

About Aatifi

Raiko Oldenettel, Art Historian

In a world which alienates itself from classic crafts by digital cataclysms, writing is one of the few cultural techniques, the loss of which soonest becomes noticeable in everyday life. However, what are the possibilities which are still inherent in handwriting? Could the engagement in traditional Islamic calligraphy give new insights in the effects of shapes? The artist Aatifi has found fascinating answers to these questions.

Abstraction is an ongoing process. It embodies the perception of everlasting changes in the world. Something new is created simultaneously giving rise to new prospects, thus letting us gain access to enriching experiences. A tool like literary language can play a focal role in this understanding. Aatifi is an Afghan-German artist, whose career is based upon his time in Kabul, Dresden and Bielefeld, his early education as master of calligraphy and his studies of painting. In his art, he isolates the delicate calligraphic figures from their surroundings to fragment them afterwards into their basic aesthetic elements. The detachment of the shape of the word from its content and meaning enables him to use the figure in a composition. In doing so, the fragments create a complex space on the canvas supported by their diverse colours and materials.

Every possibility to interpret his mother tongue has thus vanished allowing the outside observer

to find an independent access to the depicted figures. It is the lack of lexical connections, despite its source in classic calligraphy, that makes his abstract art exceptional. Aatifi places the constant struggle between semiotics and semantics on a pedestal in order to put a case up for the transformation of and for playing with language.

The Museum für Islamische Kunst in the Pergamon Museum Berlin invited the artist into the rooms of their permanent exhibition in 2015. The works shown in his solo exhibition 'Aatifi - News from Afghanistan' established a dialogue between the ancient colossal buildings and the exhibits of the museum's collection thus revealing that Aatifi's art discusses the sense of belonging and of being different. By orientating himself towards European masters and abstract contemporary art as well as by his own life experiences, Aatifi is continuously searching for a balance.

Osmosis is the principle that keeps this balance alive and constitutes Aatifi's art. Cultural concepts and their vast scale are abstracted. Compressed and set free, they wander from one secluded room to the next. Canvas and paper are turned into membranes for appropriated ideas, for the genuine and for the combined. His oeuvre bridges the divide between things which are all too unfamiliar at first sight and seemingly unapproachable.

A modern interpretation of 'Islamic' calligraphy, the paintings and graphics of the German-Afghan artist Aatifi show in an impressive manner how elements of a longstanding cultural and art-history tradition are revived through spectacular re-interpretations. In this way, Persian or Arabic calligraphy – the most important art form in the classical Islamic world – is transformed from an only culturally comprehensible 'written code' into part of a modern international art language, which in Aatifi's case is of a particularly high quality.

Professor Dr. Stefan Weber, Director, Museum für Islamische Kunst in the Pergamon Museum Berlin, Germany

Die Arbeiten des deutsch-afghanischen Künstlers Aatifi zur modernen Interpretation ‚islamischer‘ Kalligrafie zeigen auf beeindruckende Art und Weise, wie Elemente einer langen kultur- und kunstgeschichtlichen Tradition in seinen Malereien und Grafiken durch spektakuläre Neuinterpretationen zu neuem Leben erweckt werden. Die persische oder arabische Kalligrafie – die wichtigste Kunstform in der klassisch-islamischen Welt – wird so von einem nur kulturell verständlichen ‚Schriftcode‘ zum Teil einer modernen internationalen Kunstsprache – und das bei Aatifi in einem hohen qualitativen Maßstab.

Professor Dr. Stefan Weber, Direktor, Museum für Islamische Kunst im Pergamonmuseum Berlin

Biography

- 1965 Born in Kandahar, Afghanistan
- 1971 Beginning of an Apprenticeship as a calligraphist
- 1989–1992 Studies painting at the Faculty of Fine Arts, Kabul University, Afghanistan
- 1997–1998 Visiting student at the Hochschule für Bildende Künste Dresden, Germany, classes of Prof. Siegfried Klotz

Lives and works in Bielefeld, Germany as painter and graphic artist

Awards and Scholarships (selection)

- 2012 Scholarship for the Internationales Grafiksymposium Zwickau
- 2009 Scholarship for the Landeskulturzentrum Salza, Germany
- 2008 Scholarship for the 18th Sächsisches Druckgrafik-Symposium, Leipzig, Germany
- 1991 First Prize from the Afghan Art Society, Hakim Naser Khesraw Balkhi
- 1990 First Prize from the Afghan Culture Ministry
- 1989 First Prize from the Afghan Culture Ministry

Solo Exhibitions (selection)

- 2017 'Abstrakte Neographie', Internationaler Club in the Auswärtiges Amt, Berlin, Germany
- 2015 'News from Afghanistan', Museum für Islamische Kunst in the Pergamon Museum Berlin, Germany
- 2015 'Prozess III', Museum Ratingen, Ratingen, Germany
- 2009 'Skripturale Fragmente', Galerie im Torhaus, Landeskulturzentrum Salza, Salza, Germany
- 2005 'Tanz am frühen Morgen', Stadtgalerie Radebeul, Radebeul, Germany
- 1990 'Aatifi', Culture Ministry, Kabul, Afghanistan
- 1989 'Aatifi', Kabul University, Kabul, Afghanistan

Group Exhibitions (selection)

- 2017 'DIE GROSSE NRW', Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Germany
- 2013 Internationales Grafik-Symposium Zwickau 'Zebra 5', Galerie am Domhof, Kunstverein Zwickau, Zwickau, Germany
- 2013 'Ereignis Druckgraphik 5: Zeitgenössische Intentionen', Galerie Vor Ort Ost, Leipzig, Germany
- 2012 'Ereignis Druckgraphik 4: Ansichten – Aussichten', Galerie Vor Ort Ost, Leipzig, Germany
- 2011 'METAKOM', Kunstverein Kreis Gütersloh, Gütersloh, Germany
- 2006 'Contemporary Art Kabul', art Karlsruhe, Germany

Museums and Collections

Museum für Islamische Kunst in the Pergamon Museum Berlin/Staatliche Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Germany

Kupferstich-Kabinett/Staatliche Kunstsammlung Dresden, Germany
Städtische Kunstsammlung Radebeul, Germany
Schleswig-holsteinisches Landeskulturzentrum Salza, Germany
Sammlung des Kunstvereins Zwickau e.V., Germany
Städtische Kunstsammlungen Zwickau, Germany
Private collections in Afghanistan, Australia, Belgium, Germany, Switzerland, USA

Publications

- 2015 'Aatifi - News from Afghanistan', catalogue, Kerber Verlag, Bielefeld/Berlin, Germany
- 2015 'Aatifi - Prozess III', exhibition documentation, Museum Ratingen, Germany
- 2013 'Internationales Grafiksymposium Zebra 5', catalogue, Kunstverein Zwickau, Zwickau, Germany
- 2011 'Kunstwelten – 100 Künstler, 1.000 Welten', boesner GmbH, Witten, Germany
- 2011 'METAKOM', catalogue, Kettler Verlag, Bönen/Westfalen, Germany
- 2008 'Symposium 2008', 18th Sächsisches Druckgrafik-Symposium, documentation, Leipzig, Germany
- 2008 'Aatifi - Malerei Grafik', catalogue, Bielefeld, Germany
- 2005 'Kunst ist kein Luxus', BBK Ostwestfalen-Lippe, Westfalen Verlag, Bielefeld, Germany
- 2000 'Radebeuler Künstler', König & Bauer, Radebeul, Germany

2

3

Untitled, 190 x 160 cm, acrylic on canvas, 2017 |
Ohne Titel, 190 x 160 cm, Acryl auf Leinwand, 2017 →

1 - Untitled, 170 x 200 cm, acrylic on canvas, 2017 |
Ohne Titel, 170 x 200 cm, Acryl auf Leinwand, 2017

2 - Untitled, violet, 75 x 65 cm, ink, metal, graphite on handmade paper,, 2017 | Ohne Titel, violett, 75 x 65 cm, Tusche, Metall, Graphit auf Büttenpapier, 2017
Photo | Foto: Atelier Aatifi

3 - Untitled, blue series, 150 x 190 cm, acrylic on canvas, 2015 | Ohne Titel, Blaue Reihe, 150 x 190 cm, Acryl auf Leinwand, 2015

4 - Untitled, 150 x 190 cm, acrylic on canvas, 2015 |
Ohne Titel, 150 x 190 cm, Acryl auf Leinwand, 2015

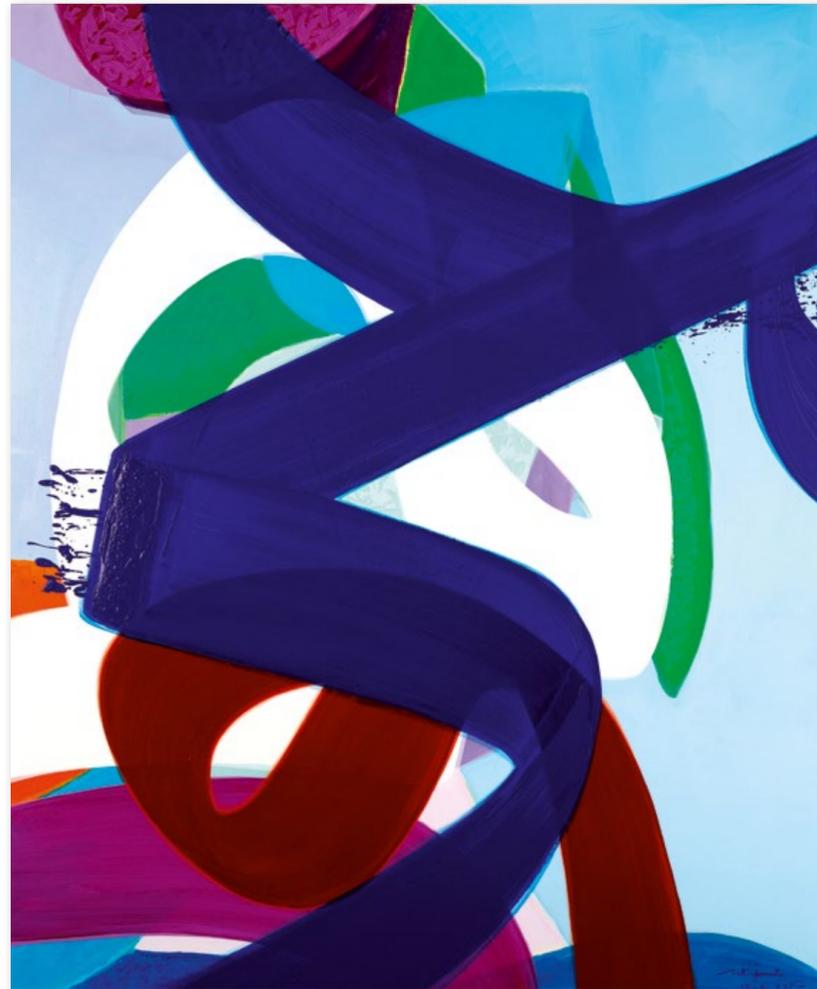
All repros | Alle Repros: Wolfgang Holm
Design | Gestaltung: Frank Rothe

4

This leaflet has been released on the occasion of the solo exhibition 'Aatifi - Abstrakte Neographie' ('Aatifi - Abstract Neography') in the Internationaler Club in the Auswärtiges Amt Berlin from 7/13 - 10/12/2017

www.aatifi.de

Abstrakte Neographie

Aatifi

IC
AA

Internationaler Club
im Auswärtigen Amt

Über Aatifi

Raiko Oldenettel, Kunsthistoriker M.A.

In einer Welt, die sich durch digitale Umwälzungen von den klassischen Handwerksgattungen entfremdet, ist die Schrift eine der wenigen Kulturtechniken, deren Verlust sich am ehesten im Alltag bemerkbar macht. Welche Möglichkeiten aber wohnen der Handschrift noch inne? Was könnte die Beschäftigung mit klassischer islamischer Kalligrafie darüber eröffnen, was für eine Wirkung Form auf uns hat? Der Künstler Aatifi hat spannende Einsichten auf diese Fragen gefunden.

Abstraktion ist ein ständiger Prozess. Sie verkörpert die Auffassung, dass die Welt wandelbar ist. Neues entsteht und weckt gleichzeitig Möglichkeiten, es uns auf bereichernde Art zugänglich zu machen. Ein Werkzeug wie die Schriftsprache kann dabei eine zentrale Rolle spielen. Aatifi ist ein afghanisch-deutscher Künstler, dessen Karriere in Kabul, Dresden und Bielefeld sich auf der frühen Ausbildung zum Meisterkalligrafen und dem Studium der Malerei begründet. In seiner Kunst isoliert er kalligrafische Zeichen aus ihrem Umfeld und zerlegt sie anschließend in ästhetische Grundelemente. Die Loslösung der Gestalt des Wortes von der inhaltlichen Bedeutung ermöglicht ihm, sie kompositorisch zu nutzen. Dabei erzeugen die Fragmente auf der Leinwand durch ihre unterschiedliche Farbigkeit und Materialien einen komplexen Raum.

Die Interpretationsmöglichkeit seiner Muttersprache wird somit gelöscht, was dem außenstehen-

den Betrachter erlaubt, einen eigenständigen Zugang in das Dargestellte zu finden. Dieses Fehlen lexikalischer Bezüge, trotz des Ausgangs in der klassischen Kalligrafie, ist das Besondere seiner abstrakt-skripturalen Kunst. Aatifi stellt den ständigen Widerstreit der Semiotik und Semantik in Schriftsprachen auf ein Podest, um für die Verformung und das Spiel mit ihnen zu plädieren.

Das Museum für Islamische Kunst im Pergamonmuseum Berlin lud den Künstler 2015 in die Räumlichkeiten der Dauerausstellung ein. Die Einzelausstellung „Aatifi – News from Afghanistan“ stellte einen Dialog zu den antiken Kolossalbauten und Exponaten der Sammlung des Museums her und zeigte, dass seine Kunst Zugehörigkeit und Fremdheit bespricht. Durch die Hinwendung an europäische Meister und abstrakte Gegenwartskunst sowie durch die Erfahrungen seiner eigenen Geschichte sucht Aatifi fortwährend nach einer Balance.

Osmose. Das ist es, was die Balance der Inhalte hinter Aatifis Kunst ausmacht. Kulturelle Begriffe, deren Größe unüberschaubar scheint, werden abstrahiert. Komprimiert und freigelassen, wandern sie von einem abgeschlossenen Raum in den nächsten. Leinwand und Papier werden zur Membran für Angeeignetes, Genuines und Kombiniertes. Sein Œuvre überbrückt und verständigt somit, was auf den ersten Blick als allzu fremd und vermeintlich unzugänglich gilt.

→ Aatifi in seinem Bielefelder Atelier, April 2015 | Aatifi in his Bielefeld studio, April 2015

Foto | Photo: Wolfgang Holm

Biografie

1965 geboren in Kandahar, Afghanistan
1971 Ausbildung zum Kalligrafen ab dem 6. Lebensjahr
1989–1992 Studium der Malerei, Fakultät der Schönen Künste, Universität Kabul, Afghanistan
1997–1998 Gaststudium der Malerei, Hochschule für Bildende Künste Dresden, bei Professor Klotz

Aatifi lebt und arbeitet als Maler und Grafiker in Bielefeld

Auszeichnungen und Stipendien (Auswahl)

2012 Internationales Grafik-Symposium Zwickau
2009 Stipendium Landeskulturzentrum Salza
2008 Stipendium 18. Sächsisches Druckgrafik-Symposion
1991 1. Preis afghanischer Künstlerbund Hakim Naser Khesraw Balkhi
1990 1. Preis afghanisches Kulturministerium
1989 1. Preis afghanisches Kulturministerium

Einzelausstellungen (Auswahl)

2017 ‚Abstrakte Neographie‘, Internationaler Club im Auswärtigen Amt, Berlin
2015 ‚News from Afghanistan‘, Museum für Islamische Kunst im Pergamon Museum Berlin
2015 ‚Prozess III‘, Museum Ratingen, Ratingen
2009 ‚Skripturale Fragmente‘, Galerie im Torhaus, Landeskulturzentrum Salza, Salza
2005 ‚Tanz am frühen Morgen‘, Stadtgalerie Radebeul, Radebeul
1990 ‚Aatifi‘, Kulturministerium, Kabul, Afghanistan
1989 ‚Aatifi‘, Universität Kabul, Kabul, Afghanistan

Gruppenausstellungen (Auswahl)

2017 ‚DIE GROSSE NRW‘, Museum Kunstpalast, Düsseldorf
2013 Internationales Grafik-Symposium Zwickau ‚Zebra 5‘, Galerie am Domhof, Kunstverein Zwickau, Zwickau
2013 ‚Ereignis Druckgraphik 5: Zeitgenössische Intentionen‘, Galerie Vor Ort Ost, Leipzig
2012 ‚Ereignis Druckgraphik 4: Ansichten – Aussichten‘, Galerie Vor Ort Ost, Leipzig
2011 ‚METAKOM‘, Kunstverein Kreis Gütersloh, Gütersloh
2006 ‚Contemporary Art Kabul‘, art Karlsruhe

Museen und Sammlungen

Museum für Islamische Kunst im Pergamonmuseum/Staatliche Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Kupferstich-Kabinett/Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Städtische Kunstsammlung Radebeul
Schleswig-holsteinisches Landeskulturzentrum Salza
Sammlung des Kunstvereins Zwickau e.V.
Städtische Kunstsammlungen Zwickau
Privatsammlungen in Afghanistan, Australien, Belgien, Deutschland, Schweiz, USA

1

2

Publikationen

2015 ‚Aatifi – News from Afghanistan‘, Katalog, Kerber Verlag, Bielefeld/Berlin
2015 ‚Aatifi – Prozess III‘, Ausstellungsdocumentation, Museum Ratingen
2013 ‚Internationales Grafiksymposium Zebra 5‘, Katalog, Kunstverein Zwickau, Zwickau
2011 ‚Kunstwelten – 100 Künstler, 1.000 Welten‘, boesner GmbH, Witten
2011 ‚METAKOM‘, Katalog, Kettler Verlag, Bönen/Westfalen
2008 ‚Symposion 2008‘, 18. Sächsisches Druckgrafik-Symposion, Dokumentation, Leipzig
2008 ‚Aatifi – Malerei Grafik‘, Katalog, Bielefeld
2005 ‚Kunst ist kein Luxus‘, BBK Ostwestfalen-Lippe, Westfalen Verlag, Bielefeld
2000 ‚Radebeuler Künstler‘, König & Bauer, Radebeul

1– Ohne Titel, 65 x 85 cm, Tusche, Metall, Graphit auf Büttenpapier, 2017 | Untitled, 65 x 85 cm, ink, metal, graphite on handmade paper, 2017

2– Ohne Titel, 65 x 85 cm, Tusche, Papierform, Graphit auf Büttenpapier, 2017 | Untitled, 65 x 85 cm, ink, paper form, graphite on handmade paper, 2017

3– Ohne Titel, 90 x 110 cm, Acryl auf Leinwand, 2017 | Untitled, 90 x 110 cm, acrylic on canvas, 2017

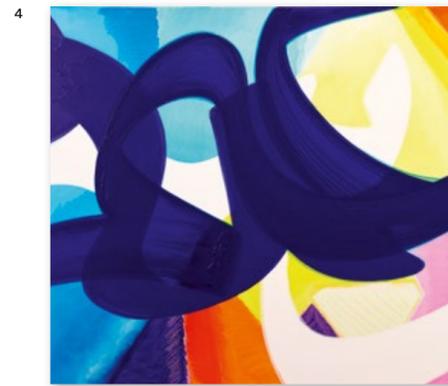
4– Ohne Titel, 120 x 150 cm, Acryl auf Leinwand, 2017 | Untitled, 120 x 150 cm, acrylic on canvas, 2017

Alle Repros | all repros: Wolfgang Holm

3

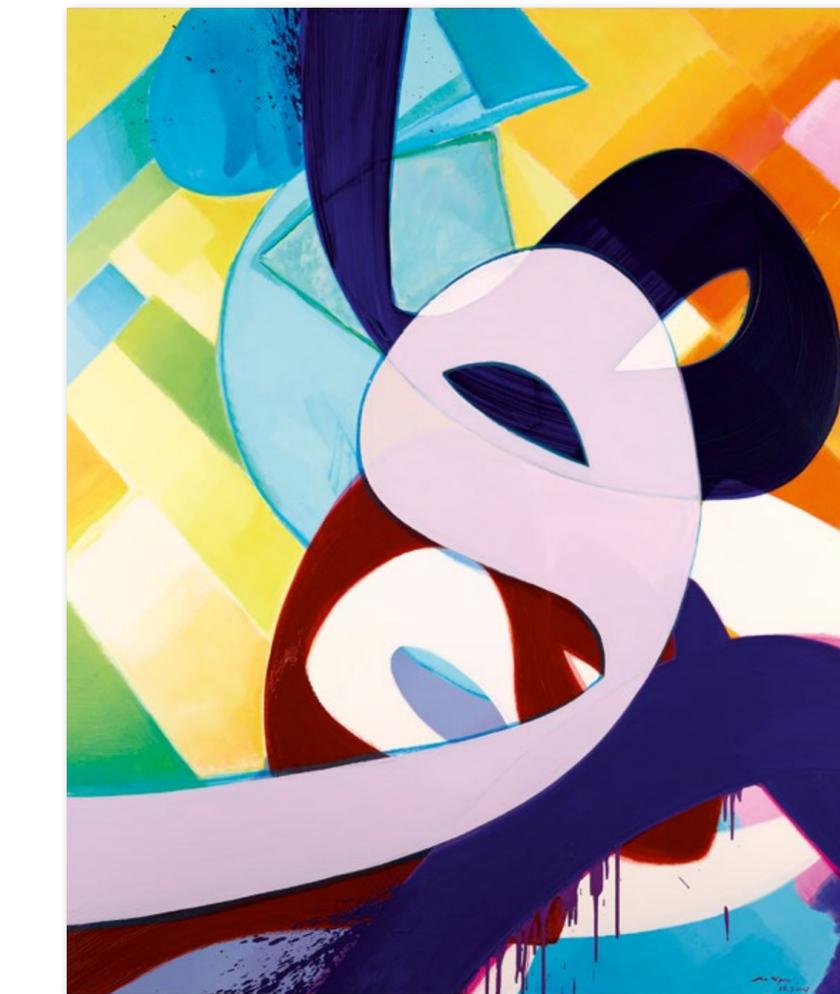
4

Ohne Titel, 200 x 170 cm, Acryl auf Leinwand, 2017 | Untitled, 200 x 170 cm, acrylic on canvas, 2017 →

Dieses Falblatt ist erschienen anlässlich der Einzelausstellung ‚Aatifi – Abstrakte Neographie‘ im Internationalen Club des Auswärtigen Amtes Berlin vom 13.7. bis 12.10.2017

www.aatifi.de

Abstract Neography

Aatifi

ICAA

Internationaler Club im Auswärtigen Amt