

Shahzia Sikander

flipflop

Contemporary Links 2

March 27 – June 27, 2004

San Diego Museum of Art

Contemporary Links 2

Shahzia Sikander is known for her experimental approach to the highly codified traditions of Indian and Persian miniature painting. Her three-part project *Flip Flop*, displayed in the San Diego Museum of Art's (SDMA's) upper rotunda, is composed of a series of nineteen works on paper, a site-specific composition of colored polyester for the central staircase window, and a wall installation of dense layers of tissue paper paintings. All the components are inspired by the Museum's concurrent presentation *Sultans and Sufis: Paintings from the Deccan*, a selection of works from SDMA's Edwin Binney 3rd Collection of South Asian paintings.¹

Two schools of miniature painting, Indian and Persian, inform Sikander's work. Indian miniatures are small in size, meticulous in detail, and delicate in brushwork. Intended for close, intent, private viewing, they depict, either simply or with densely packed compositions, complex worlds—courtly life, mythological tales, and war. Persian manuscripts offer elaborate calligraphic texts, arabesque forms, and intricate decorative patterns—qualities that represent the opposite of Indo-Hindu visual narratives. Pakistani-born, New York-based artist Shahzia Sikander uses her training in both these traditional art forms as a basis for the imaginary worlds that she creates "whose present was of the past." It is from the miniatures' vast storehouse of figures, animals, mythological creatures, landscapes, design, and architecture that Sikander plucks pieces and fragments to be filtered through her personal iconography and cultural activism. She often subverts traditional stereotypes and overlays her own figural images and narratives onto the received iconographies. Sikander compares her working style to a disc jockey's sampling techniques, in which bits and pieces of music are recycled into completely new songs through cutting, manipulation, and distortion.

The art of the copyist has a long tradition in miniature painting, and it is through a new relationship with the concept of the copy that Sikander presses the past into the service of the present. She intrudes on and deconstructs traditional imagery, and her flirtation with tradition allows for both the responsibility of dialogue and the freedom of reinvention. Sikander is one of several prominent artists from the South Asian region who "engages with the environment, with

history and society, from the primacy of the studio as a sphere of retreat, . . . re-fashioning experience into elliptical, richly allusive and metaphor-driven narratives that operate between fantasy and myth, . . . working through quotation, appropriation and wit."²

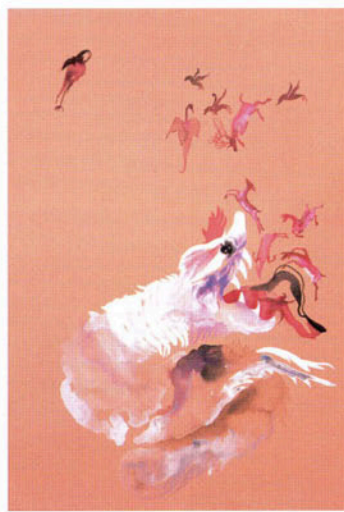
Trained in a school founded in the colonial period, and working from her direct experience of postcolonialism and diaspora, Sikander has the freedom to merge the historical and the contemporary and to take from tradition only what she wants. Her access to Hindu-based Indian miniatures was limited in Muslim-dominated Pakistan, and most of her knowledge of them came from books published in the West. The interpretations in those texts were very descriptive, often retelling the story lines. However, Sikander was more attracted to the formal qualities—image, composition, and palette—and it is through these aspects of the paintings that she was able to establish a new relationship with old ideas.

Sikander has said, "When I first left Pakistan to come to the United States, I encountered a new geographical space. Living in this fairly neutral space, I was interested to express in a personal voice antithetical issues concerning historical animosities between India and Pakistan, and to expose Western stereotypes about women from the Third World."³

The artist inserts imagery into her work that expresses the historical turmoil of the region, the split between Muslim and Hindu societies, and the hostile and violent clashes brought about by these differences. Her work often features women in diverse roles and situations that allude to the overlapping histories of her sources and her own life experiences. When Sikander came to the United States she encountered feminist intellectual thought such as the theory of *écriture féminine* (the female body in writing) put forward by the French writer Hélène Cixous. She also met women artists who were experimenting with the painting process from a position of a feminine subjectivity. All this new information became Sikander's vehicles for developing an even more poignant relationship with the sensual and sexual aspects of the Hindu miniatures.

Isfandiyar Attacks the Dragon (Shahnama)
Isfandiyar ataca al dragón.
Opaque watercolor and gold on paper/
acuarela opaca y oro sobre papel,
Deccani school, ca. 1760/
Escuela decaní, alrededor de 1760.
Edwin Binney 3rd Collection 1990:543.

Shahzia Sikander, *To Devour/Devorar.*
Ink and gouache on paper/
tinta y gouache sobre papel, 2004.

Shahzia Sikander: Flip Flop

In the complex world of the Deccan, historical sources are replete with stories of accomplished women—ladies of the court, performing artists and writers, courtesans, and temple girls. With plenty of information to choose from, Sikander adds her own iconography to pre-existing ones, writing her own story on top of the historical visual narratives. The subjects of the originals as well as the paintings' marginalia are equally available as resources for her symbolic collaborations. As a Pakistani and a Muslim, Sikander takes these investigations into the imaginary past, where repercussions of colonialism and relations between "Orient" and "Occident" function as a place to begin a dialogue between history and self. The transhistorical nature of the dialogue presents an interesting case of rereading a form that in contemporary times has often been reduced to "tourist art." What Sikander does is "rescue" traditional miniature paintings from the archive of history. She enables us to revisit older records of cultural flows through the hybridity of her new interpretations.

Notes

¹ The selection of miniatures from the Deccan plateau of India on display at SDMA was produced between the fifteenth and seventeenth centuries in four Deccani kingdoms—Ahmadnagar, Bijapur, Golconda, and Hyderabad. The exhibition also displays religious portraits of Sufi mystics. The style of these works developed from a combination of influences: the many waves of invaders from the Islamic world—Persia, Turkey, Uzbekistan, Abyssinia—as well as European traders, in concert with local Hindu traditions.

² Ranjit Hoskote, "Subject to Change: Reflections on Contemporary Indian Art," *Kapital & Karma: Recent Positions in Indian Art* (Vienna: Kunsthalle Wien, Hatje Cantz, 2002), p. 38. Other prominent artists from the region include Nilima Sheikh, Nalini Malini, and Manjit Bawa.

³ *Threads of Vision: Toward a New Feminine Poetics*, exh. cat. (Cleveland: Cleveland Center for Contemporary Art, 2001), p. 10.

Photography of Shahzia Sikander drawings courtesy of the artist and Brent Sikkema, NYC. Installation photography by Gregory Bertolini.

Shahzia Sikander es conocida por su enfoque experimental hacia las tradiciones sumamente codificadas de la pintura hindú y persa en miniatura. Su proyecto en tres partes intitolado *Flip Flop*, presentado en la rotunda superior del San Diego Museum of Art, está compuesto de una serie de diecinueve obras sobre papel, una composición de ubicación específica en poliéster de color para la ventana

central de la escalinata, y una instalación de pared de densas capas de pinturas y de papel de seda. Todos los elementos están inspirados por la presentación simultánea de *Sultanes y Sufies: Pinturas del Decán*, una selección de obras de la colección de pinturas surasiáticas de la Edwin Binney 3rd Collection del Museo.¹

Dos escuelas de pintura en miniatura, la hindú y la persa, informan la obra de Sikander. Las miniaturas hindúes son pequeñas en tamaño, meticulosas en el detallado y de pinceladas delicadas. Estas pinturas fueron realizadas para mirarse de cerca, de manera penetrante y privada. Ya sea de manera sencilla o con composiciones densamente recargadas, presentan mundos complejos—la vida en la corte, historias mitológicas y guerras. Los manuscritos persas ofrecen complejos textos caligráficos, formas arabescas y diseños intrincados—cualidades que representan lo contrario a las narrativas indo-hindúes. Shahzia Sikander, la artista pakistaní residida en Nueva York, utiliza su educación en ambos métodos de arte tradicional como base para crear los mundos imaginarios "cuyo presente fue del pasado".

Las miniaturas son una enorme mina de figuras, animales, criaturas mitológicas, paisajes, diseños y arquitectura; de aquí Sikander arranca pedazos y fragmentos y los filtra a través de su iconografía y activismo cultural. Frecuentemente subvierte estereotipos tradicionales y coloca sus propias imágenes y narrativas sobre

las iconografías recibidas. Sikander compara su estilo de trabajo con las técnicas de muestreo de un disc jockey, pequeños trozos de música se reciclan formando canciones completamente diferentes por medio de cortes, manipulación y distorsión.

Shahzia Sikander, *To Emerge/Surgir*.
Ink and gouache on paper/tinta y gouache sobre papel, 2004.

El arte del copista ha tenido una larga tradición en la pintura de miniaturas, y es a través de una nueva relación con el concepto de la copia que Sikander comprime el pasado para servir al presente. Se introduce y deconstruye la imaginería tradicional, y su flirteo con la tradición permite la responsabilidad del diálogo y la libertad de reinención. Sikander es una de varias artistas importantes de la región surasiática que "se compromete con el entorno, con la historia y la sociedad, desde la primacía del estudio como ámbito de refugio, . . . recreando experiencias en narrativas elípticas, ricamente elusivas y metafóricas que operan entre la fantasía y el mito, . . . trabajando a través de citas, apropiación e ingenio."²

Educada en una escuela establecida en el período colonial, y trabajando a partir de su experiencia directa de poscolonialismo y diáspora, Sikander tiene la libertad de fusionar lo histórico y lo contemporáneo y toma de la tradición únicamente lo que desea. Su acceso a las miniaturas hindúes era limitado en el Pakistán primordialmente musulmán, y la mayor parte de su conocimiento acerca de ellas provenía de libros publicados en el occidente. Las interpretaciones en aquellos textos eran muy descriptivas, frecuentemente narrando las historias. Sin embargo, Sikander se sentía más atraída a las cualidades formales—imagen, composición, color—y es a través de estos aspectos que pudo establecer una nueva relación con ideas antiguas.

Sikander ha dicho, "Cuando dejé Pakistán para venir a los Estados Unidos me encontré con un nuevo espacio geográfico. Al vivir en este espacio casi neutro, tuve el interés de expresar, en una voz personal, las cuestiones antitéticas relacionadas a la animosidad entre India y Pakistán, y exponer estereotipos occidentales acerca de las mujeres del tercer mundo."³ La artista introduce imaginería en su obra que expresa la agitación histórica de la región, la escisión entre las sociedades musulmanas e hindúes, y los enfrentamientos hostiles y violentos que surgieron a raíz de estas diferencias. Frecuentemente, su obra muestra a mujeres en diversos papeles y situaciones que aluden a las historias traslapadas de sus fuentes y de sus propias experiencias. Cuando Sikander llegó a los Estados Unidos descubrió el pensamiento intelectual feminista como la teoría de *écriture féminine* (escritos del cuerpo femenino) presentados por la escritora francesa Hélène Cixous. También conoció a mujeres artistas que experimentaban con el proceso de la pintura desde una posición de subjetividad femenina. Para Sikander, toda esta información nueva se convirtió en un medio para desarrollar una relación aún más emotiva con los aspectos sensoriales y sexuales de las miniaturas hindúes.

En el complejo mundo del Decán, las fuentes históricas están repletas de mujeres de talento y habilidad—damas de la corte, artistas del espectáculo, escritoras, cortesanas y muchachas encargadas de los templos. Con bastante información de dónde elegir, Sikander agrega su propia iconografía a la ya existente, escribiendo sus propias historias encima de las narrativas visuales históricas. Los temas de los originales y las notas marginales de las pinturas

son igualmente accesibles como recursos para sus colaboraciones simbólicas. Como paquistaní y musulmana, Sikander lleva estas investigaciones al pasado imaginario, donde las repercusiones del colonialismo y las relaciones entre el "oriente" y el "occidente" funcionan como un lugar para comenzar un diálogo entre la historia y el yo. La naturaleza transhistórica del diálogo presenta un caso interesante de la relectura de un método que en la época contemporánea frecuentemente se ha reducido a "arte turístico". Lo que hace Sikander es "rescatar" la pintura en miniatura tradicional del archivo de la historia. Nos permite volver a visitar registros más antiguos de las oleadas culturales a través de la hibridez de sus nuevas interpretaciones.

Notas

¹ La selección de miniaturas de la meseta del Decán en la India que se presenta en el SDMA fue producida entre los siglos XV y XVII en cuatro reinos decaníes Ahmadnagar, Bijapur, Golconda y Hyderabad. La exposición también muestra retratos religiosos de los místicos sufíes. El estilo de estas obras se desarrolló gracias a una combinación de influencias: las oleadas de invasores del mundo islámico—Persia, Turquía, Uzbekistán y Abisinia—al igual que los comerciantes europeos y las tradiciones locales hindúes.

² Ranjit Hoskote, "Subject to Change: Reflections on Contemporary Indian Art," *Kapital & Karma: Recent Positions in Indian Art* (Vienna: Kunsthalle Wien, Hatje Cantz, 2002), p. 38. Otros artistas importantes de esta región son Nilima Sheikh, Nalini Malini y Manjit Bawa.

³ *Threads of Vision: Toward a New Feminine Poetics*, catálogo de exposición. (Cleveland: Cleveland Center for Contemporary Art, 2001), p. 10.

Fotografía de los dibujos de Shahzia Sikander cortesía de la artista y de Brent Sikkema, NYC. Fotografía de la instalación por Gregory Bertolini.

Contemporary Links 2/Lazos Contemporáneos 2 *Shahzia Sikander: Flip Flop*

Shahzia Sikander: Flip Flop is the second in the SDMA series *Contemporary Links*, organized by Betti-Sue Hertz, curator of contemporary art. Participating artists are commissioned to create new work in response to a work or works from the Museum's collection.

Shahzia Sikander: Flip Flop es la segunda muestra de una serie de exposiciones del SDMA intitulada *Contemporary Links (Lazos contemporáneos)*, organizada por Betti-Sue Hertz, curadora de arte contemporáneo. Los artistas participantes se han comisionado para crear nuevas obras de arte en respuesta a obras de la colección del Museo.

Biography/Biografía *Shahzia Sikander*

Shahzia Sikander was born in Lahore, Pakistan, in 1969 and received her B.F.A. there at the National College of Arts. While in school she chose to take the traditional miniature painting course with Bashir Ahmed, a master practitioner and teacher. Sikander came to the United States in 1993 to attend the Rhode Island School of Design in Providence, where she received her M.F.A. in 1995. Since then she has exhibited widely in North America, Europe, and Pakistan in solo exhibitions, group exhibitions, and biennials. Solo exhibitions include the Tang Teaching Museum and Art Gallery at Skidmore College, Saratoga Springs, New York, and *SpiNN*, Brent Sikkema, New York (2003); *Intimacy*, Art Pace, San Antonio, Texas (2001); *Acts of Balance*, Whitney Museum of American Art at Philip Morris, New York (2000); and *The Renaissance Society* at the University of Chicago (1998). Recent selected group exhibitions include the *Istanbul Biennial* (2003); *Drawing Now: Eight Propositions*, Museum of Modern Art, Queens, New York (2003); *Urgent Painting*, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2002); *Conversations with Traditions*, Nilima Sheikh and Shahzia Sikander, Asia Society, New York, and four other venues (2001-2004); and *Threads of Vision: Toward a New Feminine Poetics*, Cleveland Center for Contemporary Art (2001).

Sikander received the South Asian Women's Creative Center for Contemporary Art Award in 1999, the Joan Mitchell Award in 1999, and the Louis Comfort Tiffany Foundation Award in 1997. She is one of the artists featured on the Public Broadcasting Service's television series and publication, *art: 21*. She currently lives in New York City.

Shahzia Sikander, *To Reveal or Not to Reveal/Revelar o no revelar*. Acrylic, gouache, and ink on tissue paper/acrílico gouache y tinta sobre papel de seda, 2004.

Shahzia Sikander nació en 1969 en Lahore, Pakistán, donde recibió su B.F.A. de la National College of Arts. En la universidad decidió tomar un curso de pintura tradicional en miniatura con Bashir Ahmed, un maestro y practicante de la técnica. Sikander llegó a los Estados Unidos en 1993 para asistir a la Rhode Island School of Design en Providence, donde recibió su M.F.A. en 1995. A partir de entonces ha expuesto extensamente en Norteamérica, Europa y Pakistán en exposiciones individuales, exposiciones colectivas y bienales. Sus exposiciones individuales incluyen el Tang Teaching Museum and Art Gallery en Skidmore College, Saratoga Springs, Nueva York, y *SpiNN*, Brent Sikkema, Nueva York (2003); *Intimacy*, Art Pace, San Antonio,

Texas (2001); *Acts of Balance*, Whitney Museum of American Art at Philip Morris, Nueva York (2000); y *The Renaissance Society* en la University of Chicago (1998). Algunas exposiciones colectivas recientes incluyen la *Bienal de Estambul* (2003); *Drawing Now: Eight Propositions*, Museum of Modern Art, Queens, Nueva York (2003); *Urgent Painting*, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2002); *Conversations with Traditions*, Nilima Sheikh and Shahzia Sikander, Asia Society, Nueva York, y cuatro sedes más (2001-2004); y *Threads of Vision: Toward a New Feminine Poetics*, Cleveland Center for Contemporary Art (2001).

Sikander ha recibido los siguientes premios: el South Asian Women's Creative Center for Contemporary Art Award en 1999, el Joan Mitchell Award en 1999, el Louis Comfort Tiffany Foundation Award en 1997. Es una de las artistas destacadas en *art: 21*, la serie de televisión y la publicación realizadas por la Public Broadcasting Service. Actualmente reside en la Ciudad de Nueva York.