Untitled II

Stefanie Knobel in collaboration with Gram Art Project

Stefanie Knobel's work investigates the colonial transoceanic entanglements between Switzerland and the Indian subcontinent—histories carried through bodies, landscapes, and materials. The Swiss trading company Volkart Brothers, whose cotton-export operations made it a dominant force in the region historically known as Berar, today broadly associated with Vidarbha in Maharashtra, is a recurring point of departure in Knobel's work.

Developed by Knobel with Gram Art Project in Paradsinga, formerly part of Berar, *Untitled II* extends her intervention *Untitled* in which white khadi from West Bengal covered the walls of Volkart Brothers' former headquarters in Winterthur. Khadi carries a particular political history in India, where it became closely associated with anti-colonial self-reliance, independence, and civil disobedience. Against the backdrop of the colonial history of the cotton trade between India and Switzerland, the khadi-covered walls of Volkart Brothers' former headquarters evoke the missing stories and absences of the Indian workers whose labor nevertheless helped establish Switzerland's wealth.

For the present work, the same khadi is transformed into large paper panels, continuing its movement between places, histories, and forms of power. The khadi is transformed into paper in collaboration with women who currently farm cotton. Through Gram Art's practices of papermaking and natural dyeing, the material takes on new forms shaped by local knowledge and practices. Their natural colors resonate with their surroundings, connecting the material to the landscapes through which it has travelled.

The transformation from cotton into yarn from yarn into cloth and again from cloth into paper is an intensely physical process, involving numerous hand movements, gestures, and repeated acts of making. As a movement practitioner, Stefanie Knobel investigates the bodily knowledge, rhythms, and repetitive gestures embedded in processes of making, translating them into choreographic forms. Knobel brings this investigation directly into the material process. Working with the wet khadi cotton paper, she makes movements and gestures that leave imprints on its surface, registering touch, pressure, rhythm, and time.

As currency, contracts, records, and legal documents, paper was and is used to regulate and control Indigenous communities. Against this history, making paper becomes more than a contemporary collective practice: by producing the material collectively, a medium once used as an instrument of power over ancestors transforms it into a form of agency and resistance.

Handmade Khadi paper, coloured with natural dyes derived from Arjun tree bark, cashew nut shells, Flame of the Forest (Palash), Harda, Madder, Marigold and Sappan Wood, Body Imprints

শিরোনামহীন ২ (Untitled II)

স্টেফানি ক্নোবেল, গ্রাম আটর্ প্রজেক্টের সহযোগিতায়

স্টেফানি নোবেলের শিল্পচচর্ায় উঠে আসে সুইজারল্যান্ড ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে ওঠা সমুদ্রপারের জটিল সম্পকের্র ইতিহাস—যার ছাপ রয়ে গেছে মানুষের শরীরে, ভূপ্রকৃতিতে এবং নানা বস্তু ও উপাদানের মধ্যে। সুইস বাণিজ্যিক সংস্থা ভলকাটর্ ব্রাদাসর্, যারা তুলো রপ্তানির মাধ্যমে ঐতিহাসিক বেরার অঞ্চলে এক প্রভাবশালী বাণিজ্যিক শক্তি হয়ে উঠেছিল, নোবেলের কাজের একটি গুরুত্বপূণর্ ও পুনরাবৃত্ত অনুসন্ধানের বিষয়। ঐতিহাসিক বেরার অঞ্চলটি বতর্মানে মূলত মহারাষ্ট্রর বিদভর্ অঞ্চলের সঙ্গে সম্পকির্ত।

বেরারের অন্তগর্ত পারাদসিংগা গ্রামে, গ্রাম আটর্ প্রজেক্টের সহযোগিতায় নিমির্ত *0Y8WP/U\1P m(Untitled II)* ক্নোবেলের পূবর্বতর্ী শিল্পকমর্ *0Y8WP/U\1P (Untitled)*-এরই একটি সম্প্রসারিত রূপ। সেই কাজটিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করা সাদা খাদির কাপড় দিয়ে সুইজারল্যান্ডের উইন্টারথুর শহরে অবস্থিত ভলকাটর্ ব্রাদাসের্র প্রাক্তন সদর দপ্তরের দেওয়াল গুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খাদির বিশেষ তাj পযর্ রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বনিভর্রতা, স্বাধীনতা ও আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে খাদি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। ভারত ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যকার ঔপনিবেশিক তুলো বাণিজ্যের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভলকাটর্ ব্রাদাসের্র প্রাক্তন সদর দপ্তরের খাদি দিয়ে ঢাকা দেওয়ালগুলি সেই ভারতীয় শ্রমিকদের অনুপস্থিত ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাঁদের শ্রম সুইজারল্যান্ডের সম্পদ সঞ্চয়ে গুরুত্বপূণর্ ভূমিকা রেখেছিল, অথচ যাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতার কথা ইতিহাসে প্রায় অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

বতর্মান শিল্পকমের্ সেই একই খাদির কাপড়কে রূপান্তরিত করা হয়েছে বড় বড় কাগজের প্যানেলে। এর মধ্য দিয়ে উপাদানটির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক ইতিহাস থেকে অন্য ইতিহাসে এবং ক্ষমতার বিভিন্ন পরিসরের মধ্যে চলাচল নতুন রূপ পেয়েছে। বতর্মানে তুলো চাষের সঙ্গে যুক্ত নারীদের সহযোগিতায় খাদি কাপড় থেকে এই কাগজ তৈরি করা হয়েছে। গ্রাম আটর্ প্রজেক্টের কাগজ তৈরি ও প্রাকৃতিক রং ব্যবহারের চচর্ার মধ্য দিয়ে স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও নিমর্াণপদ্ধতির সংস্পশের্ উপাদানটি নতুন আকার ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক রংগুলির সঙ্গে চারপাশের পরিবেশের এক নিবিড় সম্পকর্ গড়ে ওঠে, যা এই উপাদানকে তার যাত্রাপথের ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে।

তুলো থেকে সুতো, সুতো থেকে কাপড় এবং সেই কাপড় থেকে আবার কাগজ তৈরির প্রকি্রয়াটি অত্যন্ত শ্রমনিভর্র ও শারীরিক। এর প্রতিটি পযর্ায়ে জড়িয়ে থাকে হাতের অসংখ্য নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি এবং একই কাজ বারবার করার ছন্দ। শরীর ও গতিবিধি নিয়ে কাজ করা একজন শিল্পী হিসেবে স্টেফানি নোবেল নিমর্াণপ্রকি্রয়ার মধ্যে নিহিত শারীরিক জ্ঞান, ছন্দ এবং পুনরাবৃত্ত অঙ্গসঞ্চালন অনুসন্ধান করেন এবং সেগুলিকে কোরিওগ্রাফিক বা শরীরী গতিবিন্যাসের রূপ দেন। এই অনুসন্ধানকে তিনি সরাসরি উপাদানটির নিমর্াণপ্রকি্রয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ভেজা খাদি-তুলোর কাগজের ওপর নিজের শরীরের বিভিন্ন নড়াচড়া ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তিনি ছাপ তৈরি করেন। কাগজের পৃষ্ঠে থেকে যায় স্পশর্, চাপ, ছন্দ এবং সময়ের চিহ্ন।

মুদ্রা, চুক্তিপত্র, নথিপত্র ও আইনি দলিল হিসেবে কাগজ অতীতে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, আজও তেমনই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সম্মিলিতভাবে কাগজ তৈরি করা কেবল একটি সমকালীন যৌথ শিল্পচচর্া নয়;

এর তাj পযর্ আরও গভীর। যে কাগজ একসময় তাঁদের পূবর্পুরুষদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার ছিল, সেই উপাদানকেই নিজেদের হাতে সম্মিলিতভাবে নিমর্াণের মধ্য দিয়ে নারীরা তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিরোধের এক নতুন মাধ্যমে রূপান্তরিত করেন।

হাতে তৈরি খাদি কাগজ, যা প্রাকৃতিক রং দিয়ে রঞ্জিত। এই রং তৈরি করা হয়েছে অর্জুন গাছের ছাল, কাজুবাদামের খোসা, পলাশ ফুল, হরিতকী (হরদা), মঞ্জিষ্ঠা, গাঁদা ফুল এবং পাটাং কাঠ থেকে।

দেহের ছাপ (Body Imprints)