إلهامي الأول. ففي الرقص، طوّعت جسدي لتقمص دور أي أحد أو أي شيء – تقمصت أدوار الأشياء الجامدة، والأطفال، والأمهات، والآباء، والآلهة، وأمواج المحيط، والحيوانات، وحتى أنني تقمصت دور البعوضة في إحدى المرات! وقبل أن يستطيع أحدهم تقديم أداء فردي، يتم تلقينه فن احتواء المساحات الفارغة دون استخدام المعدات المكلمة أو الخلفيات المسرحية. لطالما كان الراقصون قادرين على التعبير عن أنفسهم بهذه الطريقة لآلاف السنين، وذلك أمر في غاية القوة!

الآن، بعد كل هذه السنوات، تطور موضوع عملي، ولم يعد منوطاً بنجسٍ واحد، أي أن الجسد لم يعد يرمز للأنثى فقط

ركزت ممارستي السابقة على الجسد بكلّ تفاصيله، وتناولت الممارسة دمية ورقية بحجم امرأة على وجه التحديد. اخترعت شخصية مركبة من أجزاء، جزءٌ منها فتاة من بلدة صغيرة، وجزءٌ منها مغنية شهيرة، وجزءٌ منها بطلةٌ غير اعتيادية نتّخر في موضوعات الأسرة، وسياستها، وتسلسلها الهرمي، وصراعات السلطة، والرغبات، وأزمة منتصف العمر ويُظهر العمل مغامرات الشخصية مثل كتاب مصوّر. الآن، بعد كل هذه السنوات، تطور موضوع عملي، ولم يعد منوطاً بنجسٍ واحد، أي أن الجسد لم يعد يرمز للأنثى فقط كما أنه لم يعد بالضرورة جسداً كاملاً ولم يعد تقديمه محصوراً بطريقة معينة لكنه يظهر للعيان عبر الأشياء التي يتقوّلب بداخلها فقط.

سليمة هاشمي: ما هي نقاط التحول التي صادفتها أثناء برنامج الممارسة الفنية؟

صوفيا خواجة: أستذكر العديد من لحظات الاكتشاف والتحوّلات المفاجئة والمفصلية، ولكن إذا كان عليّ تحديد نقطة تحول رئيسية، فتعود إلى ذهني اللحظة التي زدت بها حجم كتلة العمل. عملت في الماضي على أحجام صغيرة نسبياً، وبالتالي فإنّ زيادة حجم الكتلة تعني عدم قدرتي على الجلوس والعمل، كما أنه يجب عليّ تثبيت العمل بشكل عمودي بدلاً من أن يكون مسطحاً على طاولتي. وبالفعل كنت بحاجة إلى سلّم للعمل، ولكنني كنت بحاجة أيضاً لاستخدام أصابع قدميّ وظهري وعنقي، كنت بحاجة لجسدي بأكمله. إن قرار زيادة حجم الكتلة غيّر بشكل جوهري الطريقة التي أتفاعل بها مع العمل. تأرجحت منذ ذلك الحين بين الأحجام، ولكنني كنت أتنقل حاملةً معي هذا النهج الجديد الذي يقضي بتسخير "نفسي كلياً" في خدمة العمل الذي أسعى لإنجازه في جميع مراحلـه.

سليمة هاشمي: ما الذي تطمحين لتحقيقه من رحلتك في هذا البرنامج؟

صوفيا خواجة: أطمح لاستعادة بهجة خلق الفنّ والتي كنت قد تهت عنها خلال العقد المنصرم. تسرّب نوعٌ من الجمود إلى أعمالـي ولم أكن منفتحةً على المخاطرة أو التجريب ولم أثق بحسّ التمرّد والجموح. أظنّ أنّ ذلك بسبب عدم قدرتي على قضاء وقت جيد في الاستوديو بعيداً عن حياتي المحمومة. كنت أرغب في تحقيق أقصى استفادة من هذا الوقت عبر قيامي بأمور محسوسة كانت ذات نفعٍ فيما مضى.

ما كنت أصبو إليه من خلال "برنامج الممارسة النقدية" هو إعادة شغفي إلى سابق عهده. لم أكن على ما يرام لأنّ أعمالـي الفنيّة كانت تظهر وكأنها تشعياتٌ من كل شيءٍ يحدث في حياتي- في حين أردت أن يكون كل شيءٍ في حياتي جزءاً من فني.

إن قرار زيادة حجم الكتلة غيّر بشكل جوهري الطريقة التي أتفاعل بها مع العمل

In Conversation: Mentors & Mentee

Salima Hashmi and Dawn Ross mentored Sophiya Khwaja through the Critical Practice Programme at Tashkeel

Salima Hashmi: I'm interested to know how your background and training (specifically as a printmaker) feed into and inform your work?

Sophiya Khwaja: When I went to art school in Pakistan, there was really only the National College of Arts in Lahore (NCA). Indus Valley School of Art & Architecture in Karachi was only 10 years old or so and offered no student housing. And for all intents and purposes, it was also led primarily by artists with deep connections to NCA. So now there's a single art school, NCA, and it is on the whole, traditional and believes in building you up as an artist by tearing you down. Naturally, a specific art school reflects a specific aesthetic, focuses on a certain work ethic and values a certain approach. For a long time, I carried this with me, even when I was at graduate school. I can still recognise art that comes out of Pakistan because it all feeds back into the NCA aesthetic. Now, I've consciously stripped away a lot of that from my work but what I have kept and cherished over the years is the importance of the artists' hand in their work.

Each subset of printmaking is so vastly different from the other, requiring a different aptitude and temperament.

On my background as a printmaker, I think what's really important is that I have actually only trained as an etcher. Each subset of printmaking is so vastly different from the other, requiring a different aptitude and temperament. I specialised in line etching and spit bite (a form of aquatint painted directly onto the plate like a wash). I think you can see the washes across a lot of my work and the importance I give to the quality of line is reminiscent of this.

For me, charcoal and pastels are immediate and urgent; they are quick and capture instantly.

Dawn Ross: You've used quite a few different materials in the drawings. How does the medium you select for each work impact on the meaning of the work? Is there a relationship between the two?

Sophiya Khwaja: Yes, there is definitely a relationship but there is also the convenience of having some materials execute certain things better than others. The series in which the medium is consciously chosen to match my intention is the *'Unicorn'*.

For me, charcoal and pastels are immediate and urgent; they are quick and capture instantly. I've also actually made it a point not to use pencil (pastel, graphite or coloured) on these pieces, choosing to work only with sticks of charcoal and pastels so that I don't get caught up in detail. I wanted this series to be large and loud. If I was to compare these pieces with a sound, they would be a gong; not completely monotone but not with much tonal nuance either.

On the other hand, in the *'Ambition'* series, the mediums were chosen based on what I felt their nature best lends them to. The tea, wine and gouache washes have a softness to them, an airiness. I juxtapose them with structures made of hard lines and sharp edges that I could only achieve with acrylics. The bodies have a softness to them but I wanted the clothes on them to be hard so I ended up using a mix of graphite, coloured pencil and gouache to tackle this.

Dawn Ross: The figure is present in most of your work, or a reference to the figure. Could you speak about how the figure has evolved in your work?

Sophiya Khwaja: I am a Bharatnatyam dancer. Bharatnatyam is a form of South Asian classical dance. I learned it for decades until my Arangetram (graduation), which actually makes me a fully qualified Bharatnatyam instructor!

For me (as a dancer long before becoming a visual artist) the human body is king. In dance, my body was taught how to become anyone or anything. I have represented inanimate objects, toddlers, mothers, fathers, gods, waves of the ocean, animals and once even a mosquito! Before you can perform solos, you are taught the command of empty spaces, without props or background sets. Dancers have been expressing themselves like this and being understood for millennia. That's powerful stuff!

My earlier practice focused on the figure in its entirety, more specifically on a paper-doll sized female one. I had invented a persona that was whittled down to part small-town girl, part diva and part tank girl anti-hero, who went along unpacking themes of domesticity, its politics, hierarchy, power struggles, desires and a mid-life crisis. My work showcased her escapades, like a comic book. Now, after all these years, the theme of my work has evolved. It is no longer gender specific; the figure is no longer necessarily female. It is also no longer necessarily whole or even present in any way except for through things that it occupies.

Now, after all these years, the theme of my work has evolved. It is no longer gender specific; the figure is no longer necessarily female.

Salima Hashmi: What were the turning points for you during the Critical Practice Programme?

Sophiya Khwaja: There were many eureka moments, twists and turns but if I had to pinpoint a major pivot then it would be when I increased the size of the work. In the past, I have always worked relatively small. Increasing the size of the work meant I could no longer sit and make it. It also meant that I needed to have it pinned up rather than flat on my table. Yes, I needed a step ladder to work but I also needed my toes, my back, my neck – my entire body. Essentially, the decision to enlarge the scale of the work fundamentally changed the way that I approach it. I have since then been moving back and forth among the sizes but have been carrying this new approach of using 'all of myself' in the work with me throughout all of it.

Essentially, the decision to enlarge the scale of the work fundamentally changed the way that I approach it.

Salima Hashmi: What do you aspire to achieve from the experience of this programme?

Sophiya Khwaja: To reclaim the joy in artmaking that I had lost this past decade. A sort of rigidity had seeped into my work and I wasn't open to taking risks, experimenting or trusting a wild gut instinct. Perhaps this was due to the limited amount of time I could spend in the studio that I scraped out of a hectic life. I wanted to make the most of this time by doing sensible things that had worked in a past life.

What I wanted from the CPP was a reboot. I was no longer okay with my art being an offshoot of all the other things I was doing in my life – I wanted everything in my life to be an offshoot of my art.

مكامن السلطة: ردّ بقلم: غيث عبد الله

بعد حديثه الملهم مع صوفيا خواجه، يعرض غيث عبد الله تصوراته حول مجموعة أعمال الفنانة والمفاهيم والأسئلة التي طرحها.

"كنت أحاول فقط أن أهتدي إلى الطريق". (صوفيا خواجه)

في اللحظات التي تشعر بها بأنّ كل شيءٍ يتداعى من حولك، تتّشح الغايات والطموح بالغموض ذاته الذي يكتنف معنى الحياة. إحساسٌ بالفراغ يتواری خلف الكلمات، نتحدث عن اللغة والسلطة والإبداع، ولكن ما المقصد خلف ذلك؟

هل يمكن العثور على أي حقيقة في هذا العالم؟ وإذا ما عثرنا عليها، فما عساها تكون؟ هل تختبئ خلف الظلال التي نلھث خلفها طوال حياتنا؟ نتقدم بالعمر ونتطور ككائناتٍ واعية، وتكبر هالة السحر من حولنا؛ ورغم ذلك، تكون لحظة الموت مطابقةً للحظة الولادة التي نواجه بها عبثية المعنى. في الفلسفة الدينية، يتسم الخالق بعذوبة إزاء هذه الأفكار: " هدّئ من روعك يا طفلي، دعني أهدهد لك على وقع هدير هذه الأمواج".

"في مكانٍ وزمانٍ، حيث كان لا يزال هنالك متسجٌ للسحر والحرية من حولي". (صوفيا خواجه)

ساهمت تجارب السلطة وإدراك الذات واستخدام اللغة في تحديد الهوية لدفع عجلة تقدم الحضارة الإنسانية، وأدت إلى خلق تغيير حقيقي وراسخ يصبّ في مصلحة وجودنا جميعاً. إنه لأمرٌ مثيرٌ للدهشة حقاً كيف يمكن للشك أن يفجّر ينبوع التقدم، وكيف يتأتى له في الوقت نفسه أن يجعل كل شيءٍ يبدو مستحيلًا وأجوفاً وخاوياً.

السلطة في هذا السياق ليست فقط أمراً لا يستهان به، وإنما تشكّل كذلك أداةً لصياغة الحقائق والتحكم بها

تحاول صوفيا خواجه الإبحار عكس التيار ومواجهة هذا الشك، ليس فقط من منطلق أخلاقيّ أو نبيل. تفكر ملياً بالدوافع الضلّة وأسباب الجشع والارتباك التي تحرّكننا كأفراد. وتستعرض لنا خواجه خمسة عناصر خبيثة وبريئة لناخذها بعين الاعتبار. ونرى في نهاية المطاف أن كلّ ما تبتغيه هو عيش تجربة عناق مع حياة وُلّت.

تلعب اللغة دوراً مهماً في قدرتنا على التعبير عن أنفسنا وممارسة السلطة

إن تشكيك خواجه بزوال الذاكرة دفعها إلى التخلص من الحقائق كما يتخلص المرء من أحزانه؛ ومواجهة المفاهيم الشخصية للطموح والتوق والغرور – وهي التجليات الحديثة للغريزة الإنسانية الأساسية في المضي قدماً والتقدم والبقاء والازدهار. والسلطة في هذا السياق ليست فقط أمراً لا يستهان به، وإنما تشكّل كذلك أداةً لصياغة الحقائق والتحكم بها. وبذلك فإن السلطة التي يُنظر إليها على أنها " حقيقة" تُظهر وجهها وتكرّس مكانة اللغة وإن كانت غائبة، باعتبارها ليّنة البناء الأساسية؛ ذلك أن قدرتنا على فهم أنفسنا والتعبير عنها، والتعلم من ماضينا، والتواصل عبر الزمن تتشكل من خلال كيفية توظيفنا للغةٍ ما. وفي المقابل، فإن فقدان ارتباطنا باللغة يخلق فراغاً يمكن ملؤه بالتلاعب والإرباك مما يسهل على السلطة تشكيل تصوراتنا عن الحقيقة، وبالتالي يمكننا الحفاظ على شعور الأصالة ومقاومة تلاعب السلطة الذي يسعى إلى تشويه تصوراتنا عن الحقيقة.

تلعب اللغة دوراً مهماً في قدرتنا على التعبير عن أنفسنا وممارسة السلطة. وفي حالة الفن التشكيلي، يتيح العمل الفني بحدّ ذاته المصدر الرئيسي للمعلومات حول رسالة الفنان ومقصده. في بعض الأحيان، وربما غالباً ما نحاول تفسير الفن عن طريق إرفاق تحيزاتنا الشخصية وأحكامنا في محاولة للتكيف مع عدم قدرتنا على فهم العالم من حولنا بشكل كامل.

تتعمق خواجه في التجربة الإنسانية من خلال استكشاف الذاكرة والسلطة واللغة، وتلقي الضوء على الجوانب الأساسية لوجودنا التي غالباً ما تمر مرور الكرام دون أن يلاحظها أحد. وعبر نقلها لهذه الحقائق العميقة، تذكّرنا بمحدودية اللغة. ففي الوقت الذي تعتبر فيه اللغة أداةً قوية للتعبير عن الذات وترسيخ السلطة، إلا أنها يمكن أن تكون أيضاً حاجزاً يحجب الحقائق ذاتها التي نسعى للكشف عنها. نتحدث ممارسة خواجه عن ذلك، وعن الرحلة لإيجاد طريقنا - رحلة معقدة ومتعددة الأوجه، مليئة بالشكوك والأسئلة وعدم اليقين.

تسلط خواجه الضوء على أهمية السعي لفهم العالم من حولنا بمفرداته الخاصة. وفي معظم الأوقات، لا يسع المرء سوى أنّ يضحك خائفاً على السخافة المحيطة به: "نحن حقاً بحاجةٍ إلى تناول المزيد من الخضروات المحلية".

"أنظر إلى جسدي كما لو أنه ينذرني باستحالة العيش فيه". (صوفيا خواجه)

تتعمق خواجه في التجربة الإنسانية من خلال استكشاف الذاكرة والسلطة واللغة

الحنين إلى زمانٍ ومكانٍ كانت فيه الحياة أكثر بساطة، مليئة بالدهشة والاحتمالات، ذكرياتٌ من الطفولة أو مكان خاص يحمل ذكرى مميزة: يدفعنا ذلك الحنين للبحث عن تجارب تجلب لنا البهجة والدهشة؛ ويساعدنا على خلق عالم تتوفر فيه مثل هذه الأشياء بسهولة. يبدو أننا نسعى لتحقيق مُثلٍ بحد ذاتها، سواء كانت معايير جمالية أو أهدافاً للياقة البدنية أو توقعات مجتمعية. ومع ذلك، عندما لا تتناسب أجسادنا مع هذا القالب أو عندما ينظر المجتمع إلينا على أننا فاشلون بطريقة ما، يتولد لدينا ذلك الشعور بالانفصال عن الناس، وقد نشعر بأننا مهددون. يثير هذا شعوراً بعدم الارتياح والبحث عن شيءٍ أكثر أهمية من القدرة أو المظهر الجسدي. ومثل مسافرٍ يحاول أن يجد طريق العودة إلى مكان مألوف، نواصل البحث عن هذا الشعور بالوطن والانتماء؛ بحثٌ لا يهدأ عن الشعور بالهدف. الحنين بنهاية الأمر هو إحساس إنساني مشترك، فكلنا نريد أن نشعر بأن لدينا مكاناً ما في هذا العالم وأنها نحظى بالاحترام والتواصل مع الآخرين.

كلنا نريد أن نشعر بأن لدينا مكاناً ما في هذا العالم وأنها نحظى بالاحترام والتواصل مع الآخرين

تستكشف خواجه في أعمالها أساسيات الوجود الإنساني، وأنا مفتون حقاً بدعوتها لمواجهة الحقائق القاتمة وسيرها لأغوار العالم من حولنا. نحن في رحلة للعثور على طريقنا، لإيجاد إحساسٍ بالوطن داخل أنفسنا. ومن خلال هذه الرحلات، نكشف الستار أحياناً عن بعض الحقائق التي قد لا تعجبنا.

غيث عبد الله، كاتب ومتخصص في الدراسات الخليجية مقيم في دبي. يركز بحثه على السياسة الاجتماعية في الخليج وتقاطعها مع الفن والثقافة المعاصرة في المنطقة. غيث هو المؤسس المشارك لمنصة "إنغيدج 101" لجمع الفنون واقتنائها، وشريك مؤسس في "بيت الممزر" ، وهي مساحة فنية مستقلة في دبي.

Nooks of Power: A Response

By Gaith Abdulla

Prompted by conversations with the artist, Gaith Abdulla analyses his reaction to Sophiya Khwaja's new body of work and the questions and concepts it raises.

"I was just trying to find my way home." (Sophiya Khwaja)

In moments that feel as if everything is just falling away, ambition and purpose can transform into mysteries as profound as the meaning of life. A sense of emptiness lurks behind words. We speak of language, power and creativity but what is the purpose of it all?

Is there any truth to be found in this world? And if so, what is it? Does it hide beyond the shadows we chase throughout our lives? We grow and develop as conscious beings, feeling ever more magic in life yet, in death as in birth, we are confronted by the futility of meaning. In religious philosophy, God smiles gently upon these simple thoughts: "It's OK, child. Hush. Let me rock you to the sound of these waves."

"Of a place and time when there was still magic and freedom around me." (Sophiya Khwaja)

Experiences of power, self-perception and the use of language on identity have driven much of the progress of humanity and civilisation. They have led to real and lasting change for our collective existence. It's fascinating how doubt can motivate progress yet at the same time make it all feel impossible, hollow and empty.

Power is not only a force to be reckoned with but also a tool to shape and control what is considered to be true

Sophiya Khwaja attempts to navigate and confront this doubt, not as a moral imperative or a noble quest. Reflecting on the shallow impulses, greed and confusion that often drive our individual existence, she presents five elements for our consideration, both malevolent and innocent. In the end, this yearning to experience the comfortable embrace of life now past is all that she finds.

Questioning the ephemerality of memory led Khwaja to shed truths as one sheds heartbreak; confronting personal notions of ambition, aspiration, vanity – modern manifestations of the basic human instinct to push, progress, survive and thrive. In this context, power is not only a force to be reckoned with but also a tool to shape and control what is considered to be true. Power seen as 'truth' shows its face here and language stands out as the key building block, seen through its absence. Our ability to understand and express ourselves, learn from our past, and communicate through time are shaped by how we employ language. Losing our connection to language creates a vacuum that can be filled with manipulation and confusion, making it easier for power to shape our perceptions of the truth. In doing so, we can maintain a sense of authenticity and resist the manipulation of power that seeks to distort our perceptions of truth.

Language plays a significant role in our ability to express ourselves and exert power

Language plays a significant role in our ability to express ourselves and exert power. In the case of visual art, the work itself provides the main source of information about the artist's message and intention. Sometimes, perhaps too often, we try to interpret art by attaching our own bias and judgment to it in an effort to cope with our discomfort of not being able to fully understand the world around us.

By exploring memory, power and language, Khwaja delves deep into the human experience, shedding light on the fundamental aspects of our existence that often go unnoticed. In conveying these deeper truths, she reminds us of the limitations of language. While it is a powerful tool of self-expression and asserting power, it can also be a barrier, obscuring the very truths we seek to uncover. Khwaja's practice speaks to this and the journey to find our way home – a complex and multifaceted one, filled with doubt, questions and uncertainty.

By exploring memory, power and language, Khwaja delves deep into the human experience

Khwaja highlights the importance of seeking to understand the world around us on its own terms. It is often the case that one cannot help but laugh nervously at the absurdity of it all: "We really do need to be eating more locally grown, locally based, greens."

"I look at my body as something that has begun to threaten my way of inhabiting it." (Sophiya Khwaja)

Longing for a time and place where life felt simpler, filled with wonder and possibility, a childhood memory or a specific place holds a special meaning: Pushing us to seek out experiences that bring us joy and wonder; helping us strive to create a world where such things are readily available. We seem to seek certain ideals, whether they be beauty standards, fitness goals or societal expectations. Yet, when our bodies do not fit that mould or when they fail us in some way, we begin to feel disconnected from them, even threatened. This provokes a sense of unease and a search for something more meaningful than just physical appearance or ability. Like a traveller trying to find their way back to a familiar place, we keep moving forward, searching for that sense of home and belonging; the universal search for a sense of belonging and purpose. Nostalgic yearnings are after all common to the human condition, we all want to feel like we have a place in the world and that we are valued and connected to others.

We all want to feel like we have a place in the world and that we are valued and connected to others

Khwaja's art explores the essentials of human existence. I am fascinated by her invitation to confront the darker and more profound truths about ourselves and the world around us. Underneath it all, we are on a journey to find our way home, to find a sense of home within ourselves. Through these journeys, we sometimes uncover a reality and we may not always like what we find.

Gaith Abdulla is a writer and Gulf studies specialist based in Dubai. His research focuses on socio-politics of the Gulf and its intersection with the region's contemporary art and culture. Gaith is the co-founder of collecting-and-research platform Engage101 and co-founder of Bayt AlMamzar, an independent art space in Dubai.

Exhibited Works

الأعمال المعروضة

Pumped. 2022.
From the 'Unicorn' series.
Pastel on paper.
214 x 122 cm.

"منفوخ". 2022.
من سلسلة "يونيكورن".
باستيل على ورق.
122 x 214 سم.

It's OK, You Just Need Some Air. 2023.
From the 'Unicorn' series.
Pastel on paper.
214 x 122 cm.

"لا بأس، أنت بحاجة لتنشيق الهواء". 2023.
من سلسلة "يونيكورن".
باستيل على ورق.
122 x 214 سم.

Working. 2022.
From the 'Unicorn' series.
Thread, pastel on paper.
187 x 122 cm.

"عمل". 2022.
من سلسلة "يونيكورن".
خيط، باستيل على ورق.
122 x 187 سم.

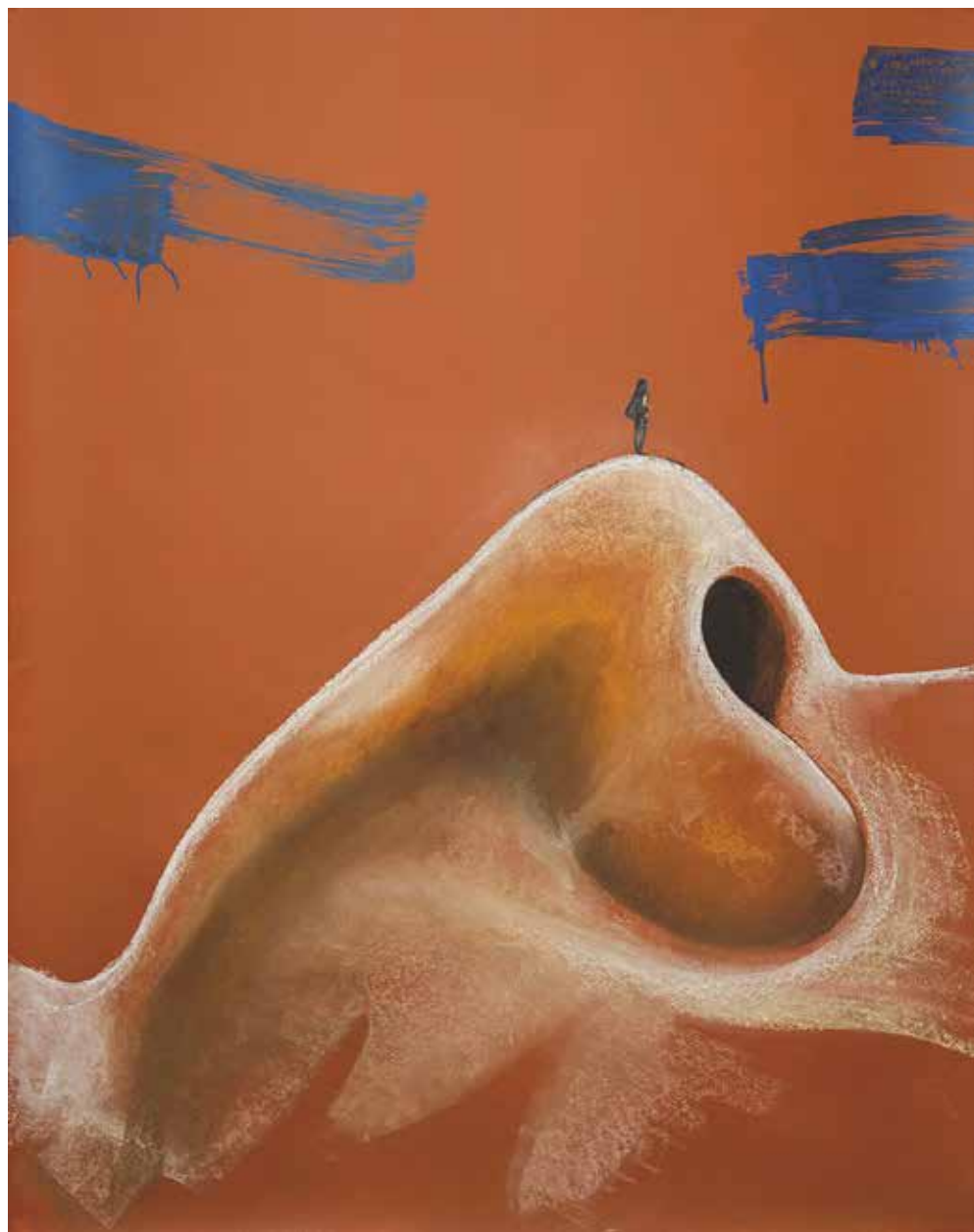
Skinned. 2023.
From the 'Unicorn' series.
Thread, pastel on paper.
214 x 122 cm.

"مسلوخ". 2022.
من سلسلة "يونيكورن".
خيط، باستيل على ورق.
122 x 214 سم.

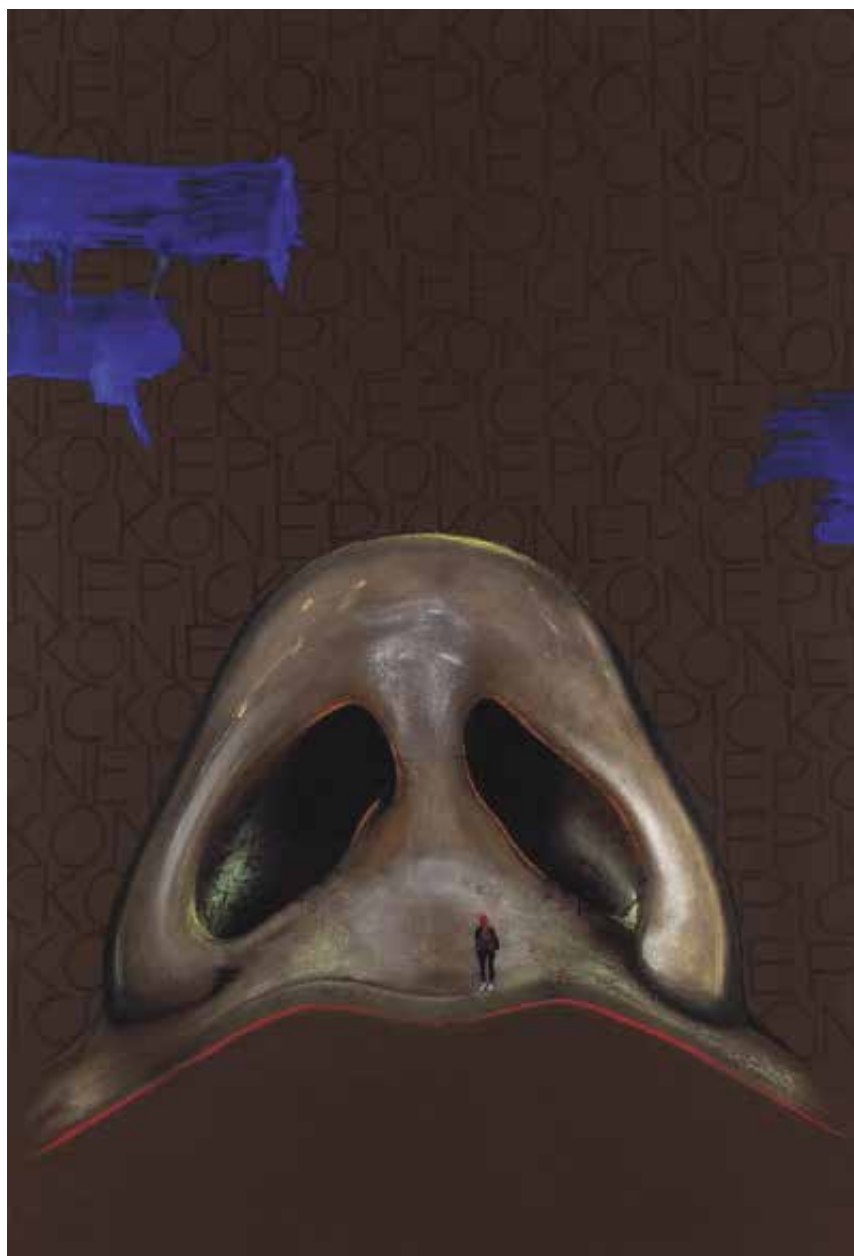
"سلمى". 2022.
من سلسلة "يونيكورن".
خيط، باستيل على ورق.
122 x 214 سم.

Salma. 2022.
From the 'Unicorn' series.
Thread, pastel on paper.
214 x 122 cm.

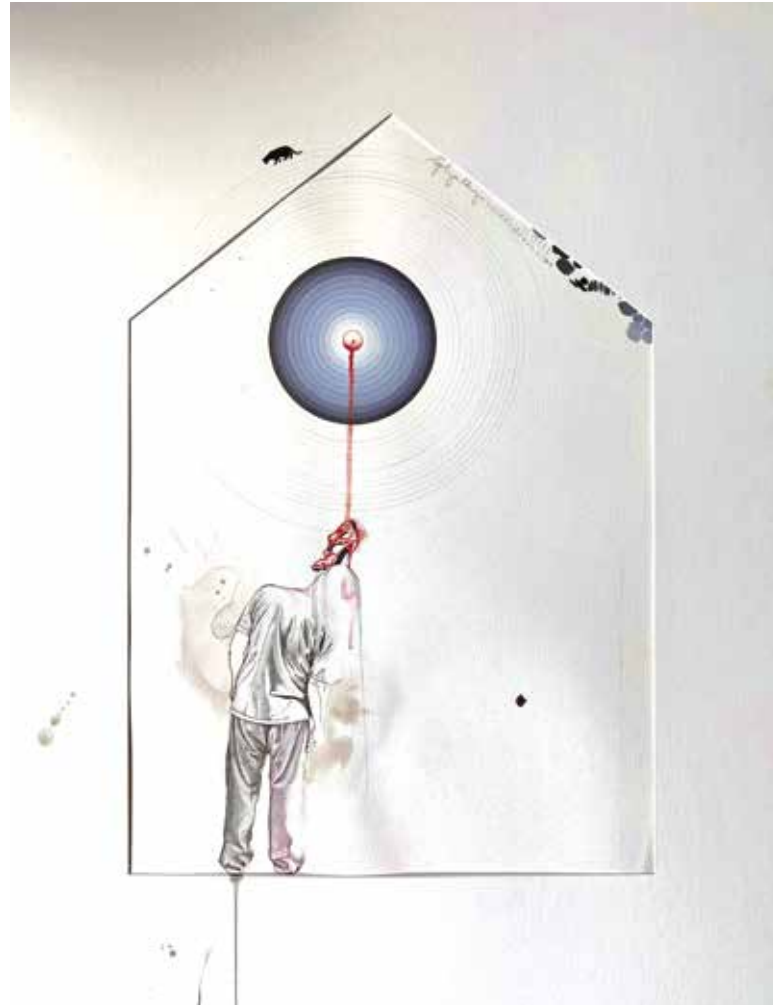
"من يدري" . 2022 .
من سلسلة "أنف".
كولاج، أكريليك، باستيل على ورق.
106 x 71 سم.

Who Knows. 2022.
From the 'Nose' series. Collage,
acrylic, pastel on paper.
106 x 71 cm.

"اختر واحدة" . 2022 .
من سلسلة "أنف".
كولاج، خيط، أكريليك،
باستيل على ورق.
106 x 71 سم.

Pick One. 2022.
From the 'Nose' series. Collage,
thread, acrylic, pastel on paper.
106 x 71 cm.

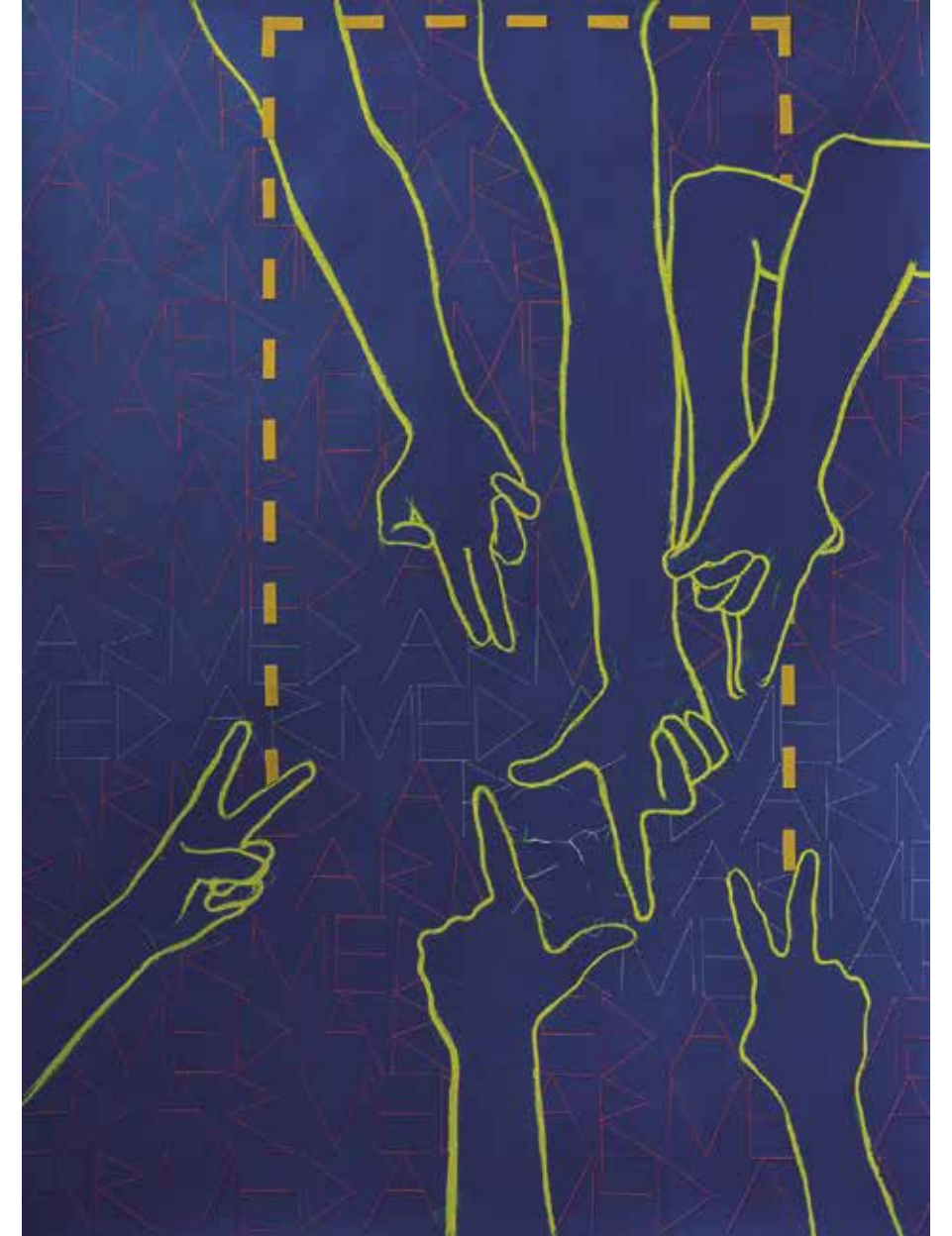
Ground Beneath Her Feet. 2022.
From the 'Ambition' series.
Pencil, colour pencil, gouache, acrylic on
paper.
67 x 53 cm.

"الأرض تحت أقدامها" .2022 .
من سلسلة "طموح"
قلم رصاص، قلم ملون، ألوان غواش، أكريليك
على ورق.
53 x 67 سم.

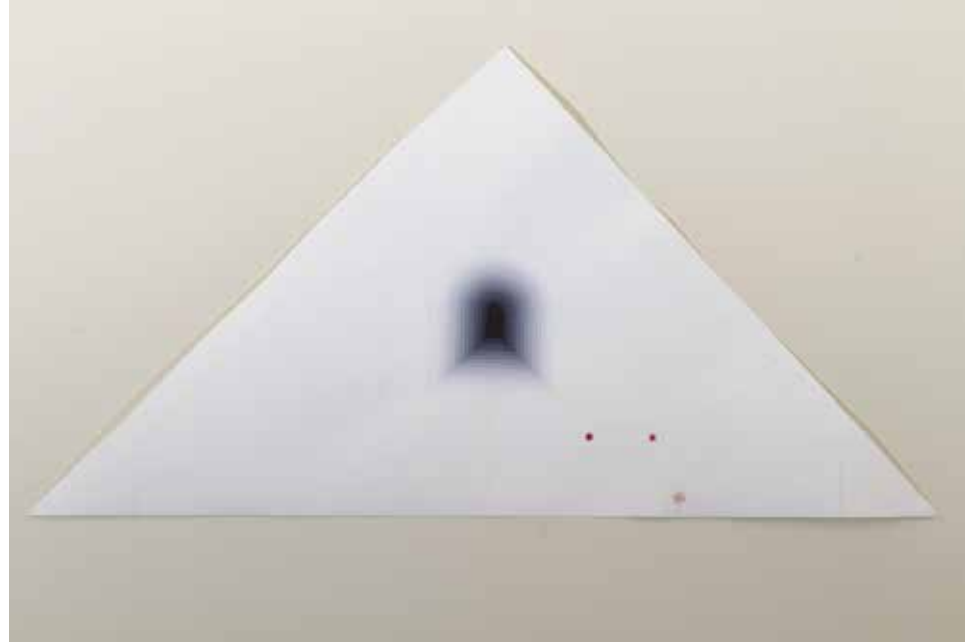
Pressure Point. 2022.
From the 'Ambition' series.
Pencil, colour pencil, gouache, tea, acrylic
on paper.
67 x 53 cm.

"نقطة ضغط" .2022 .
من سلسلة "طموح"
قلم رصاص، قلم ملون،
ألوان غواش، شاي، أكريليك على ورق.
53 x 67 سم.

Armed. 2022. From the 'Nose' series. Thread,
reflective tape, acrylic, pastel on paper.
106 x 71 cm.

"مسلح" .2022 . من سلسلة "أنف"
خيوط، لاصق عاكس، أكريليك، باستيل على ورق.
71 x 106 سم.

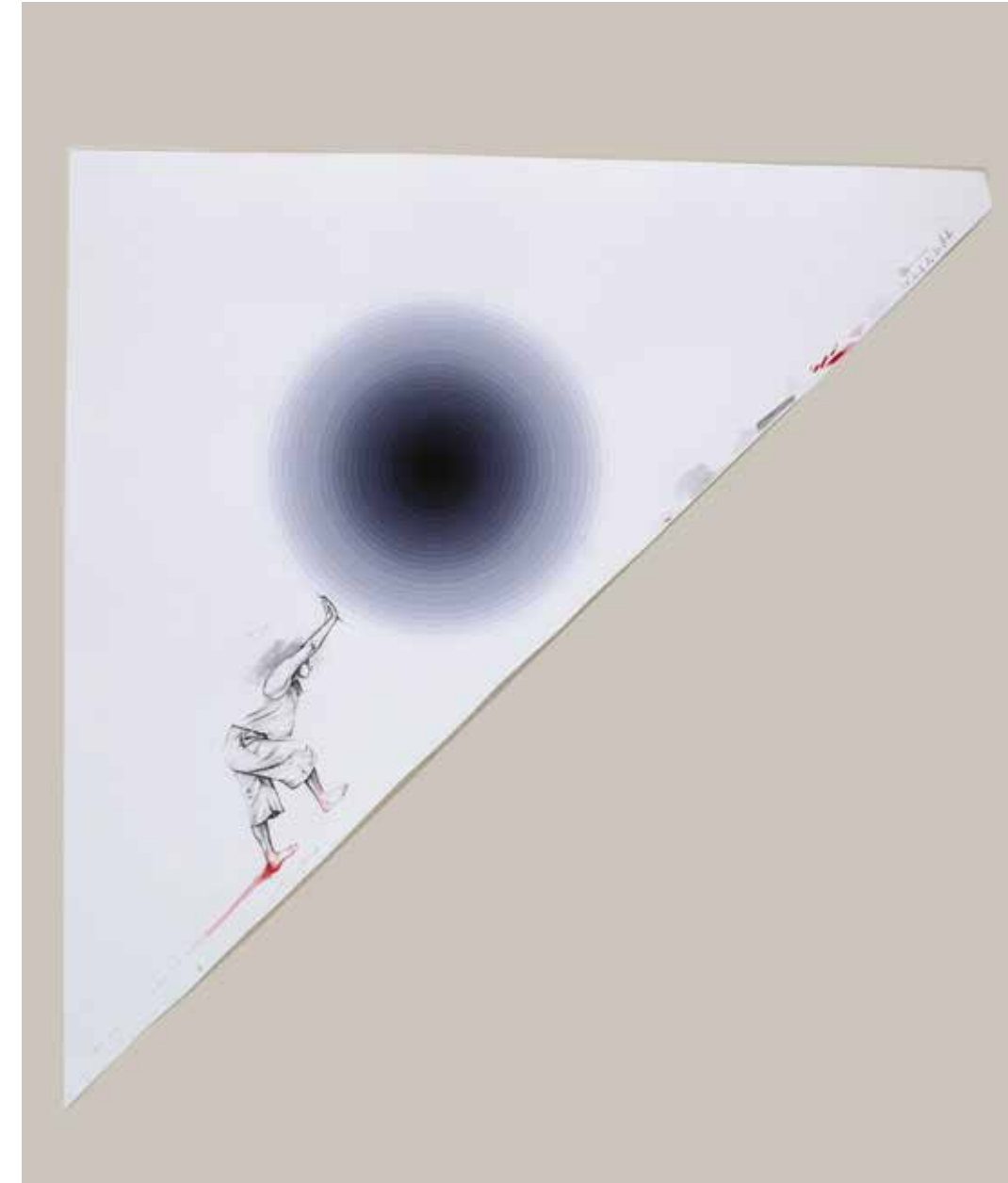
Dormer. 2023. From the 'Ambition' series.
Pencil, acrylic on paper
30 x 30 x 90 cm

"داتى". 2023.
من سلسلة "طموح".
قلم رصاص، أكريليك على ورق.
30 x 30 x 90 سم.

"سيلتزر". 2023.
من سلسلة "طموح".
قلم رصاص، ألوان غواش، ورقة ذهبية، أكريليك على ورق.
30 x 30 x 90 سم.

Seltzer. 2023.
From the 'Ambition' series.
Pencil, gouache, gold leaf, acrylic on paper.
30 x 30 x 90 cm.

Dragging One's Heels. 2023.
From the 'Ambition' series.
Pencil, gouache, acrylic on paper.
30 x 30 x 90 cm.

"جرّ الكعوب". 2023.
من سلسلة "طموح".
قلم رصاص، ألوان غواش، أكريليك على ورق.
30 x 30 x 90 سم.

Showdown. 2022.
From the 'Circles' series.
Graphite, collage, gold leaf, acrylic on paper.
Diameter 51 cm.

"مواجهة حاسمة". 2022.
من سلسلة "دوائر".
غرافيت، كولاج، ورقة ذهبية، أكريليك على ورق.
عمل دائري قطره 51 سم.

Queendom. 2021.
From the 'Circles' series.
Graphite, collage, thread, acrylic on paper.
Diameter 41 cm.

"أحكام الملكة". 2021.
من سلسلة "دوائر".
غرافيت، كولاج، خيط، أكريليك على ورق.
عمل دائري قطره 41 سم.

"طبقات طي النسيان، الفصول 1، 2 & 3". 2023.
 من سلسلة "ذاكرة".
 وسائط متعددة على ورق.
 40 x 30 سم لكل منها.

Layers of Limbo, Chapters 1, 2 & 3. 2023.
 From the 'Memory' series.
 Mixed media on paper.
 30 x 40 cm each.

Layers of Limbo. 2023.
From the 'Memory' series.
Mixed media on paper.
30 x 40 cm each.

"طبقات طلي النسيان". 2023.
من سلسلة "ذاكرة".
وسائط متعددة على ورق.
40 x 30 سم لكل منها.

Layers of Limbo. 2023.
From the 'Memory' series.
Mixed media on paper.
30 x 40 cm each.

"طبقات طلي النسيان". 2023.
من سلسلة "ذاكرة".
وسائط متعددة على ورق.
40 x 30 سم لكل منها.

Previous Works

الأعمال السابقة

Drowning in the Drain. 2012.
Graphite on paper, acrylic, collage,
acrylic paint, steel drain, thread,
embroidery hoop.
Diameter 41 cm.

"الفرق في فتحة التصريف". 2012.
غرافيت على ورق، أكريليك، كولاج، طلاء
أكريليك، مصفاة معدنية، خيط، طارة تطريز.
عمل دائري قطره 41 سم.

Goddess 1: Ready, Aim, Bend. 2012.
Graphite on paper, collage, digital
print, acrylic, thread, embroidery hoop.
Diameter 41 cm.

"آلهة 1: استعدّ، سدّد، انحن". 2012.
غرافيت على ورق، كولاج، طباعة رقمية،
أكريليك، خيط، طارة تطريز.
عمل دائري قطره 41 سم.

Closed Minded. 2012.
Graphite on coloured paper, acrylic,
embroidery hoop, chicken wire.
Diameter 46 cm.

"منغلق التفكير". 2012.
غرافيت على ورق ملون، أكريليك، طارة تطريز،
شباك معدنية.
عمل دائري قطره 46 سم.

A Backbone without Support. 2013.
Graphite on paper, mounted on foam core.
80 x 80 cm.

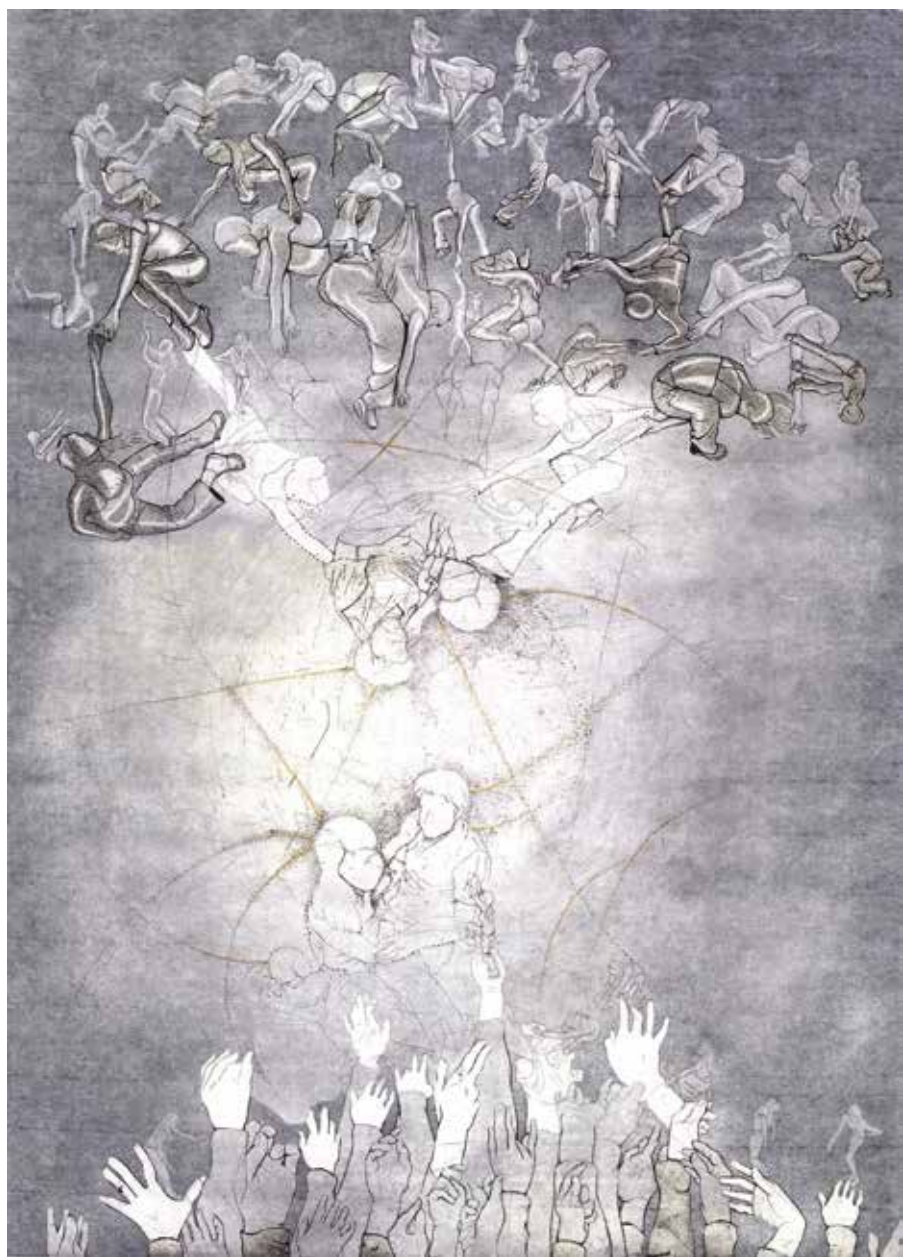
"عمود فقري بلا دعائم" .2013 .
غرافيت على ورق مركب على أرضية فوم.
80 x 80 سم.

C-section. 2013.
Graphite, acrylic, needles, zip on paper, mounted on foam core.
92 x 60 cm.

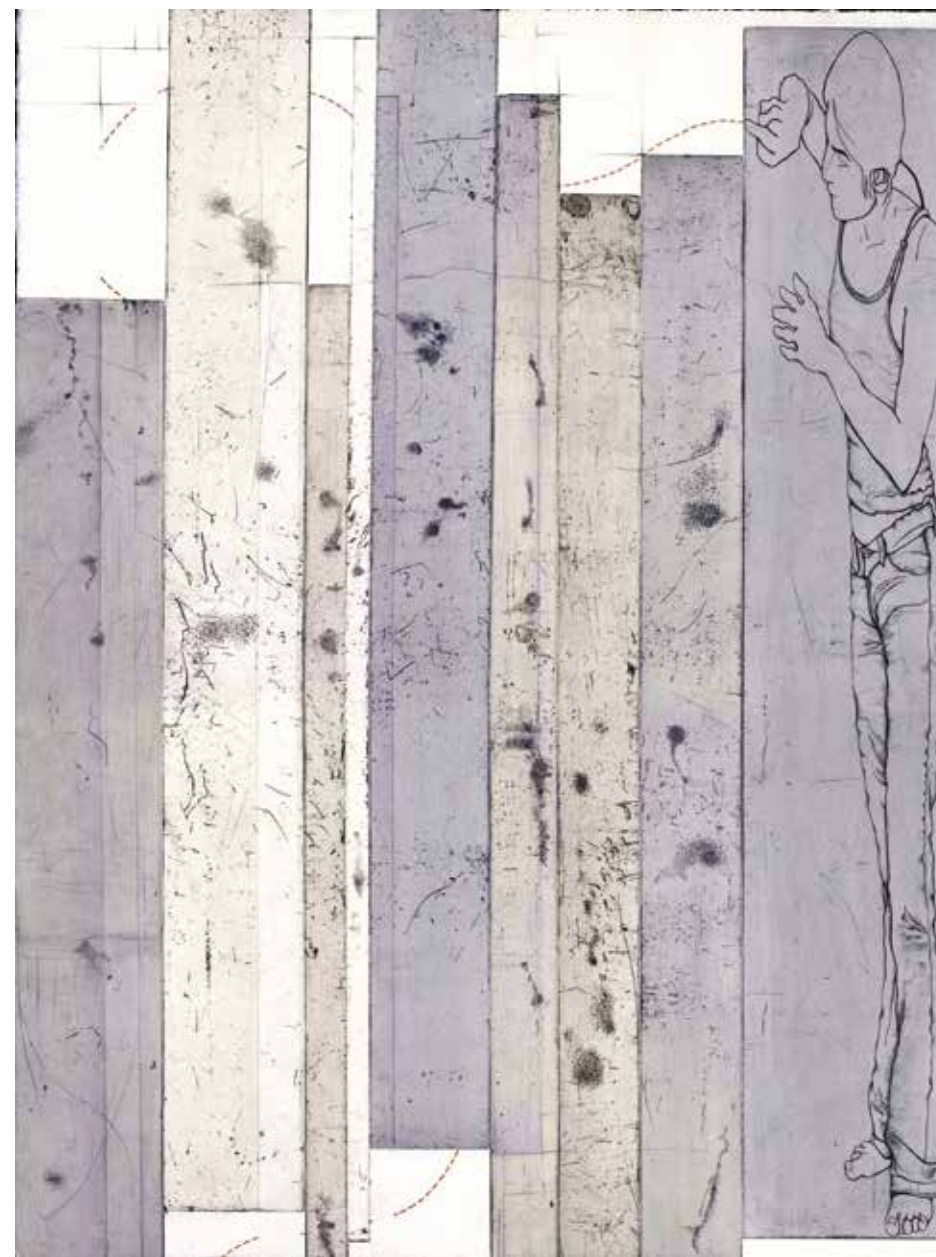
"ولادة قيصرية" .2013 .
غرافيت، أكريليك، إبرة، سحاب على ورق مركب على أرضية فوم.
92 x 60 سم.

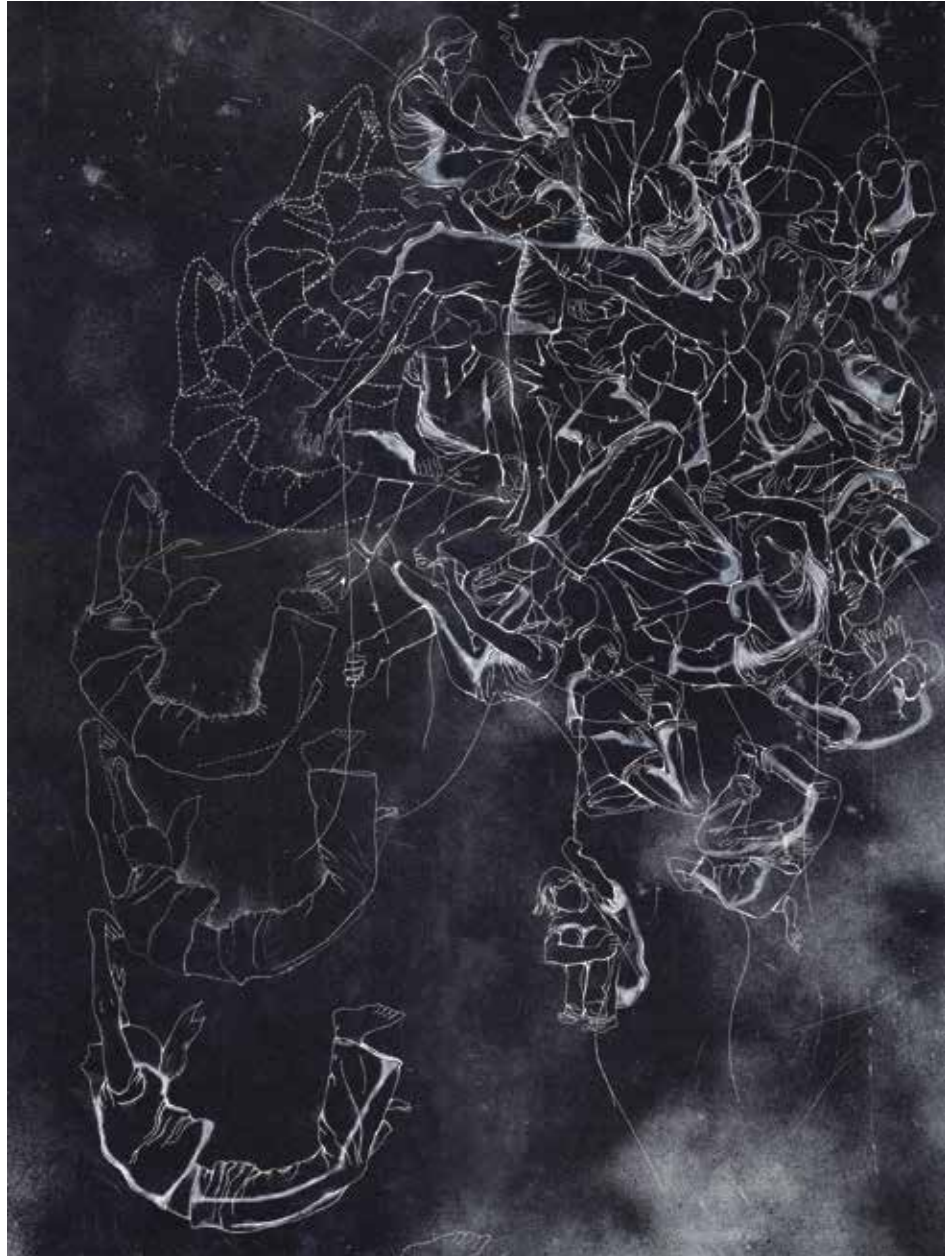
Untitled. 2007.
Line etching, aquatint, chine collé, colour pencil.
56 x 77 cm.

"بلا عنوان". 2007.
نقش خطي، حفر مالي، طباعة بتقنية "تشنين كولي"، قلم تلوين.
56 x 77 سم.

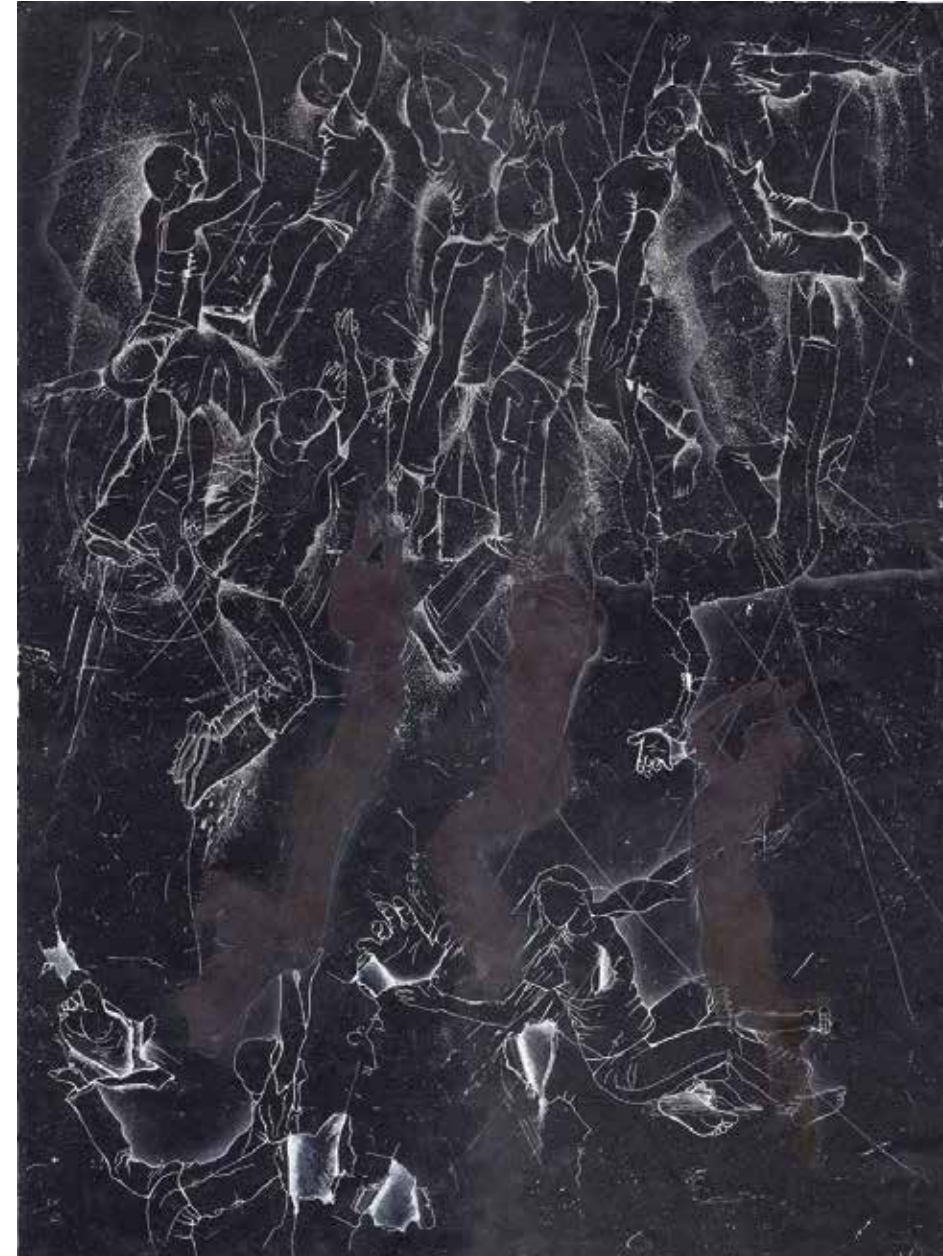
Boxed in. 2006.
Etching, pencil on paper.
56 x 77 cm.
Single edition print.

"مُحتَجَز". 2006.
نقش، رصاص على ورق.
56 x 77 سم.
عمل طباعي وحيد الإصدار.

Break Away. 2007.
Line etching, spitbite.
56 x 77 cm.
Limited edition print.

"انفصال". 2007.
نقش خطي، طباعة بتقنية "سبيت بايت".
56 × 77 سم.
عمل طباعي محدود الإصدار.

Fly up to Fall Down. 2007.
Line etching.
56 x 77 cm.
Limited edition print.

"التحليق إلى الهاوية". 2007.
نقش خطي.
56 × 77 سم.
إصدار محدود.

صوفيا خواجة في سطور

الدراسة:

2005-2007: ماجستير في الطباعة، مدرسة رود آيلاند للتصميم، بروفيدنس، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

2000-2003: بكالوريوس فنون جميلة في مجال الطباعة، الكلية الوطنية للفنون، لاهور، باكستان

أماكن العمل:

2022 حتى الآن: رئيس مجلس إدارة، شركة ديجيتال ستريت ذ.م.م، في الإمارات العربية المتحدة وباكستان

2012-2015: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة ديجيتال ستريت ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة وباكستان

2007-2013: أستاذ مساعد، كلية الطباعة، قسم الفنون الجميلة، الكلية الوطنية للفنون، راولبندي، باكستان

الجوائز والتقديرَات:

2022: ممثل قُطري، مخيم الفن التابع لليونسكو، عجمان، الإمارات العربية المتحدة

2019: مرشح نهائي لجائزة أفضل رائد أعمال عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج لعام 2019

2012: ممثل قُطري، مخيم الفن التابع لليونسكو، أوردينو، أندورا

2005-2007: منحة فولبرايت الدراسية

2005-2007: قائمة الشرف لمدرسة رود آيلاند للتصميم

2000-2003: منحة الاستحقاق الدراسية، الكلية الوطنية للفنون

المعارض الفردية

2023: معرض "مكامن السلطة" ، تشكيل، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
2016: معرض "مكائد" ، غاليري كيد تومبكينز بروجيكتس، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

2009: معرض "غريدلوكد" ، متحف داكوتا الشمالية للفنون، داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية

2009: معرض " فورسد غريدلوكد" ، غاليري فرار للفنون، كراتشي، باكستان

2009: معرض " غريدلوكد" ، غاليري نوماد للفنون، إسلام آباد، باكستان

المعارض الجماعية

2018: "رسومات أصلية معاصرة" ، غاليري كيد تومبكينز بروجيكتس، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية "أن/ سيتلد" في متحف مدرسة رود آيلاند للتصميم، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية "استوديوهات مفتوحة" ، منصة مشاريع فنّ جميل، دبي، الإمارات العربية المتحدة

2017: "الأثنى / النسوية \ 2017" ، أكاديمية لايم للفنون الجميلة، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية "استوديوهات مفتوحة" ، منصة مشاريع فنّ جميل، دبي، الإمارات العربية المتحدة

2015: "حجرة، ورقة، مقص" ، مركز جامعة حمد بن خليفة، الدوحة، قطر
2014: "سيلفيز أند فريندز" ، غاليري كيد تومبكينز بروجيكتس، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

2013: "SFAI 140" ، مؤسسة سانتا في للفن، سانتا في، الولايات المتحدة الأمريكية "كولورز بير آل بلانيتا" ، اليونسكو، باريس، فرنسا "كولورز بير آل بلانيتا" ، مجلس أوروبا، ستراسبورغ، فرنسا "رؤية مزدوجة" ، غاليري ساترانغ، إسلام آباد، باكستان "إرث مزدوج" ، غاليري كيد تومبكينز بروجيكتس، بروفيدنس، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

2012: "قصاصات ورقية" ، غاليري روهتاس، إسلام آباد، باكستان "ما بعد الصورة" ، غاليري123، مركز جونسون، جامعة جورج ميسن، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية "كولورز بير آل بلانيتا" ، مخيم الفن التابع لليونسكو في أندورا، أوردينو، أندورا "مين" ، غاليري كول للفنون، كراتشي، باكستان "ثلاثة في حشد" ، آرت تشوك، كراتشي، باكستان؛ غاليري أرتست بروف برينت، كاتماندو، نيبال

2011: "ثلاثة في حشد" ، غاليري روهتاس 2 للفنون، لاهور؛ غاليري خاس للفنون، إسلام آباد، باكستان "أصوات مميزة: انطباعات متباينة" ، غاليري كول للفنون، كراتشي، باكستان "البيضة الرخالة" ، غاليري روهتاس، إسلام آباد، باكستان "روح باكستان" ، غاليري آرت إينك، سنغافورة

2010: "1000 كلمة" ، غاليري فوغ للفنون، لاهور، باكستان "بطاقات بريدية في زمن الحرب" ، غاليري تويلف جيتس، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية "عرض لشخصين، تصورات مثقوبة" ، روهتاس 2، لاهور، باكستان

" الطباعة اليوم 09" ، غاليري خاس، إسلام آباد، كراتشي، باكستان

2009: " الطباعة اليوم 09" ، غاليري دروينغ روم، لاهور، باكستان "ما بعد الإطار" ، المجلس الوطني الباكستاني للفنون، إسلام آباد، باكستان "طبعات أحادية" ، جاليري روهتاس، إسلام آباد، باكستان

2008:"كما يبدو – على مدّ النظر" ، الكلية الوطنية للفنون، روالبندي، باكستان

2007:"قوس قزح الخطيئة" ، غاليري 55 ميرسر، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية "المعرض السنوي لأطروحات الخريجين" ، مركز مؤتمرات رود آيلاند، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية "تبادل ملفات الطباعة: معرض قوس قزح الخطيئة" ، بالتعاون مع سبع شركات طباعة ناشئة، تم توزيعها على مختلف المتاحف ومقتني المطبوعات

2006:"عرض طلاب الدراسات العليا في مجال فن الطباعة" ، غاليري سول كوفلر، كلية رود آيلاند للتصميم، الولايات المتحدة الأمريكية "معرض جماعي" ، غاليري مركز إوينغ متعدد الثقافات، كلية رود آيلاند للتصميم، الولايات المتحدة الأمريكية "نقائض" ، غاليري سول كوفلر، مدرسة رود آيلاند للتصميم، الولايات المتحدة الأمريكية

2005:"عرض جماعي للمطبوعات" ، وودز غيري، كلية رود آيلاند للتصميم، الولايات المتحدة الأمريكية

2003:"معرض أطروحات البكالوريوس في الفنون الجميلة" ، غاليري زهور الأخلاق، الكلية الوطنية للفنون، لاهور، باكستان

2002:"مسحوب" ، غاليري رويات للفنون، لاهور، باكستان

المعارض الفنية

2022:"رسومات أصلية" ، ذا بيبر، نيويورك، ولايات نيويورك، الولايات المتحدة

2017:"معرض الطباعة الجميلة" ، متحف كليفلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

"الجسد والعقل والروح" ، معرض عطلة الربيع الفني، نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

2016: جناح " كامبس آرت دبي 4.0" ، آرت دبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة "معرض الطباعة للرابطة الدولية لتجار الطباعة الفنية" ، نيويورك

2014: "بينالي الطباعة الدولي الأول" ، كراتشي، باكستان

2013: "طبعات/معرض كتاب الفنان" ، نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

2010: "بينالي دورو الدولي الخامس للطباعة" ، البرتغال

المعارض التعاونية

2003: "بين أربعة أسطر" ، مقتنيات سوزا، بيت الممزر، الإمارات العربية المتحدة

2009: "حكايا المدينة" ، معرض الكلية الوطنية للفنون، روالبندي، باكستان

2008: "وقفه من أجل السلام" ، المجلس الوطني، إسلام آباد، باكستان

الإقامات الفنية والبرامج

2022-2023: برنامج الممارسة النقدية، تشكيل، الإمارات العربية المتحدة

2022: معرض عجمان للفن التابع لليونسكو، عجمان، الإمارات العربية المتحدة

2017 & 2018: برنامج إقامة استوديوهات مفتوحة، منصة مشاريع فن جميل، دبي، الإمارات العربية المتحدة

2016 & 2017: كامبس آرت دبي

2016: برنامج الفنان المقيم، مركز استديو فيرمونت، الولايات المتحدة الأمريكية

2013: برنامج الفنان المقيم، مؤسسة سانتا في للفن، الولايات المتحدة

2012: برنامج الفن التابع لليونسكو في أندورا، أوردينو، أندورا

مختارات لمقتنيات دائمة

متحف جامعة بيل، مكتبة المجموعات الخاصة، الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة الدائمة لليونسكو، أوردينو، أندورا

متحف مدرسة رود آيلاند للتصميم، مركز سيسكايند للأعمال على الورق، الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة بينيالي دورو للطباعة، دورو، البرتغال

المؤسسة التعليمية الأمريكية في باكستان، المجموعة الدائمة، إسلام آباد، باكستان

مجموعة جرانوف، رود آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

غاليري خاص للفنون، إسلام آباد، باكستان

مراجع مختارة

بيغ ريد أند شايني، ماري بيرغستين: Review of Contemporary Master Drawings (أبريل 2018)

منصة "هايبرألبريڪ" ، راج فارتانيان، مقال " The Messy, DIY Aesthetic of the Spring/Break Art Show" (مارس 2016)

صحيفة ذا بروفيدنس جورنال، بن فان سيكلين: Portraits at Cade Tompkins Project Gallery، (مارس 2014)

صحيفة "ذا برانديز هوت" ، دانييلا أبالا: Pakistani art explores the female form (نوفمبر 2013)

مجلة "آرت سكوب" ، سوزان فولمير: Double Legacy (يناير 2013)
صحيفة "ذا داون" ، سلوت علي: 3 Art Fiend: Art in Print يوليو 2011)
*مجلة " وال بيبر": مصنفة بين أفضل 110 موهبة واعدة من حول العالم (مارس 2008)

مجلة "بلو شيب" ، أيلونا يوسف: In Conversation With Sophiya Khwaja، العدد 58 المجلد 5 (مارس 2009)

صحيفة دبلي تايمز (باكستان)، مهتاب بشير: Monotype Exhibition: Rohtas presents bold artworks of three young artists (فبراير 2009)

صحيفة ذا نيوز (باكستان)، عاصم أختار: Review of, On Urban Lines (نوفمبر 2009)

Sophiya Khwaja: Resumé

EDUCATION

2005– 2007: MFA in Printmaking, Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island, USA

2000– 2003: BFA in Printmaking, National College of Arts, Lahore, Pakistan

EMPLOYMENT

2022–Present: Chair, Digital Street FZ LLC, UAE & Pakistan
 2015–2022: Managing Director & CEO, Digital Street FZ LLC, UAE & Pakistan
 2007–2013: Assistant Professor, Faculty of Printmaking, Department of Fine Arts, National College of Arts, Rawalpindi, Pakistan

AWARDS & MERITS

2022: Country representative, UNESCO Artcamp, Ajman, UAE
 2019: Finalist, Gulf SME Entrepreneur of the Year
 2012: Country Representative, UNESCO Artcamp, Ordino, Andorra
 2005–2007: Fulbright Scholarship
 2005–2007: RISD Honour Roll
 2000–2003: National College of Arts, Merit Scholarship

SOLO EXHIBITIONS

2023: Nooks of Power, Tashkeel, Dubai, UAE

2016: Machinations, Cade Tompkins Projects, Rhode Island, USA

2009: Gridlocked, North Dakota Museum of Art, North Dakota, USA

2009: Forced Gridlock, Faraar Art Gallery, Karachi, Pakistan

2009: Gridlocked, Nomad Art Gallery, Islamabad, Pakistan

GROUP EXHIBITIONS

2018: Contemporary Master Drawings, Cade Tompkins Projects, Rhode Island, USA Un/Settled RISD Museum, Rhode Island, USA
 Open Studio, Project Space Art Jameel, Dubai, UAE

2017: Female\Feminist/2017, Lyme Academy of Fine Art, Connecticut, USA
 Open Studio, Project Space Art Jameel, Dubai, UAE

2015: Rock, Paper, Scissors, HKBU Centre, Doha, Qatar

2014: Selfies and Friends, Cade Tompkins Project, Rhode Island, USA

2013: SAFI 140, Santa Fe Art Institute, Santa Fe, USA

Colors per al Planeta, UNESCO, Paris, France
 Colors per al Planeta, Council of Europe, Strasbourg, France
 Double Vision, Satrang Gallery, Islamabad, Pakistan
 Double Legacy, Cade Tompkins Project, Providence, Rhode Island, USA

2012: Paper cuts, Rohtas Gallery, Islamabad, Pakistan
 Afterimage, 123 Gallery, Johnson Centre, George Mason University, Washington DC, USA
 Colors per al Planeta, UNESCO-Andorra Art Camp, Ordino, Andorra Mein, Koel Art Gallery, Karachi, Pakistan
 Three in a Crowd, Art Chowk, Karachi, Pakistan; Artist Proof Print Gallery, Kathmandu, Nepal

2011: Three in a Crowd, Rohtas 2 Art Gallery, Lahore; Khaas Art Gallery, Islamabad, Pakistan
 Distinct Voices: Diverse Impressions, Koel Art Gallery, Karachi, Pakistan
 The Travelling Egg, Rohtas Gallery, Islamabad, Pakistan
 Soul of Pakistan, ArtInk Gallery, Singapore

2010: 1000 Words, Vogue Art Gallery, Lahore, Pakistan
 Postcards in the Time of War, Twelve Gates Gallery, Pennsylvania, USA
 Two Person Show, Pierced Perceptions, Rohtas 2, Lahore, Pakistan
 PrinToday 09, Khaas Gallery, Islamabad; Poppypeed Gallery, Karachi, Pakistan

2009: PrinToday 09, Drawing Room Art Gallery, Lahore, Pakistan
 Beyond the Frame, Pakistan National Council of the Arts, Islamabad, Pakistan
 Monotypes, Rohtas Gallery, Islamabad, Pakistan

2008: As it Seems – or As Far As the Eye Can See, National College of Arts, Rawalpindi, Pakistan

2007: Rainbow of Sin, 55 Mercer Gallery, New York, USA
 Annual Graduate Thesis Exhibition, RI Convention Centre, Rhode Island, USA
 Printmaking portfolio exchange, Rainbow of Sin, in collaboration with seven emerging printmakers, distributed to various museums and print collectors

2006: Printmaking Graduate Student Show, Sol Koffler Gallery, Rhode Island School of Design, USA
 Group exhibition, Ewing Multicultural Centre Gallery, Rhode Island School of Design, USA
 Versus, Sol Koffler Gallery, Rhode Island School of Design, USA

2005: A group display of prints, Woods Gerry, Rhode Island School of Design, USA

2003: BFA Thesis Exhibition, Zahoor-ul-Akhlaq Gallery, National College of Arts, Lahore, Pakistan

2002: Drawn, Royaat Art Gallery, Lahore, Pakistan

ART FAIRS

2022: Master Drawings Fair, The Pierre, New York, NY, USA

2017: Fine Print Fair, Cleveland Museum of Art, USA
 Corpus, Mens et Anima, Spring Break Art Fair, NY, USA

2016: CAD 4.0 Booth, Art Dubai, Dubai, UAE
 International Fine Print Dealers Association Print Fair, NY, USA

2014: 1st International Print Biennial, Karachi, Pakistan

2013: Editions/ Artist' Book Fair, New York, NY, USA

2010: 5th International Printmaking Biennial of Douro, Portugal

COLLABORATIVE EXHIBITIONS

2003: In Between Four Lines, SoZa Collective, Bayt AL Mamzar, Dubai, UAE

2009: Tales of the City, Gallery NCA, Rawalpindi, Pakistan

2008: Protest for Peace, National Assembly, Islamabad, Pakistan

RESIDENCIES & PROGRAMMES

2022–2023: Critical Practice Programme, Tashkeel, Dubai, UAE

2022: UNESCO-Ajman Art Programme, Jusoor, Ajman, UAE

2017 & 2018: Open Studio Residency, Project Space Art Jameel, Dubai, UAE

2016 & 2017: Campus Art Dubai

2016: Artist in Residence, Vermont Studio Centre, USA

2013: Artist in Residence, Santa Fe Art Institute, USA

2012: UNESCO-Andorra Art Programme, Ordino, Andorra

SELECTED PERMANENT COLLECTIONS

Yale University Museum, Special Collections Library, USA
 UNESCO Permanent Collection, Ordino, Andorra
 Rhode Island School of Design Museum, Aaron Siskind Centre for Works on Paper, USA
 Duoro Biennial Printmaking Collection, Duoro, Portugal
 USEFP, Permanent Collection, Islamabad, Pakistan
 Granoff Collection, Rhode Island, USA
 Khaas Art Gallery, Islamabad, Pakistan

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Big Red and Shiny, Mary Bergstein: Review of Contemporary Master Drawings (April 2018)

Hyperallergic, Hrag Vartanian: The Messy, DIY Aesthetic of the Spring/Break Art Show (March 2016)

The Providence Journal, Ben Van Siclen: Portraits at Cade Tompkins Project Gallery, (March 2014)

The Brandeis Hoot, Daniela Ayala: Pakistani art explores the female form (Nov 2013)

Artscope, Suzanne Volmer: Double Legacy (Jan 2013)

The Dawn Newspaper, Salwat Ali: Art Fiend: Art in Print (3 July 2011)

*Wallpaper Magazine: Ranked amongst top 110 upcoming finest talents around the world (March 2008)

Blue Chip Magazine, Ilona Yusuf: In Conversation With Sophiya Khwaja, iss.58 vol.5 (March 2009)

The Daily Times (Pakistan), Mahtab Bashir: Monotype Exhibition: Rohtas presents bold artworks of three young artists (Feb 2009)

The News (Pakistan), Aasim Akhtar: Review of, On Urban Lines (Nov 2009)

شكر وتقدير

أتوجه بجزيل الشكر إلى "تشكيل" لاحتضانني بين جدرانها.

أهدي معرض "مكّامن السلطنة" إلى روح جدتي، سلمى مسعود (1923-2001): نجحت في الالتحاق بجامعة هارفارد عبر منحة فولبرايت، وكنّت تتقن التحدث بأربع لغات بطلاقة، وقمّت بتربية ولدين رائعين، وعلى الرغم من عملي بدوام كامل، استطعت تنشئة أسرة متماسكة بدون مساعدة أحد. كما قمّت بمدّ يد العون لعددٍ لا يحصى من النساء وغيرت حياة الكثير منهن. وعلى الرغم من إنك أتيت إلى الحياة قبل 100 عام، لكنك عشتها مبحرةً عكس التيار ومتحديةً كل الظروف. لطالما عهدتك رمزاً للحبّ الذي لا ينضب، وكم وددت لو أنني عرفتك عن قرب أكثر في مراحل عمري اللاهقة: أنبت المرأة المقاتلة، الناجية، النسوية، والإنسانية. وكم تمنيت لو سنحت لي الفرصة لأنهل من ينبوع معرفتك. إن وجودك في ذاكرتي يلهمني الكثير في عملي.

وأتوجه بخالص شكري إلى الشیخة لطيفة بنت مكتوم: أشكرك على الوثوق بحدسك تجاهي ومنحي هذه الفرصة. وعلى الرغم من كوني غضة وحديثة العهد لم تتواني عن منحي ثقّتك. لا يمكن للكلمات أن تصف مقدار ما يعنيه ذلك، والأثر الجميل الذي تركه قرارك هذا فيّ. أشعر بالامتنان لكل ما قدمته لي. أنت شخص استثنائي. شكراً لك لتغيير حياتي.

وإلى مرشدتي سليمة هاشمي: من محادثتنا الأولى، استطعت معرفة ما الذي يجب تغييره وما الذي يجب فعله. كان لنصائحك الفضل في صقل ممارستي. أنا ممتنة لك دوماً، لأنك جعلت هذا العمل يبصر النور.

إلى دون جوي روس، مرشدتي وصديقتي: شكراً لك على صبرك اللامحدود وتعليقاتك النابعة من القلب. ومعرفتك مني يجب تحفيزي، ومنّي يجب السماح لي بأن أكون على سجيّتي، وشكراً للاستماع إلى صراخي وعدم إطلاق الأحكام عليّ. كان من الممكن أن يفشل هذا العمل بدونك.

إلى أمّي وأبي: شكراً على رعاية صدركما، شكراً على إيقاف حياتكما وتغييرها لأجلي، وبدون حتى سؤالٍ أو حاجةٍ إلى شرح. وكم سأكون سعيدة إن استطعت أن أدمع ابني بذات الطريقة التي ساندتاني بها طوال حياتي.

إلى جولين فريتزل: شكراً لدعمك في كل خطوة لي على الطريق، ولكونك حاضرة في كل وقت، ولتحويل الأحلام التي تبدو مستحيلة إلى حقيقة. أنت كالسحر.

إلى ليسا باليشغار: شكراً لابتسامتك التي تنشر البهجة وشكراً لكونك بجانبني في جميع خطواتي، وخاصةً في الأوقات التي شعرت بأنها ستُغرقني.

إلى سيما عزام ولوكاس مورين: لتخصيص وقتٍ لي ولزياراتكما المتعددة إلى الاستوديو. كان لاقتراحاتكما أثرٌ كبير طوال رحلة العمل.

إلى نوفل وفن: لتقديم العون لي في الطباعة، حيث لم يساعدني أحدٌ بهذا الشكل من قبل!

إلى غيث عبد الله: لتخصيص وقت للكتابة. لم يكن من الممكن أن يفعلها أي شخص آخر، وأنا ممتنة لرعاية صدرك وتفهمك.

وفي الختام، إلى زوهار، حبيبي، شريكي في النجاح. لم يكن بمقدوري أن أكون هنا اليوم لولا وجودك.

Acknowledgements

Tashkeel, thank you for welcoming me into your fold.

'Nooks of Power' is dedicated to my grandmother, Salma Masud (1923–2001): You went to Harvard on a Fulbright, was fluent in four languages, raised two remarkable boys, worked full time and ran an immaculate house with no help. You mentored countless women and changed countless lives. You were born 100 years ago yet you did all this against the grain, against all odds. I only ever knew you as a pool of limitless love. I wish I could have known you when I was older: You, the fighter, the survivor, the feminist, the humanist. You would have taught me so much. Your memory powers my work.

To Sheikha Lateefa bint Maktoum: You took a chance on me, trusted your gut. I was brand new yet you were unafraid. Words cannot express how much that means, the impact your decision has had on me. I am in awe of all that you do. You are remarkable. Thank you for changing my life.

To my mentor, Salima Hashmi: From our first conversation, you knew what had to change and what had to be done. Your interventions reinvented the way I approach my practice. You made this work possible. I am forever grateful.

Dawn Joy Ross, my mentor and friend: Thank you for your limitless patience and your honest feedback. For knowing when to push and when to let me be, for listening to my rants and not judging. This work would have been broken without you.

To Amma and Abu: Thank you for always understanding. You continue to pause and twist your lives for me, without question or need for explanation. I will be happy if I can be half the parent to my son that each of you are to me.

To Jolaine Frizzell: For your support at every step of the way, for always making yourself available and for making things that seemed impossible, happen. You are magic.

To Lisa Ball-Lechgar: For your infectious smile and for aiding me each step of the way, especially through the things you sensed would drown me.

To Cima Azzam and Lucas Morin: For taking out the time for multiple studio visits. Your suggestions reflect throughout the work.

To Noufal and Finn: For taking printing with me where no man has gone before!

To Gaith Abdulla: For taking the time to write. It could have been no one else and I'm grateful you understood that

And finally, to Zohare: My heart, my partner-in-crime. I am not possible without you.

برنامج أنشطة المعرض

تعرفوا عن كُتب على معاني معرض "مكامن السلطة" للفنانة صوفيا خواجه

الجولة الإرشادية الأولى برفقة الفنانة

الأحد 14 مايو، 11 صباحاً – 12 ظهراً، 12 – 1 ظهراً

تشكيل السركال أفنيو.

الدعوة عامة مع ضرورة التسجيل.

انضموا إلى الفنانة صوفيا خواجه في جولة خاصة للتعرف على أعمال معرضها الفردي الأول في دولة الإمارات "مكامن السلطة"، والذي يستكشف خمسة أنواع مختلفة من السلطة الفردية. يضم المعرض أعمالاً مترابطة في مواضيعها، ولكنها تتباين إلى حد كبير من حيث الأحجام والأفكار والأدوات الفنية؛ ويمكن تقسيمها إلى خمس سلاسل متميزة تستكشف الفنانة من خلالها مفاهيم الطموح والجمال والمتابرة واللغة.

حوار مع صوفيا خواجه

الأربعاء 17 مايو، 6:30 – 7:30 مساءً

تشكيل السركال أفنيو.

الدعوة عامة مع ضرورة التسجيل.

سعت صوفيا خواجه عبر مشاركتها في برنامج الممارسة النقدية لاستعادة متعة صنع الفن التي افتقدتها على مدار العقد الماضي. وانضمت الفنانة إلى جولين فريترز لمناقشة كيفية تغير ممارستها الفنية، والرحلة التي قادتها إلى إبداع الأعمال الجديدة التي تقدمها ضمن معرضها الفردي الأول في دولة الإمارات.

الجولة الإرشادية الثانية برفقة الفنانة

الأحد 21 مايو، 11 صباحاً – 12 ظهراً، 12 – 1 ظهراً

تشكيل السركال أفنيو.

الدعوة عامة مع ضرورة التسجيل.

انضموا إلى الفنانة صوفيا خواجه في جولة خاصة للتعرف على أعمال معرضها الفردي الأول في دولة الإمارات "مكامن السلطة"، والذي يستكشف خمسة أنواع مختلفة من السلطة الفردية. يضم المعرض أعمالاً مترابطة في مواضيعها، ولكنها تتباين إلى حد كبير من حيث الأحجام والأفكار والأدوات الفنية؛ ويمكن تقسيمها إلى خمس سلاسل متميزة تستكشف الفنانة من خلالها مفاهيم الطموح والجمال والمتابرة واللغة.

ورشة العمل: عالم الرسم بالفحم

الأحد 21 مايو، 3 – 5 عصراً

تشكيل السركال أفنيو.

الدعوة عامة مع ضرورة التسجيل. (الاماكن محدودة)

الفحم هو أداة رسم فوضوية لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وهي مع ذلك مرنة وقابلة للتكيف إلى أبعد الحدود. انضموا إلى الفنانة صوفيا خواجه في جلسة مكثفة لاستكشاف القيم المختلفة وتنوعات الخطوط التي يمكن إنجازها بخبرة بسيطة.

Exhibition Activities Programme

Enjoy a deeper understanding of 'Nooks of Power' by Sophiya Khwaja

Artist-led Exhibition Guided Tour I

Sunday 14 May, 11am–12pm, 12–1pm

Tashkeel Gallery, Alserkal Avenue

Open to the Public. Registration encouraged.

Join Sophiya Khwaja on a tour of her first solo show in the UAE. 'Nooks of Power' explores five different types of individual power. Thematically connected yet dramatically different in size, subject and medium, this new body of work consists of five distinct series exploring ambition, beauty, perseverance and language.

In Conversation: Sophiya Khwaja

Wednesday 17 May, 6.30–7.30pm

Tashkeel Gallery, Alserkal Avenue

Open to the Public. Registration encouraged.

Artist Sophiya Khwaja embarked on the Tashkeel Critical Practice Programme to reclaim the joy in artmaking that she had lost over the last decade. She joins Jolaine Frizzel to discuss how her practice has changed and the journey behind the new body of work presented in her first solo show in the UAE.

Artist-led Exhibition Guided Tour II

Sunday 21 May, 11am–12pm, 12–1pm

Tashkeel Gallery, Alserkal Avenue

Open to the Public. Registration encouraged.

Join Sophiya Khwaja on a tour of her first solo show in the UAE. 'Nooks of Power' explores five different types of individual power. Thematically connected yet dramatically different in size, subject and medium, this new body of work consists of five distinct series exploring ambition, beauty, perseverance and language.

Workshop: The Charcoal Universe

Sunday 21 May, 3–5pm

Tashkeel Gallery, Alserkal Avenue

Open to the Public. Registration required (limited capacity)

Messy, unpredictable yet incredibly adaptable, charcoal is a highly flexible drawing tool. Join artist Sophiya Khwaja in an intensive session highlighting the different values and line variations that can be achieved with a little experimentation.

Ushkeel