

Mit der Ausstellung REVISIONS MADE BY THE WARLPIRI OF CENTRAL AUSTRALIA AND PATRICK WATERHOUSE stellt das Rautenstrauch-Joest-Museum (RJM) aktuelle Forderungen australischer First Peoples vor. Sowohl die Werke als auch die Ausstellung selbst wurden von dem Kollektiv erstellt.

Seit mehr als acht Jahren arbeiten Mitglieder der Warlukurlangu Artists Centres in Yuendumu und Nyirripi mit dem britischen Künstler Patrick Waterhouse zusammen. Gemeinsam hinterfragen sie die bis heute reichendene Wirkmächtigkeit europäischer visuell-ästhetischer Repräsentationsformen der Kolonisierung des australischen Kontinents. Indem die Künstlerinnen und Künstler historische Archivalien, Fotografien, Flaggen und Texte mit ihren eigenen *jukurpa* überschreiben – ‚revisioinieren‘, eignen sie sich die Werke und damit die Geschichten ihres Landes und ihrer Ahnen wieder an. Die Arbeiten zeugen von ihrem mehr als 50.000 Jahre währenden Wissens um ihre Welt, die die Europäer als *Terra Nullius* für sich beanspruchten und bis heute ausbeuten.

Im Herbst 2022 stellte das Museum dem Kollektiv Objektfotoserien seiner Australiensammlungen sowie Prints der Fotografischen Sammlungen zur Verfügung. Neben den Revisionen der RJM-Archive umfasst die Kölner Ausstellung auch bereits bekannte Arbeiten wie „Restricted Images“ als auch jüngst entstandene. Die Zwei-Kanal-Videoinstallation „The True Story“ wird erstmalig der Öffentlichkeit gezeigt.

Der Rautenstrauch-Joest-Museum erkennt die traditionellen Besitzverhältnisse der australischen First Nations in Vergangenheit und Gegenwart an.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Texte zu ausgewählten Arbeiten der Ausstellung sowie einen Überblick zum Vermittlungsprogramm während der Laufzeit (Stand Nov. 2023).

With the exhibition REVISIONS MADE BY THE WARLPIRI OF CENTRAL AUSTRALIA AND PATRICK WATERHOUSE, the Rautenstrauch-Joest-Museum (RJM) presents current claims by Australian First Peoples. Both the works and the exhibition itself were created by the collective.

For more than eight years, members of the Warlukurlangu Artists Centres in Yuendumu and Nyirripi have been working with British artist Patrick Waterhouse. Together, they have been questioning the continuing impact of European visual-aesthetic forms of representation of the colonisation of the Australian continent. By overwriting

– ‘revising’ – historical archives, photographs, flags and texts with their own *jukurpa*, the artists appropriate the works and thus the stories of their country and ancestors. The works bear witness to their more than 50,000 years of knowledge about their world, which the Europeans claimed for themselves as Terra Nullius and continue to exploit to this day.

In autumn 2022, the museum provided the collective with object photographs from its Australian collections and prints from the Photographic collections. In addition to the revisions of the RJM archives, the Cologne exhibition also includes well-known works such as “Restricted Images” as well as more recent ones. The two-channel video installation “The True Story” will be shown to the public for the first time.

The Rautenstrauch-Joest Museum recognises the traditional ownership of the Australian First Nations in the past and present.

On the following pages you will find some texts on selected works from the exhibition as well as an overview of the accompanying programme during the course of the exhibition (status Nov. 2023).

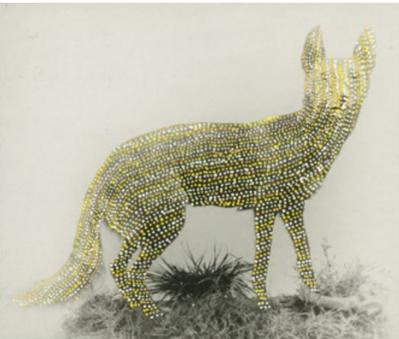
Satellite image of the Mina Mina Jukurrpa (Women's Dreaming) site near Lake Mackay, west of Yuendumu. Revised with Julie Nangala Robertson, 2022

A Bivouack of Travellers in Australia in a Cabbage-Tree Forest, Daybreak, by Augustus Earle (1793–1838). Copy made in Dafen China by an unknown artist, 2014. Revised with Alma Nungarrayi Granites, 2016

The Kongouro from New Holland by George Stubbs, 1772. Copy made in Dafen China, 2019. Revised with Hilda Nakamarra Rogers, 2022.

Australischer Hund. Revised with Julie Nangala Robertson, 2022

LAKE MACKAY

Alle diese Bilder sind Dreaming Sites. Im Mittelpunkt steht der Lake Mackay, oder Wilkinkarra, wie er in Pintupi, oder Ngayarru, wie er in Walpiri heißt. Der zweitgrößte See des Landes ist ein Salzwasserbecken, das sich über die Grenze zwischen den Bundesstaaten Western Australia und Northern Territory erstreckt.

Es wurde nach dem australischen Forscher Donald George Mackay (1870–1958) benannt, der bei seinen Luftaufnahmen des Gebiets im Jahr 1930 auf das Gewässer stieß. Obwohl der See seit Tausenden von Jahren zum angestammten Land der First Peoples gehört und in den Jukurrpa-Erzählungen zahlreicher indigener Gruppen eine maßgebliche Rolle spielt, war er Außenstehenden damals unbekannt.

All of these images are dreaming sites. At the centre is Lake Mackay, or Wilkinkarra, as it's known to the Pintupi, or Ngayarru as it's known to the Walpiri. The second largest lake in the country, this saltwater pool stretches across the border between Western Australia and the Northern Territory.

It was named after the Australian explorer Donald George Mackay (1870–1958) who came across the lake in 1930 while conducting a series of aerial surveys of the territory. Though unknown to outside explorers at the time, the lake has been part of ancestral Aboriginal land for thousands of years and features significantly in Jukurrpa narratives of multiple Indigenous groups.

INVERTED ARROWS

UMKEHR DER PFEILE

„Dies ist die Jukurrpa meines Großvaters. Er saß gewöhnlich an diesem See und sang das Land mit Liedern lebendig, die sein Vater ihm beigebracht hatte. Diese wurden schon gesungen, als der See geschaffen wurde. Es ist die Jukurrpa der Schlange, die den See geschaffen hatte. Diese Vorfahren-Warna (Schlange) ist ein wichtiges Totem der Warlpiri-Gruppen. Auf einem der Fotos beschlossen wir, die Richtung, in der die Schlange durch das Land traumreist, mit einer Reihe von Pfeilen entsprechend zu malen. Dann stellte ich fest, dass meine Pfeile wie die Fährte des Emu-Totems aussahen, und so ließ ich es von Patrick übermalen. Wir können nicht die Jukurrpa oder die Designs des Landes einer anderen Person malen.“

Jacob Junggarai Spencer

Während des Entstehungsprozesses dieses Kunstwerks fand Waterhouse diesen Moment mit Junggarai Spencer aufschlussreich: „Als ich darüber nachdachte, dass ein Pfeil, der in eine Richtung zeigt, einen Emu-Fuß repräsentiert, der in eine andere Richtung geht, schien dies eine gute Entsprechung zu sein – was für ein westliches Auge in eine Richtung zeigt, kann aus Sicht der Aborigines das Gegenteil bedeuten.“

“This is my grandfather’s Jukurrpa. My grandfather use to sit down at that lake and sing the country alive, songs that his father had taught him. These are the songs that were sung as the lake was created. It is the Jukurrpa of the snake creating the lake. The ancestral warna (snake) is an important totem to Warlpiri people. In one of the photographs, we decided to paint the direction that the snake dreaming journeyed through the country with a series of arrows in the direction it travels. I then realised that my arrows looked like the emu track totem and so I made Patrick paint over it. We can’t paint another person’s Jukurrpa or the designs for another person’s country.”

Jacob Junggarai Spencer

In the process of making this artwork Waterhouse found this moment with Junggarai Spencer telling: “When thinking about an arrow going in one direction representing an emu foot that’s going in another, this seemed like a good analogy – what to a Western eye is pointing in one direction may mean the opposite from an Aboriginal perspective.”

(ohne Abb./ without illus.)

REVISION REVISION

ÜBERARBEITEN DER ÜBERARBEITUNG

Auf dem Gemälde des britischen Malers Augustus Earle (1793–1838) „A Bivouack of Travellers in Australia in a Cabbage-Tree Forest, Daybreak“ (Biwak von Reisenden in Australien in einem Kohlbaumwald bei Tagesanbruch) ist eine unendlich sichtbare Silhouette im Rauch des Feuers zu sehen. Die Figur ist eine indigene Person, die sich am Feuer die Hände wärmt. Diese ist in einer früheren Aquarellversion des Werks „A Bivouack, Daybreak on the Illawarra Mountains“ (Biwak bei Tagesanbruch in den Illawarrabergen), die Earle 1827 malte, deutlich zu erkennen. Bis 1838 hatte er die Figur aus der Szene herausgemalt.

Die Überarbeitungen in diesem Kunstwerk wurden an einer einfachen Kopie des Gemäldes vorgenommen. Es wurde 2016 in Dafen, China, nachgeahmt und in den Originalmaßen des Gemäldes angefertigt. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, könnte dieses überarbeitete Werk das Original ersetzen, das derzeit in der australischen Nationalbibliothek aufbewahrt wird, um eine in das Bild eingewobene indigene Erzählung zu zeigen.

There is a faint figure hidden in the smoke of the fire in the painting of British painter Augustus Earle’s (1793–1838) “A Bivouack of Travellers in Australia in a Cabbage-Tree Forest, Daybreak”. The figure is an Aboriginal man warming his hands by the fire. He’s clearly drawn out in an earlier watercolour version of the work (“A Bivouack, Daybreak on the Illawarra Mountains”) painted by Earle in 1827. By 1838, he’d painted the figure out of the scene.

The revisions in this artwork have been made on what is essentially a fake of the painting. Copied in Dafen, China, in 2016, it has been produced to the painting’s original dimensions so should the opportunity arise, this revised work could be swapped out to replace the original currently held in Australia’s National Library, to show an Indigenous narrative woven into the picture.

STUBBS’ KANGAROO

STUBBS’ KÄNGURU

Als der britische Naturforscher Joseph Banks (1743–1820) im Jahr 1771 von Cooks Endeavour-Expedition nach England zurückkehrte, brachte er Tagebücher voller Informationen und künstlerischer Skizzen sowie Präparate mit. Damit dokumentierte und verbreitete er seine Erkenntnisse über die Flora und Fauna des Südpazifiks.

Banks beauftragte George Stubbs (1724–1806), den führenden Tiermaler Englands und Meister der naturgetreuen Darstellung von Hunden und Pferden, das dem englischen Publikum völlig unbekannte Känguru zu malen. Da Stubbs jedoch weder in Australien gewesen war, noch je ein Känguru gesehen hatte, basierte seine Darstellung ausschließlich auf Beschreibungen, Zeichnungen und der abgezogenen Haut eines Kängurus, das von einem der Wildhüter des Schiffes erlegt worden war.

Stubbs’ Abbildung bildete bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die gängige Darstellung eines Kängurus, obwohl das auf dem Gemälde dargestellte Tier eher einem nagetierartigen Gerbua als einem Känguru ähnel.

Diese Reproduktion wurde als Kopie in Originalgröße in Dafen, China, hergestellt und in Yuendumu, Zentralaustralien, überarbeitet.

When Joseph Banks (1743–1820) returned to England from Cook’s Endeavour expedition in 1771, he brought back journals full of information, artists’ sketches, and specimens to document and disseminate his findings of the flora and fauna of the South Pacific region.

He commissioned George Stubbs (1724–1806), the foremost painter of animals in England – a master of the life-like capturing of dogs and horses – to paint what to an English audience was an entirely unfamiliar kangaroo. But as Stubbs had never been to Australia, and never seen a kangaroo, his depiction was based entirely on description, drawings, and the flayed skin of a kangaroo shot by one of the ship’s gamekeepers.

Stubbs’ depiction became the standard representation of the kangaroo until well into the 19th century, despite the fact the animal conjured up in the painting more closely resembles the rodent-like Gerbua than the kangaroo.

This reproduction was made as a copy in original dimensions in Dafen, China, and revised in Yuendumu, Central Australia.

AUSTRALISCHER HUND

Diese Fotografie eines Dingos stammt aus den RJM-Archiven. Es gibt wenige Informationen darüber, wer sie aufgenommen hat oder wie sie erworben wurde. Vermutlich wussten die europäischen Betrachenden nicht, welche Bedeutung Hunde und Dingos für die australischen First Peoples haben.

Die ersten Dingos kamen vor etwa 5.000 Jahren nach Australien. An archäologischen Stätten gefundene Dingo-Gräber geben einen Einblick in die lange Beziehung zwischen den hundeähnlichen Tieren und den indigenen Gemeinschaften des Landes. Die Tiere spielen eine wichtige Rolle in Warlpiri-Ritualen, -Geschichten und -Gesängen. Dieses Foto wurde überarbeitet, um eine Warlpiri-Erzählung in das Bild einzufügen.

Die Anthropologin Yasmine Musharbash beschreibt die Rolle des Hundes als Zeuge, Familienmitglied und Beschützer, wie sie diese in der Beziehung zwischen Warlpiri und ihren Hunden in der Stadt Yuendumu beobachtet hat. Ihr zufolge wird das Warlpiri-Wort für Familie, warlajja, auch verwendet, um die Beziehungen zu diesen Tieren zu beschreiben.

This photograph of a dingo is from the RJM archives. There is little information about who took the photo or how it was acquired but the European audience of the picture was unlikely to know the significance of dogs and dingoes to Indigenous Australians.

The first descendants of dingoes arrived in the country about 5000 years ago – dingo burials found at archaeological sites give some insight into the long relationship between canids and the country’s Indigenous communities. They feature prominently in Warlpiri ritual, story and songlines, and this photograph has been revised to incorporate a Warlpiri narrative onto the image.

In her observation of the relationship between Warlpiri people and dogs in Yuendumu, anthropologist Yasmine Musharbash writes of the dog’s role as witness, family member, and protector. She writes that the Warlpiri word for family, warlajja, is used as often to describe relations with canines.

PROGRAMM

Öffentliche Führungen durch Ehrenamtliche

JEDEN SONNTAG, 14 UHR

(nicht am 24.12. und 31.12.)

SO 7.4., 12, 14 UND 16 UHR

Eintritt Sonderausstellung

Öffentliche Führungen des Museumsdienstes

DO 14.12., 15 UHR

(Seniorentreff)

MI 20.12., 16 UHR

MI 17.1., 16 UHR

SA 17.2., 11 UHR

DO 7.3., 17 UHR

MI 20.3., 16 UHR

DO 4.4., 17 UHR

Eintritt Sonderausstellung

zzgl. 2 € Führungsgebühr

Veranstaltungen am Eröffnungswochenende

Während des Eröffnungswochenendes sind Künstler*innen des Warlukurlangu Artists Centre aus Zentralaustralien in Köln zu Besuch. Die Veranstaltungen finden auf Englisch und Warlpiri statt, in Teilen mit deutscher Übersetzung.

FR 8.12., 16–17.30 UHR

Künstler*innenführung

In dieser Führung erzählen sie aus erster Hand über ihre Werke sowie ihre Bedeutung und Entstehungsprozesse.

FR 8.12., 18 UHR

Q&A mit Künstler*innen und Dr. Yasmine Musharbash

Die Künstler*innen und die Ethnologin Yasmine Musharbash führen ein Gespräch zu Warlpiri-relevanten Themen. *Bibliothek*

SA 9.12., 11–12.30 UHR UND

14.30–16 UHR;

SO. 10.12. 11–12:30 UHR

Malerei-Workshop: Land kartieren und Kultur teilen

Die Workshops bieten eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die Symbole und Designs zu erfahren, die in den Gemälden der Warlukurlangu-Künstler*innen verwendet werden. In ihrer Malerei werden diese Symbole seit Jahrtausenden und heute noch zur Kartierung des Landes und zur Weitergabe tradierten Wissens benutzt. Die Künstler*innen begleiten Sie bei der Erstellung ihres persönlichen Gemäldes. *Werkraum*

Veranstaltungen Januar bis April 2024:

DO 18.1., 18 UHR

Insiderführung REVISIONS

Der Referent für Ozeanien und Projektleiter der Ausstellung Dr. Oliver Lueb führt und berichtet über den Projektprozess. Im Anschluss wird bei einem Glas Wein oder Wasser das Gespräch weitergeführt. Mitglieder der Museumsgesellschaft frei, Gäste Ausstellungseintritt

Anmeldung: info@rjmkoeln.de

SO 21.1., 14–16 UHR

Fauna und Farbenküche: Offene Werkstatt der Jugendwerkstatt Chorweiler

Anmeldung: info@rjmkoeln.de

SO 21.1., 14–16 UHR

Fauna und Farbenküche: Offene Werkstatt der Jugendwerkstatt Chorweiler

Jugendliche der Jugendwerkstatt Chorweiler machen auf Grundlage künstlerischer Mittel und Techniken der Warlpiri auf hier zu Lande vom Aussterben bedrohte Tierarten aufmerksam. Sie laden Museumsbesucher*innen dazu ein, Tierportraits gleichermaßen unkenntlich zu gestalten und sich so mit der zerbrechlichen Vielfalt unseres lokalen Ökosystems kreativ zu beschäftigen. In den Workshops werden ausschließlich Naturpigmente und Naturbindemittel verwendet, welche im Vorfeld in gemeinsamer Arbeit hergestellt werden. *Kitchen*

SA 16.3., 11–14 UHR

Fotografie-Workshop REVISIONS (Text siehe 3.2.)

DO 28.3., 11–14 UHR

Ferienworkshop für Kinder ab 8 Jahren: Warlpiri-Kunst: Geschichten in Farbe (Text siehe 2.4.)

Kosten: 10,50 € plus 2 € Materialgeld, Anmeldung über Museumsdienst

SO 7.4., 12, 14 UND 16 UHR

FINISSAGESONNTAG Öffentliche Führungen der Ehrenamtlichen

Mehr Informationen zum Programm finden Sie unter: rautenstrauch-joest-museum.de/REVISIONS

REVISIONS

MADE BY THE WARLPIRI
OF CENTRAL AUSTRALIA
& PATRICK WATERHOUSE

8.12.23–7.4.24

RAUTENSTRAUCH-
JOEST-MUSEUM

Gefördert durch

Peter und Irene
Ludwig Stiftung

Kulturpartner

Ein Museum der

Stadt Köln