

An Exhibition

by Dr. Annabelle Springer
and Walter Bruno Brix

A Soul in Everything

Encounters with Ainu
from the North of Japan

5. Nov 2021 – 20. Feb 2022
Rautenstrauch-Joest Museum
Cultures of the World
Cologne, Germany

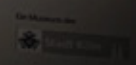
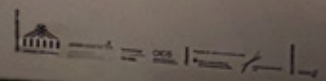
Eine Seele
in
Allem
Begegnungen mit Aino aus dem Norden Japans

Eine Seele in Allem

Begegnungen
mit Aino aus dem
Norden Japans

5 Nov 2021
20 Feb 2022
RAUTENSTRAUCH-JOEST-MUSEUM
KULTUREN DER WELT

Eine Seele in Allem

Begegnungen
mit Ainu aus dem
Norden Japans

5 Nov 2021
20 Feb 2022

RAUTENSTRAUCH-JOEST-MUSEUM
KULTUREN DER WELT

ANPARTNERSTADT
KÖLN

Städtische Museen
Köln

Städtische Museen
Köln

Städtische Museen
Köln

Städtische Museen
Köln

Ein Museum der

Stadt Köln

Key visual

for the exhibition
"A Soul in Everything.
Encounters with Ainu
from the North of Japan"

© RJM,
www.mariehelenscheid.de,
Büro für Gestaltung
Marie-Helen Scheid

Exhibition

A life in harmony with nature and the spirituality associated with it have always been of elementary importance to Ainu groups in northern Japan and are still a central element of their cultural identity today. For them, there is a living soul (*kamuy*) in almost everything that communicates with people. Ainu groups are considered the indigenous inhabitants of northern Japan.

Politischer Widerstand

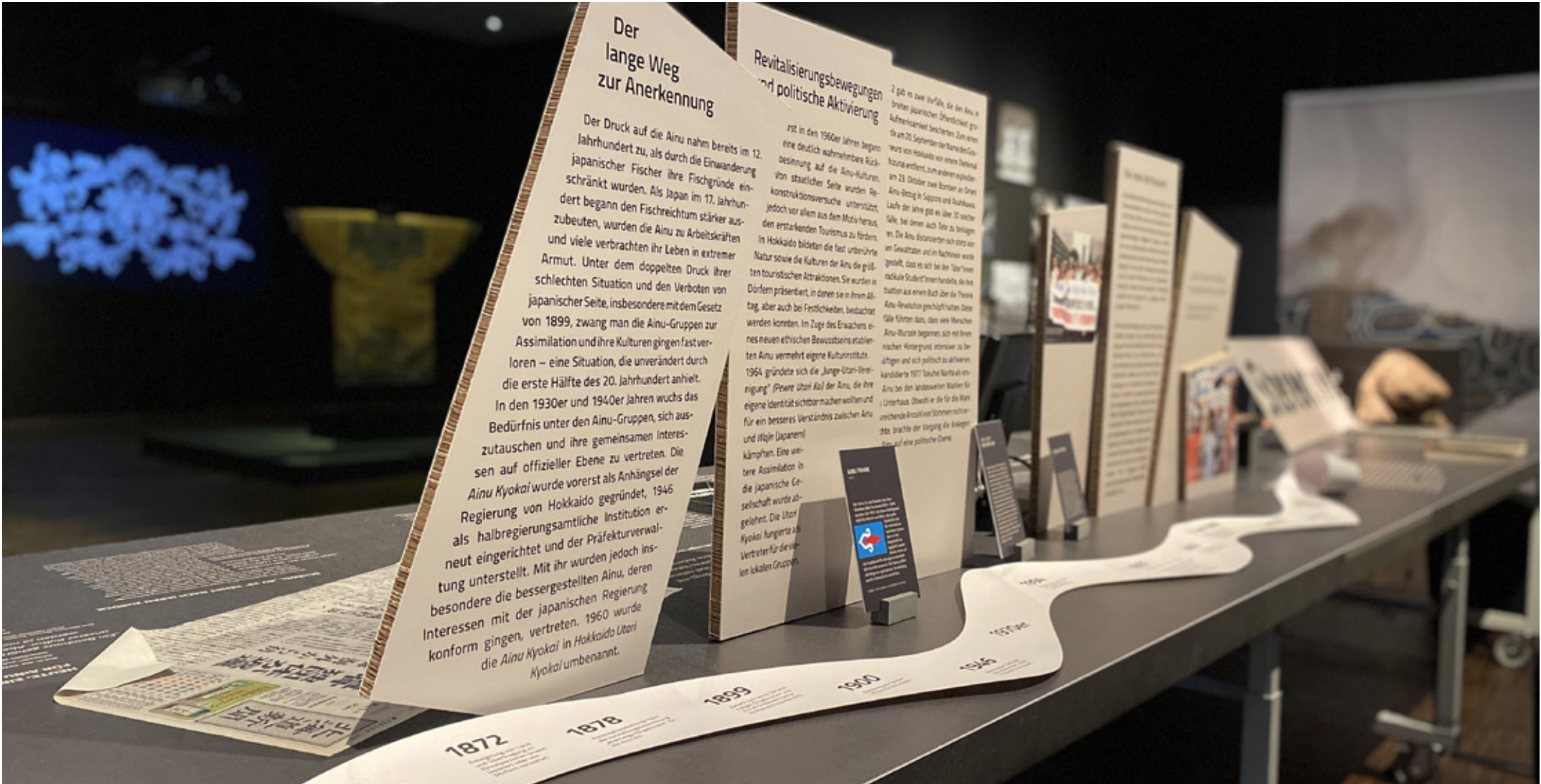
„Ebenso eigenthümlich geht man mit der Civilisirung der Ainos vor, die seit Jahrhunderten von den Japanern miss-handelt und unterdrückt worden sind.“

„Johann Jents, „Leber die Aino auf Insel“ in:
Zeitschrift für Ethnologie 1882, S. 186

Originally, they lived as hunter-gatherer communities mainly on the islands of Hokkaido and Sakhalin and traded with Russia and Japan. From the mid-19th century, their territories were colonized by Japan and many Ainu were resettled. They had to abandon their traditions, were no longer allowed to speak their language and were often obliged to do forced labor. Extensive assimilation of these groups

was the result. In the late 1960s, a revitalization movement developed that led to recognition as an indigenous community in 2008 and to its legal implementation by the Japanese government in 2019. According to statistics, there are around 25,000 Ainu, but the number is probably much higher as many people with Ainu roots do not identify themselves for fear of discrimination and want to remain unidentified.

Das neue Jahrtausend

Die politische Aktivierung nahm weiter zu und Demonstrationen wurden immer präsenter – mit Erfolg: 2008 wurde eine Resolution bestätigt, die den Ainu den Status einer kulturell eigenständigen indigenen Gruppe, verbunden mit umfassenderen Rechten zuerkennt, beispielsweise in der Forderung um Entschädigung für das durch Enteignung verlorene Land. Im April 2019 kam es zur Verabschiedung des „Neuen Ainu-Gesetzes“. Erstmals wurden Ainu-Gruppen als „indigene Volksgruppe“ bezeichnet.

Die Revival-Bewegung war und ist keine einheitliche, sondern eine vielstimmige Bewegung auf unterschiedlichen Ebenen: Es gibt Vertreter*innen und Aktivist*innen, die sich mit leisen oder lauten Stimmen Gehör verschaffen wollen und in ihren Positionierungen von verhalten bis radikal variieren. So stellt die regierungskritische Aynu-Organisation *Aynu Seisaku Kento Shimin Kaigi* (Citizens' Alliance for the Examination of Aynu Policy) ein wichtiges Gegengewicht zur *Hokkaido Aynu Kyokai* dar. Die Gruppe legte bereits im April 2018 einen wichtigen Zwischenbericht unter dem bezeichnenden Titel *Indigene Politik* vor.

„Wir Ainu müssen viel tanzen,
um wahrgenommen zu werden!“

Ainu-Akpetistin Pyoko Tohara ottent nani
Uwe Makina/Momis-Suzuki 2018

Storotype

Exhibition

In the **Cologne exhibition**, the beauty of things is made visible. It gives an insight into the history and resistance movement of Ainu groups and at the same time an impression of the beauty of their material and immaterial culture, complemented by contemporary artistic positions.

The cooperation with the National Ainu Museum, Hokkaido, Japan and the scientists affiliated there enabled deeper insights into Ainu cultures. In close exchange with representatives of Ainu groups, aspects of handling the things were discussed from a curatorial, restorative, and conservation-ethical perspective. Contemporary artistic positions were intensively integrated into the processual creation of the exhibition and elaborated for the exhibition.

Contemporary Artists

These include video works by artist and Ainu activist Mayunkiki, in which she reflects on what it means to be “Ainu” and thus being part of a social minority in Japan; poignant portraits of both old and young generations of Ainu by Italian documentary photographer and director Laura Liverani, who thus sets a counterpoint to the historical portraits of Ainu in the RJM's photographic collection; video projections by French artist Boris Labbé that intertwine duplication, reflections, and interweaving of the patterns of Ainu textiles and onomatopoeia of Ainu chants; and the dance works of Norway-based Ainu activist and artist Dr. Kanako Uzawa, who not only stimulates a sensitisation in the perception of minorities, but also responds to Ainu traditions in her artistic works.

"Did you know that you were Ainu from when you were a child? I knew. Both of my parents are Ainu. Even before I could remember, my father always told me, "You are Ainu. And that is nothing to be ashamed about."

Vice Japan Interview with Hirohisa Asahara, translated by notautmnperson 23.2.2017

Ainu activist and artist Mayunkiki (Mai Hachiya) is intensely concerned with her own identity and the tradition of female tattooing in Ainu cultures. She is also a member of the vocal trio "Marewrew", which interprets traditional songs. In two video sequences, she interviews her own parents on sensitive topics such as identity and traditional tattooing.

Mayunkiki

Mayunkiki Visuelle Projekte SINUYE

Der Begriff *Sinu* bezieht sich auf die Tätowierungen, die Ainu-Frauen um den Mund und an den Händen sowie in einigen Regionen auch zwischen den Augenbrauen tragen. In *Sinu*, was ich aufgewachsen bin, werden sie auch *ponny* genannt.

Der Prozess der Sinu-Entstehung hat sich im Laufe der Zeit verändert und ist heute ein komplexes Thema. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat.

„Was ist Ainu in mir?“

Die Sinu, die mir als Kind beige machten, waren in diesem Zeitpunkt bereits als kulturelle Praxis verloren gegangen, die sie verloren hatten. Warum also finde ich sie jetzt schön? Wie entsteht der Sinn für Schönheit und Selbstliebe? Der Prozess der Sinu-Entstehung und -Praxis ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat.

Ich selbst und meine Schwester sind Sinu. Sinu ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat.

Der Sinu-Entstehungsprozess ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat. Die Sinu-Entstehung ist ein Prozess, der sich über viele Generationen hinweg entwickelt hat.

Sogar die Rumi, Deine Schwester - Deiner Schwester habe ich auch einiges beigebracht.

SINRIT

Sinrit kann sich in der Ainu-Sprache sowohl auf die Vorfahren als auch auf die Wurzeln einer Pflanze beziehen, ähnlich wie das Wort *root* im Englischen.

Ich wurde als Ainu geboren. Als ich dies erkannte, wurde mir auch klar, dass es eine komplizierte Situation ist, Ainu zu sein. Im Jahr 2020, mit der Eröffnung des "Upopoy: A Symbolic Space for Ethnic Harmony", das zum Teil vom National Ainu Museum getragen wird, wurde den Ainu mehr Aufmerksamkeit zuteil als je zuvor. Ich war mir sehr bewusst, wie sehr veraltete Stereotypen und begrenzte Interaktionen mit den Ainu im heutigen Leben die allgemeinen falschen Vorstellungen über uns geprägt haben. Dies schafft eine Situation, die weit hinter der vielfältigen, integrativen Welt zurückbleibt, in der wir angeblich leben.

Für dieses visuelle Projekt über *Sinrit* habe ich meine Familie und Freunde befragt, um mein eigenes Erbe zu erforschen und das Umfeld und die Familie vorzustellen, in der ich im modernen Japan aufgewachsen bin. In dieser Ausstellung in Deutschland möchte ich Interviews mit meinem Vater und meiner Mutter vorstellen.

*"Which way should I go? Singing in
the white snow asking who I am."*

Beyond Ainu Studies, 2014, 86

Dr. Kanako Uzawa

The Ainu scholar and activist focuses on the issues of identity and social change. She lives with her family in Norway and is currently a research associate at the Research Faculty of Media and Communication at Hokkaido University. She contributes to collaborative research and Ainu performing arts on the multiple articulations of indigenous knowledge. She is also a research collaborator on ArCSII (Arctic Challenge for Sustainability). She is a member of the editorial board of *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples in New Zealand, Aotearoa*.

"The posed portrait as a mode of representation highlights both personal and social identities of each individual. In a collaboration between photographer and sitter, each person portrayed has some degree of control in how they appear in the images. Whether at home, at the workplace, at school, or elsewhere, the everyday environment is transformed into a temporary set where to perform [an] identity."

Citation Japan Foundation Sydney, 9.5.2019

Laura Liverani

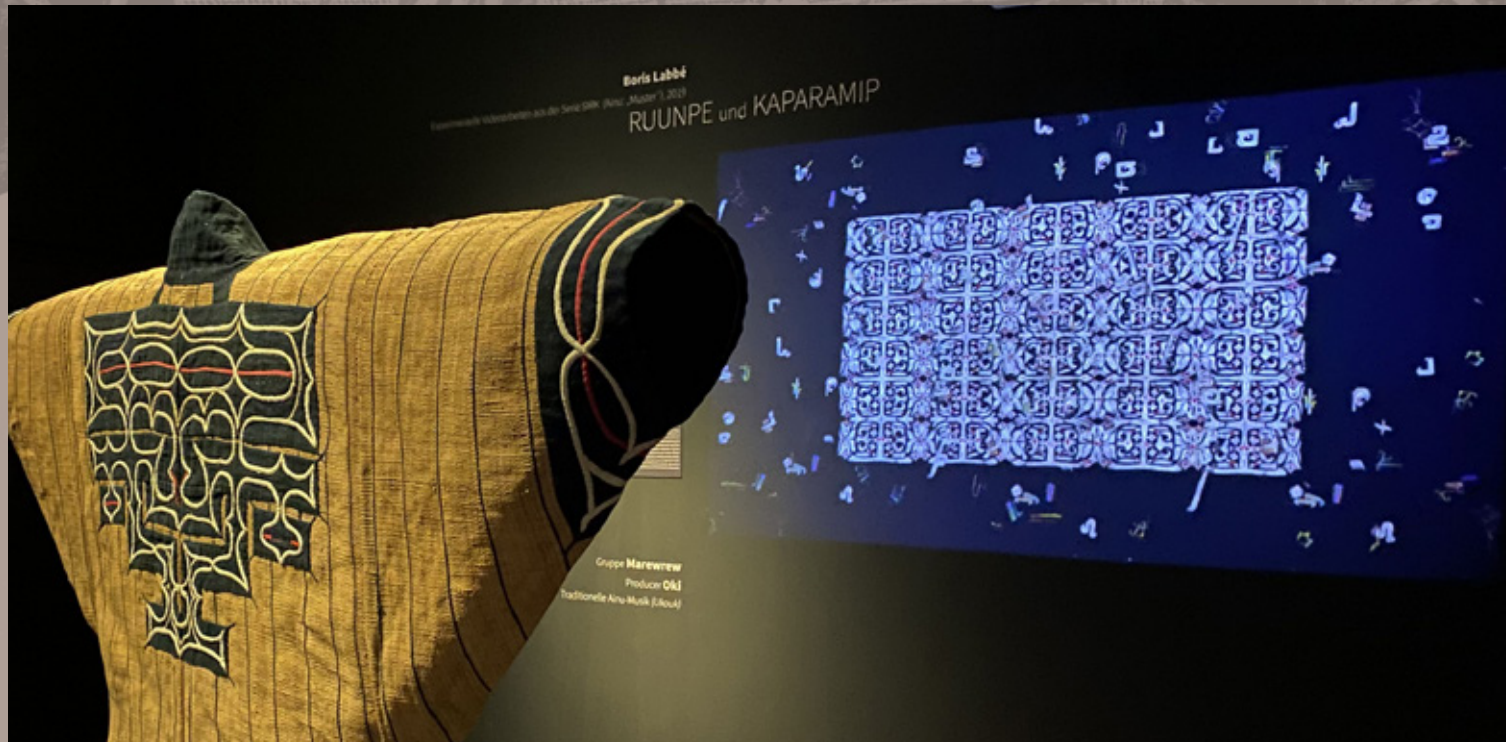
Laura Liverani is an Italian documentary photographer and university lecturer. She lives in Japan and Italy. Her film and photography project *Ainu Neno an Ainu* is a journey of identity exploration and reflection on what it means to be Ainu today, in the practices of daily life. It shows how Ainu are engaged in preserving their own culture and re-developing themselves in a globalised modernity. "*Ainu Neno an Ainu*" means "human like a human" in the Ainu language.

"My work relies on repetitive images, repetitive movements and time loops."

Work Portrait "MONADE", 2020

Boris Labbé

The work of French video artist Boris Labbé draws heavily on his drawing practice and thrives on merging images and sounds in a rhythm. Labbé usually works with reflections and repetition. In his works of the series "SIRKI", it is traditional textile patterns of the Ainu cultures and chants in which these structures are found again. The vocals to the videos are by Marewrew, a trio that includes Mayunkiki, who collaborated with Boris Labbé during his stay as artist in residence at Tenjinyama Art Studio in Sapporo in Hokkaido in July 2018.

The Collections in the Rautenstrauch-Joest Museum

The museum's collections include 203 items that can be attributed to Ainu groups, as well as 80 historical photographs by Polish photographer Bronisław Piłsudski, who traveled to Ainu areas in the late 19th century. At that time, Western interest in Ainu cultures was high. They were idealized as good-natured and noble, in line with a romantic version of Rousseau's notion of the "noble savage." In Germany, moreover, the thesis of Ainu as a "missing link" between "Asian" and "European" people was intensively pursued.

Europäische Sammelleidenschaft: Die „Edlen Wilden“ Asiens

„Der wilde, beinahe erschreckende Eindruck, den Ainos anfangs machen, wird rasch gemildert durch ihr höfliches, bescheidenes Wesen, ihre leise Stimme und den sanften Ausdruck ihrer dunkelbraunen Augen.“

Wilhelm Joest
Wald-Fahrten Band II, Berlin 1896, S. 8

„Die Mutter ist eine...
durch Nihilismus...
und wie die...
die Männer...
Ainisch, Tabak...“

Wilhelm Joest
Wald-Fahrten Band II, Berlin 1896, S. 8

Wilhelm Joest Auf der Suche nach den „Edlen Wilden“

Wilhelm Joest reiste 1880 nach Japan und verfasste im Frühjahr 1881 einen „Japanischer Reisebericht“. Seine gesammelten Notizen sind nicht nur ein wertvolles Archiv, sondern auch ein Zeugnis für seine Entwürfe und Visionen der Zukunft einer Welt, die er sich als „Edle Wilden“ vorstellte. Diese Visionen waren auf seine Erfahrungen und Beobachtungen der Ainu in Japan zurückzuführen. Joest war ein deutscher Ethnologe und Anthropologe, der sich für die Kultur der Ainu interessierte. Er reiste nach Japan und sammelte dort viele Objekte, die er in seine Sammlung brachte. Seine Sammlung ist heute in der Ethnologischen Sammlung des Museums für Völkerkunde in Berlin zu sehen.

Joest war ein deutscher Ethnologe und Anthropologe, der sich für die Kultur der Ainu interessierte. Er reiste nach Japan und sammelte dort viele Objekte, die er in seine Sammlung brachte. Seine Sammlung ist heute in der Ethnologischen Sammlung des Museums für Völkerkunde in Berlin zu sehen.

In den Sammlungen des Museums befinden sich 203 Objekte, die Gruppen der Ainu zugeordnet werden können sowie 80 historische Fotografien des polnischen Fotografen Bronisław Pilsudski, der im späten 19. Jahrhundert Ainu-Gebiete bereiste. Zu dieser Zeit war das westliche Interesse an den Kulturen der Ainu groß. Sie wurden als gutmütig und edel idealisiert, entsprechend einer romantischen Vorstellung vom „Edlen Wilden“. In Deutschland verfolgte man darüber hinaus intensiv die These von Ainu als ein Missing Link zwischen den „asiatischen“ und „europäischen“ Menschen. Dies hatte zur Folge, dass das Interesse an ihrer Kultur stetig zunahm. So auch bei Wilhelm Joest, der 1881 nach Hokkaido reiste und aus dessen Sammlung dem Museum 18 Objekte erhalten geblieben sind. Zur gleichen Zeit witterten Antiquitäten- und Ethnographikahändler wie die Firma Johann Friedrich Umlauf Chancen für lukrative Geschäfte. 1906 und 1907 wurden über 700 Objekte aus Hokkaido und Sachalin von der Firma Umlauf zuallererst dem Rautenstrauch-Joest-Museum angeboten. Die Stiftung zur Förderung des Museums erwarb 220 Nummern für die Sammlung. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wuchs das Interesse an den Kulturen der Ainu, wovon die geringe Anzahl von nur drei Zugängen aus Privatsammlungen innerhalb der nachfolgenden 106 Jahre zeugt.

As a result, interest in their culture grew steadily. This was also the case with Wilhelm Joest, who traveled to Hokkaido in 1881 and from whose collection 18 items have been preserved by the museum. At the same time, antique and ethnographic dealers such as the Johann Friedrich Umlauff company sensed opportunities for lucrative business. In 1906 and 1907, more than 700 things from Hokkaido and Sakhalin were first offered to the Rautenstrauch-Joest Museum by the Hamburg company Umlauff. The Foundation for the Promotion of the Museum acquired 220 numbers for the collection. In the further course of the 20th century, interest in the cultures of Ainu ebbed away, as evidenced by the small number of only three additions from private collections within the following 106 years.

The Cologne collection includes ethnographic things such as tools, knives and other weapons for hunting, as well as arrows and bows, lances and fishing accessories. Also plates, bowls, spoons and mashers for preparing and serving food. Ceremonial items include libation spatulas (*ikupasuy*), prayer sticks (*inao*), and amulets. An important inventory is the numerous textiles that were elaborately handcrafted by Ainu women. These include bags made of elm bast, carrying straps, robes, belts, headdresses, gloves and footwear, a small but important selection of which is presented in the exhibition.

Libation spatula (*ikupasuy*)
19th c.

© Rheinisches Bildarchiv RBA,
photographer: Anja Wegner,
rba d055076

Upper garment (*attush*) from
elm bast, 19th c. (back side)

© Rheinisches Bildarchiv RBA,
photographer: Anja Wegner,
rba d055073_02

Patterns of Protection – Elm bast and embroidered silk

In the case of Ainu textiles, two main sources come together: on the one hand, Ainu women made garments from a variety of materials. These included fish skins, bird skins, and furs from hunted animals, but fabrics were also made from the bast fibers of trees such as linden and elm and from the fibers of nettle, and mats were woven from rushes. In contrast, textiles imported from Japan, China and Russia were made of cotton, wool or silk. In most cases, these were so precious that they were only used to decorate the homemade materials.

The textile highlight in the exhibition is a complete nineteenth century garment made of elm bast (*attush amip*), decorated with appliquéd patterns. The plain weave fabric was woven on a simple loom in which the weaver controls the tension of the warp threads by means of her body posture. Fine stripes of dark blue cotton threads are woven in at irregular intervals between the warp threads of bast fibers. Two of the

fabric strips in a width of about 40 cm were laid over the shoulder and sewn together to form the body, while two other shorter ones were ingeniously folded in a triangular shape and attached as sleeves. Along the hems and the collar, wide ribbons run around the robe. A complex symmetrical pattern is appliquéd on the back and in the lower part. This consists of wide stripes of indigo dyed cotton fabric from Japan and narrow curved interwoven lines above. These are also made of imported tabby weave cotton fabrics. The bands around the openings and the applied patterns are meant apotropaically, that is, to protect the person wearing the robe. The Ainu expression for this is *sermaka omare*. Characteristic of Ainu patterns are spiral or bracket-like shapes (*kiraw*) and thorns (*ayus*) attached to the corners.

Amulet (*hoxchiri*), End of 19th /
beg. of 20th c.

© Rheinisches Bildarchiv RBA,
photographer: Anja Wegner,
rba d055081

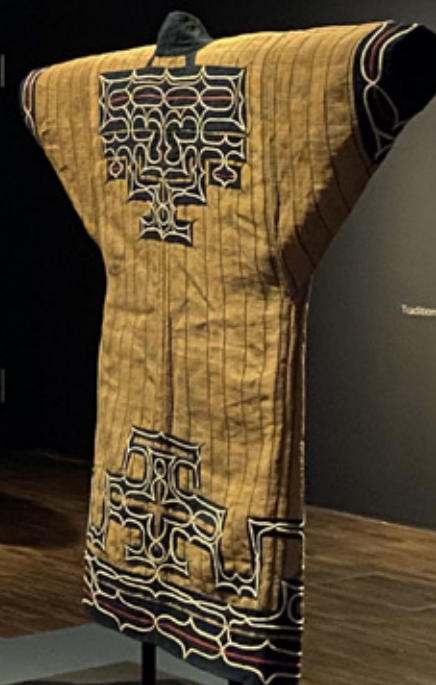
Another treasure of the collection is a small triangular amulet (Inv. No. 253071) made of threaded glass beads and lined with a small piece of Japanese fabric. This amulet was woven into the forehead hair of a boys to protect him of evil forces and bad influences. After his first successful hunt his forehead hair was shaved and the amulet fell away. The high importance of the amulet becomes clear in the exchange with today's Ainu cultures, as only very few of them have survived worldwide.

Historische Fotografie –
Festgehalten für die Ewigkeit

[illegible]

Brendan Fitzmaurice / Vom Strafgefangenen zum Forscher

Im Jahre 1982 wurde der in Polen geborene, tschechisch- und tschechischsprachige Journalist (1914-1982) Jiří Štekl (geb. 1914) in die Redaktion der *Pravda* aufgenommen. Er war ein sehr energiegeladener, dynamischer und sehr sozialer Mensch, der sich für die Unterstützung von Informationspolitik einsetzte. Seine Aufgabe war es, die für die Bildung von Gruppen von Arbeitern, Jugendlichen sowie anderen Gruppen in der Tschechoslowakei, die sich für die Förderung der Informationspolitik einsetzten, zu unterstützen, um sie zu organisieren und die Organisation der Mitarbeiter zu unterstützen. Seine Aufgabe war es, die Mitarbeiter zu unterstützen, die sich für die Förderung der Informationspolitik einsetzten, um sie zu organisieren und die Organisation der Mitarbeiter zu unterstützen. Seine Aufgabe war es, die Mitarbeiter zu unterstützen, die sich für die Förderung der Informationspolitik einsetzten, um sie zu organisieren und die Organisation der Mitarbeiter zu unterstützen.

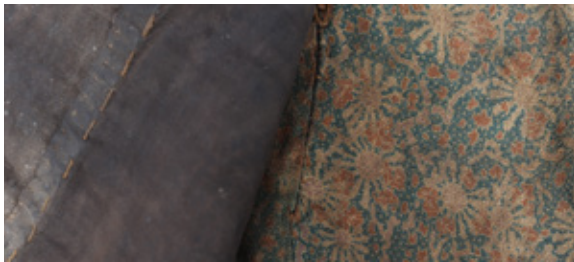
Gruppe Marekrew
Produced by Oki
Traditionelle Ainu-Musik (Jibouti)

Boris Labbé
June 1, 2009
RUUNPE

A New Way of Dealing with Things

Things were reclassified not only from a curatorial perspective but also from a restoration and conservation perspective. The visit of a Japanese delegation in 2019 to study Ainu-related collections in European museums allowed things to be reclassified.

Most of the things in the collection are made of perishable natural materials such as wood, bark, and fibers and undergo a process of change over time: they age, become brittle, or change in colors and textures. Slowing down these processes and thus documenting and preserving the things and all the information they contain for the future is the task of conservators. In the exhibition “A Soul in Everything” Petra Czerwinske, Kristina Hopp and Stephanie Lürßen were responsible for this. They were also in close contact with colleagues from the National Ainu Museum and representa-

tives of Ainu from the very beginning. In addition to material-technological aspects, they discussed the handling of the things from a restorative and conservation-ethical perspective. In addition, in cooperation with the Institute for Restoration and Conservation Sciences at the Technical University in Cologne, three textile items from the collection were examined and their materials and manufacturing techniques determined. In this way, valuable findings were obtained, which are presented in the exhibition.

The exhibition "A Soul in Everything – Encounters with Ainu from the North of Japan" opens a space for contemporary Ainu voices from artists and activists, while likewise pointing out the beauty of the material culture that goes far back in time. Moreover, the exhibition gives awareness to the complex and thorny path of Ainu cultures to recognition, which is still ongoing.

The exhibition is a creation of a multitude of actors – artists, activists, scientists. Already in the development process, the focus was on a sensitive handling of things from a curatorial as well as a conservation perspective, which is also applied in the presentation of historical photography, the design, the use of indigenous patterns and the colour scheme.

CURATORIAL TEAM

Annabelle Springer, Walter Bruno Brix

PARTICIPATING ARTISTS, ACTIVISTS

AND SCIENTISTS Caroline Bräuer,

Petra Czerwinske, Carl Deußen, Asami

Hosokawa, Yukiko Kaizawa, Boris Labbé,

Stephanie Lüerßen, Mayunkiki (Mai

Hachiya), Sonja Mohr, Ikuko Okada,

Hans-Dieter Ölschleger, Maya Sekine,

Birgit Scholz, Kanako Uzawa,

Ryo Yonezawa

NATIONAL AINU MUSEUM

Director Shiro Sasaki and Team:

Yoshiki Oe, Yu'ichi Uchida, Mio Yachita,

Takeshi Yabunaka

PROJECT MANAGEMENT

Annabelle Springer

EXHIBITION DESIGN AND GRAPHICS

Büro für Gestaltung, Marie-Helen Scheid

CONSERVATION SUPPORT

Petra Czerwinske, Birgit Depenbrock,

Kristina Hopp, Stephanie Lüerßen

INSTALLATION Christian Andert, Steffen

Beyer, Manfred Littfin, Ralf Eidneier

TECHNICAL UNIVERSITY, INSTITUTE

FOR RESTORATION AND CONSERVA-

TION SCIENCES

Laura Peters, Nicole Reifarth,

Anne Sicken, Viola Michaela Costanza,

Tjarda Rauh, Anastazia Zitzer

MEDIA Süleyman Atalayin

FILM EDITING Annette Motz,

Paul Schmidl

LIGHTING Martin Leetz

PROOFREADING Nadja Breger

TRANSLATION Paul Harris

INTERNS Marie Born, Miriam Laage,

Verena Koll, Anne Schübel, Leo Weiß

ADMINISTRATION Nicole Golombek,

Heike Hermann, Gaby Sawyer

LIBRARY Martin Malewski

SECRETARIAT Ulrike Akin

PUBLIC RELATIONS Judith Glaser

SUPPORTING PROGRAM

Agostina Andreoletti, Iris Kaebelmann,

Heike Hermann

EDUCATIONAL PROGRAM

Peter Mesenhöller (Museumsdienst)

JAPAN FOUNDATION, COLOGNE

Director Keiichi Aizawa, Angela Ziegenbein

MUSEUM SHOP AND SOCIETY

Katharina Krebs, Ursula Metz

An exhibition in cooperation with the National Ainu Museum, Hokkaido, the Japan Foundation Cologne and the Institute for Restoration and Conservation Sciences at the Technical University in Cologne. Supported financially by the Kölner Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln, the Museum Society of the Rautenstrauch-Joest Museum and from Dr. Alfred and Doris Jung.

REFERENCES

JOSEF KREINER, HANS-DIETER ÖLSCHLEGER: **Ainu – Jäger, Fischer und Sammler im Norden Japans** Bestandskatalog RJM Köln, 1987, S. 86, Kat. No. 133.

MASHIYAT ZAMAN: **The Ainu an Japan's Colonial Legacy**, posted 23.3.2020, retrieved 8.11.2021, <https://www.tokyoreview.net/2020/03/ainu-japan-colonial-legacy/>

KRISTIE HUNGER: **Sermaka Omare: The Ainu Motif of Protection. An Analyses of Traditional Ainu Artwork**. 2017

PHOTOGRAPHY

p. 2–9, 11, 13–18, 20–21, 23
© Copyright 2022 Marie-Helen Scheid, Mi Design

p. 12
© Copyright 2022 Rautenstrauch-Joest Museum, Annabelle Springer

p. 22–24
© Copyright 2022 Rautenstrauch-Joest Museum, Petra Czerwinske-Eger

NATIONAL AINU MUSEUM
国立アイヌ民族博物館

JAPAN FOUNDATION
JAPANISCHES
KULTURINSTITUT

Technology
Arts Sciences
TH Köln

CICS
Cologne Institute of
Conservation Sciences

Wir machen Programm
Museumsdienst Köln

Ehepaar Dr. Alfred und Doris Jung

 Kölner Kulturstiftung
der Kreissparkasse Köln

 Museumsgesellschaft
RJM

WDR 3

© COPYRIGHT 2022, A Publication of
Rautenstrauch-Joest Museum – Cultures of the World /
Cologne, Germany
Dr. Annabelle Springer

DESIGN & LAYOUT:
Dipl. Des. Marie-Helen Scheid
© 2022 www.mariehelenscheid.de

Ein Museum der

Stadt Köln

An Exhibition

by Dr. Annabelle Springer
and Walter Bruno Brix

A Soul in Everything

Encounters with Ainu
from the North of Japan

5. Nov 2021 – 20. Feb 2022
Rautenstrauch-Joest Museum
Cultures of the World
Cologne, Germany

Eine Seele
in
Allem
Begegnungen mit Aino aus dem Norden Japans

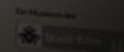
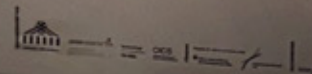
Eine Seele in Allem

Begegnungen
mit Aino aus dem
Norden Japans

5 Nov 2021

20 Feb 2022

RAUTENSTRÄUCH-JOEST-MUSEUM
KULTUREN DER WELT

Eine Seele in Allem

Begegnungen
mit Ainu aus dem
Norden Japans

5 Nov 2021
20 Feb 2022

RAUTENSTRAUCH-JOEST-MUSEUM
KULTUREN DER WELT

AN DER UNIVERSITÄT
DUISBURG-ESSEN

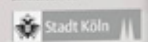
Lehrstuhl für
Kulturwissenschaften
und Ethnologie

CICS
Kulturwissenschaften
und Ethnologie

AN DER UNIVERSITÄT
DUISBURG-ESSEN

Lehrstuhl für
Kulturwissenschaften
und Ethnologie

Ein Museum der

Key visual

for the exhibition
"A Soul in Everything.
Encounters with Ainu
from the North of Japan"

© RJM,
www.mariehelenscheid.de,
Büro für Gestaltung
Marie-Helen Scheid

Exhibition

A life in harmony with nature and the spirituality associated with it have always been of elementary importance to Ainu groups in northern Japan and are still a central element of their cultural identity today. For them, there is a living soul (*kamuy*) in almost everything that communicates with people. Ainu groups are considered the indigenous inhabitants of northern Japan.

Politischer Widerstand

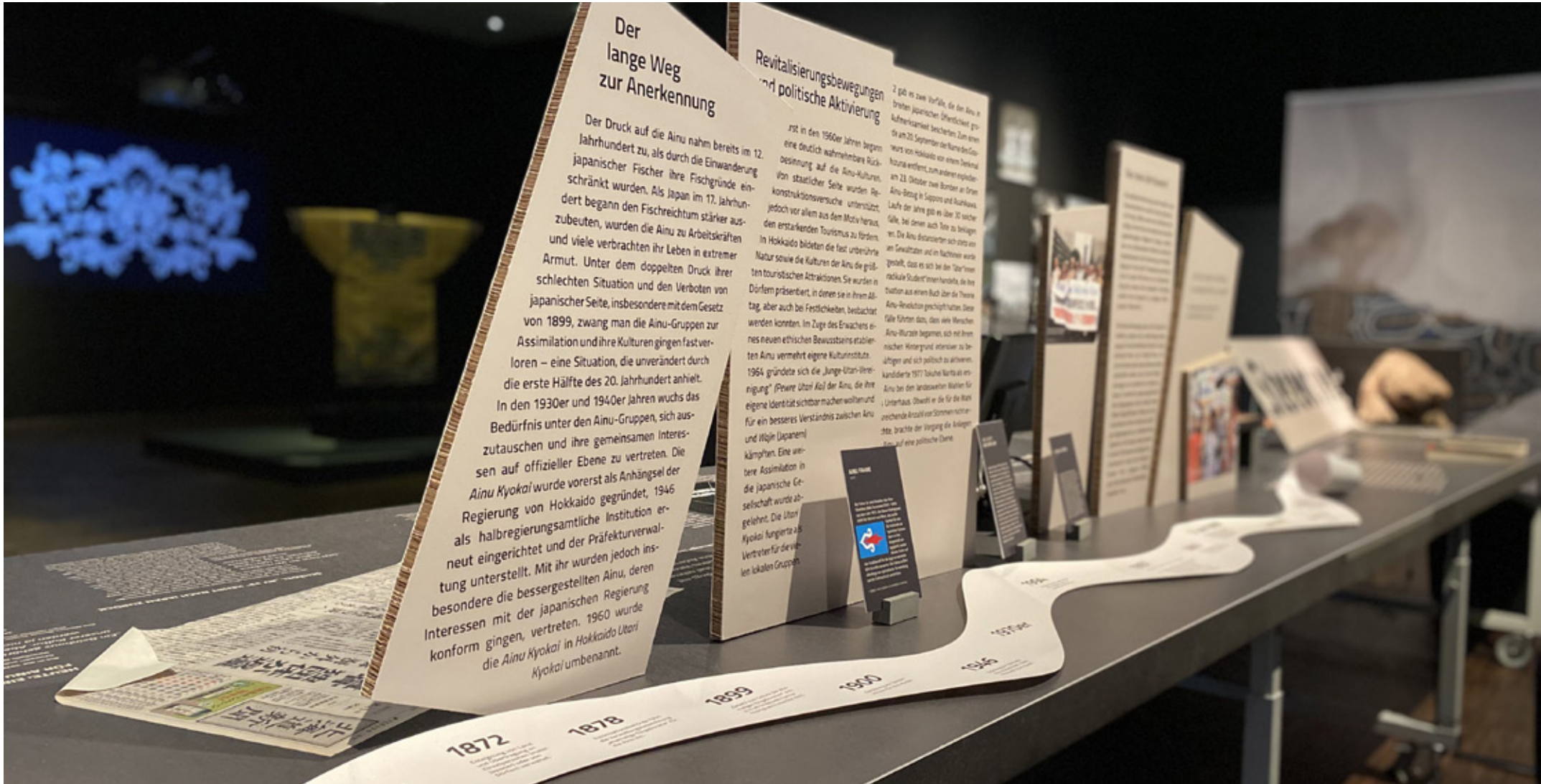
„Ebenso eigenthümlich geht man mit der Civilisirung der Ainos vor, die seit Jahrhunderten von den Japanern miss-handelt und unterdrückt worden sind.“

„Johann Jents, „Leber die Aino auf Insel“ in:
Zeitschrift für Ethnologie 1882, S. 186

Originally, they lived as hunter-gatherer communities mainly on the islands of Hokkaido and Sakhalin and traded with Russia and Japan. From the mid-19th century, their territories were colonized by Japan and many Ainu were resettled. They had to abandon their traditions, were no longer allowed to speak their language and were often obliged to do forced labor. Extensive assimilation of these groups

was the result. In the late 1960s, a revitalization movement developed that led to recognition as an indigenous community in 2008 and to its legal implementation by the Japanese government in 2019. According to statistics, there are around 25,000 Ainu, but the number is probably much higher as many people with Ainu roots do not identify themselves for fear of discrimination and want to remain unidentified.

Der lange Weg zur Anerkennung

Der Druck auf die Ainu nahm bereits im 12. Jahrhundert zu, als durch die Einwanderung japanischer Fischer ihre Fischgründe eingeschränkt wurden. Als Japan im 17. Jahrhundert begann den Fischreichtum stärker auszunutzen, wurden die Ainu zu Arbeitskräften und viele verbrachten ihr Leben in extremer Armut. Unter dem doppelten Druck ihrer schlechten Situation und den Verböten von japanischer Seite, insbesondere mit dem Gesetz von 1899, zwang man die Ainu-Gruppen zur Assimilation und ihre Kulturen gingen fast verloren – eine Situation, die unverändert durch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts anhielt. In den 1930er und 1940er Jahren wuchs das Bedürfnis unter den Ainu-Gruppen, sich auszutauschen und ihre gemeinsamen Interessen auf offizieller Ebene zu vertreten. Die *Ainu Kyokai* wurde vorerst als Anhängsel der Regierung von Hokkaido Institution erneuert eingerichtet und der Präfekturverwaltung unterstellt. Mit ihr wurden jedoch insbesondere die bessergestellten Ainu, deren Interessen mit der japanischen Regierung konform gingen, vertreten. 1960 wurde die *Ainu Kyokai* in Hokkaido *Uttari Kyokai* umbenannt.

Revitalisierungsbewegungen und politische Aktivierung

erst in den 1960er Jahren begann eine deutlich wahrnehmbare Rückbesinnung auf die Ainu-Kulturen. Von staatlicher Seite wurden Rekonstruktionsversuche unterstützt, jedoch vor allem aus dem Motiv heraus, den erstarkenden Tourismus zu fördern. In Hokkaido bildeten die fast unberührte Natur sowie die Kulturen der Ainu die größten touristischen Attraktionen. Sie wurden in Dörfern präsentiert, in denen sie in ihrem Alltag, aber auch bei Festlichkeiten, beobachtet werden konnten. Im Zuge des Erwachens eines neuen ethischen Bewusstseins etablierten Ainu vermehrt eigene Kulturinstitute. 1964 gründete sich die „Junge-Uttari-Vereinigung“ (*Young Uttari Kai*) der Ainu, die ihre eigene Identität sichtbar machen wollten und für ein besseres Verständnis zwischen Ainu und Wajin (Japanern) kämpften. Eine weitere Assimilation in die japanische Gesellschaft wurde abgelehnt. Die *Uttari Kyokai* fungierte als Vertreter für die vielen lokalen Gruppen.

2 gab es zwei Vorfälle, die den Ainu in breiten japanischen Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit brachten. Zum einen die am 20. September der Namerikaw-Gebirgs von Hokkaido von einem Datschkarz entführt, zum anderen ereignete am 23. Oktober zwei Bomben in Oshima-Ainu-Berg in Sapporo und Kushikawa. Beide der Jahre gab es über 10 weitere Fälle, bei denen auch Teile zu beklagen. Die Ainu distanzieren sich stets von den Gewalttaten und im Nachhinein wurde ignoriert, dass es sich bei den „Täter“innen meiste „Student“innen handelte, die ihre Situation aus einem Buch über die Theorie Ainu-Revolution geschöpft hatten. Diese Fälle führten dazu, dass viele Menschen Ainu-Wurzeln begannen, sich mit ihrem eigenen Hintergrund intensiver zu beschäftigen und sich politisch zu aktivieren. kandidierte 1977 Tokuhi Norita als erste Ainu bei den Landesweiten Wahlen für Unterhaus. Obwohl er die für die Wahl zureichende Anzahl von Stimmen nicht erreichte, brachte der Vorgang die Ainu auf eine politische Ebene.

Das neue Jahrtausend

Die politische Aktivierung nahm weiter zu und Demonstrationen wurden immer präsenter – mit Erfolg: 2008 wurde eine Resolution bestätigt, die den Ainu den Status einer kulturell eigenständigen indigenen Gruppe, verbunden mit umfassenderen Rechten zuerkennt, beispielsweise in der Forderung um Entschädigung für das durch Enteignung verlorene Land. Im April 2019 kam es zur Verabschiedung des „Neuen Ainu-Gesetzes“. Erstmals wurden Ainu-Gruppen als „indigene Volksgruppe“ bezeichnet.

Die Revival-Bewegung war und ist keine einheitliche, sondern eine vielstimmige Bewegung auf unterschiedlichen Ebenen: Es gibt Vertreter*innen und Aktivist*innen, die sich mit leisen oder lauten Stimmen Gehör verschaffen wollen und in ihren Positionierungen von verhalten bis radikal variieren. So stellt die regierungskritische Ainu-Organisation *Ainu Seisaku Kento Shimin Kaigi* (Citizens' Alliance for the Examination of Ainu Policy) ein wichtiges Gegengewicht zur Hokkaido Ainu Kyokai dar. Die Gruppe legte bereits im April 2018 einen wichtigen Zwischenbericht unter dem bezeichnenden Titel „Indigene Politik“ vor.

„Wir Ainu müssen viel tanzen, um wahrgenommen zu werden!“

Ainu-Aktivistin Pyoko Tetsuo offenbart nach Uwe Makino/Namio Suzuki 2018

Demonstration für die Anerkennung von Ainu-Rechten in Tokio 2008.

Stereotypes

„Sprachliche- kulturelle- ethnische- Identität“

Die Ainu sind eine indigene Volksgruppe in Japan. Sie sind die einzigen indigenen Einwohner Japans, die heute noch in ihrer ursprünglichen Form existieren. Sie sind die einzigen indigenen Einwohner Japans, die heute noch in ihrer ursprünglichen Form existieren. Sie sind die einzigen indigenen Einwohner Japans, die heute noch in ihrer ursprünglichen Form existieren.

Exhibition

In the **Cologne exhibition**, the beauty of things is made visible. It gives an insight into the history and resistance movement of Ainu groups and at the same time an impression of the beauty of their material and immaterial culture, complemented by contemporary artistic positions.

The cooperation with the National Ainu Museum, Hokkaido, Japan and the scientists affiliated there enabled deeper insights into Ainu cultures. In close exchange with representatives of Ainu groups, aspects of handling the things were discussed from a curatorial, restorative, and conservation-ethical perspective. Contemporary artistic positions were intensively integrated into the processual creation of the exhibition and elaborated for the exhibition.

Contemporary Artists

These include video works by artist and Ainu activist Mayunkiki, in which she reflects on what it means to be “Ainu” and thus being part of a social minority in Japan; poignant portraits of both old and young generations of Ainu by Italian documentary photographer and director Laura Liverani, who thus sets a counterpoint to the historical portraits of Ainu in the RJM's photographic collection; video projections by French artist Boris Labbé that intertwine duplication, reflections, and interweaving of the patterns of Ainu textiles and onomatopoeia of Ainu chants; and the dance works of Norway-based Ainu activist and artist Dr. Kanako Uzawa, who not only stimulates a sensitisation in the perception of minorities, but also responds to Ainu traditions in her artistic works.

"Did you know that you were Ainu from when you were a child? I knew. Both of my parents are Ainu. Even before I could remember, my father always told me, "You are Ainu. And that is nothing to be ashamed about."

Vice Japan Interview with Hirohisa Asahara,
translated by notautmnperson 23.2.2017

Ainu activist and artist Mayunkiki (Mai Hachiya) is intensely concerned with her own identity and the tradition of female tattooing in Ainu cultures. She is also a member of the vocal trio "Marewrew", which interprets traditional songs. In two video sequences, she interviews her own parents on sensitive topics such as identity and traditional tattooing.

Mayunkiki

Mayunkiki

Visuelle Projekte

SINUYE

Der Begriff stappe bezieht sich auf die Tätowierungen, die Afro-Frauen um den Mund und an den Händen sowie in einigen Regionen auch zwischen den Augenbrauen tätowieren lassen. In anderen Gebieten werden sie auch penny genannt.

haben, aber diese Normen sind für mich in einem
Aus-Klasse und viel weniger verbunden mit
Ehrlichkeit zu meinen Kindern und haben mich, nach
Wiederkehr zu disziplinieren. Wenn ich in letzter Zeit als
Möglichkeit des New-Parenten-Moments in öffentlichen
Veranstaltungen teilnehme, habe ich begonnen,
wie immer im Gericht zu stehen, wobei ich Mutter
anschaue, als ich auf Vater und Frauen mit der
tatsächlichen Situation, wie Sie sich befinden habe.

Ich selbst und
kollektive mit tradi-
tionell strengen
die Finger meiner
beiden Hände und auf
mein bräunlich
schwarz noch blickt

„Was ist Ainu in mir?“

Die Dinge, die mir als Kind Angst machten, waren zu diesem Zeitpunkt bereits als kulturelle Praxis verloren gegangen, die sie verlorsten wurde. Wenn also finde ich sie jetzt schön? Wie entsteht der Sinn für Schönheit und Intellekt? Worin liegt das Problem des Neo-Confucianismus und Platonismus der alten Tradition hat es nie ermöglicht, meine Sinne zu finden und meine eigene Schönheit als Neo-Confucianismus zu entdecken. Diese Schöpfung hat meine Gedanken darüber, was es bedeutet, Sie zu sein, verändert. Insbesondere darüber, was ich Sie für mich als eine wertvolle, zusammenfassende, im Gegensatz sind neue Fragen, die ich Sie zuvor in Betracht gezogen hatte, aus dem Schönen (ästhetisch) und haben meine Namen geändert.

Karlens Mutter,
Denn ich bin die
Aufzeichnung meines
eigenen Scheiterns. Dass machte ich als Feuer
aus weißer Asche und verwandelte den Haß,
den die Feuer auf dem Boden eines Zäpfes
geheimten Topfes hinterließ, ihr lachte das
Haß in Luft von Anders-als-Steinchen
Widerns Geduld, um des Kessels herzustellen.
Denn machte ich nach und nach schmale Schritte
in meine Welt, um die Dinge abzuschaffen.

Man kann nicht
mit einem Stein
auf einen Stein
steuern, man muß
mit einem Stein
auf einen Stein
steuern, man muß
mit einem Stein
auf einen Stein
steuern, man muß

Wang, Y. 2003. *Journal of Applied Ecology* 40: 1031-1037.

Sogar die Rumi, Deine Schwester - Deiner Schwester habe ich auch einiges beigebracht

SINRIT

Sinrit kann sich in der Ainu-Sprache sowohl auf die Vorfahren als auch auf die Wurzeln einer Pflanze beziehen, ähnlich wie das Wort *root* im Englischen.

Ich wurde als Ainu geboren. Als ich dies erkannte, wurde mir auch klar, dass es eine komplizierte Situation ist, Ainu zu sein. Im Jahr 2020, mit der Eröffnung des "Upopoy: A Symbolic Space for Ethnic Harmony", das zum Teil vom National Ainu Museum getragen wird, wurde den Ainu mehr Aufmerksamkeit zuteil als je zuvor. Ich war mir sehr bewusst, wie sehr veraltete Stereotypen und begrenzte Interaktionen mit den

Alina im heutigen Leben die allgemeinen falschen Vorstellungen über uns geprägt haben. Dies schafft eine Situation, die weit hinter der vielfältigen, integrativen Welt zurückbleibt, in der wir angeblich leben.

Für dieses visuelle Projekt über Sinnrituale habe ich meine Familie und Freunde befragt, um mein eigenes Erbe zu erforschen und das Umfeld und die Familie vorzustellen, in der ich in modernen Japan aufgewachsen bin. In dieser Ausstellung in Deutschland möchte ich Interviews mit meinem Vater und meiner Mutter vorstellen.

*"Which way should I go? Singing in
the white snow asking who I am."*

Beyond Ainu Studies, 2014, 86

Dr. Kanako Uzawa

The Ainu scholar and activist focuses on the issues of identity and social change. She lives with her family in Norway and is currently a research associate at the Research Faculty of Media and Communication at Hokkaido University. She contributes to collaborative research and Ainu performing arts on the multiple articulations of indigenous knowledge. She is also a research collaborator on ArCSII (Arctic Challenge for Sustainability). She is a member of the editorial board of *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples in New Zealand, Aotearoa*.

"The posed portrait as a mode of representation highlights both personal and social identities of each individual. In a collaboration between photographer and sitter, each person portrayed has some degree of control in how they appear in the images. Whether at home, at the workplace, at school, or elsewhere, the everyday environment is transformed into a temporary set where to perform [an] identity."

Citation Japan Foundation Sydney, 9.5.2019

Laura Liverani

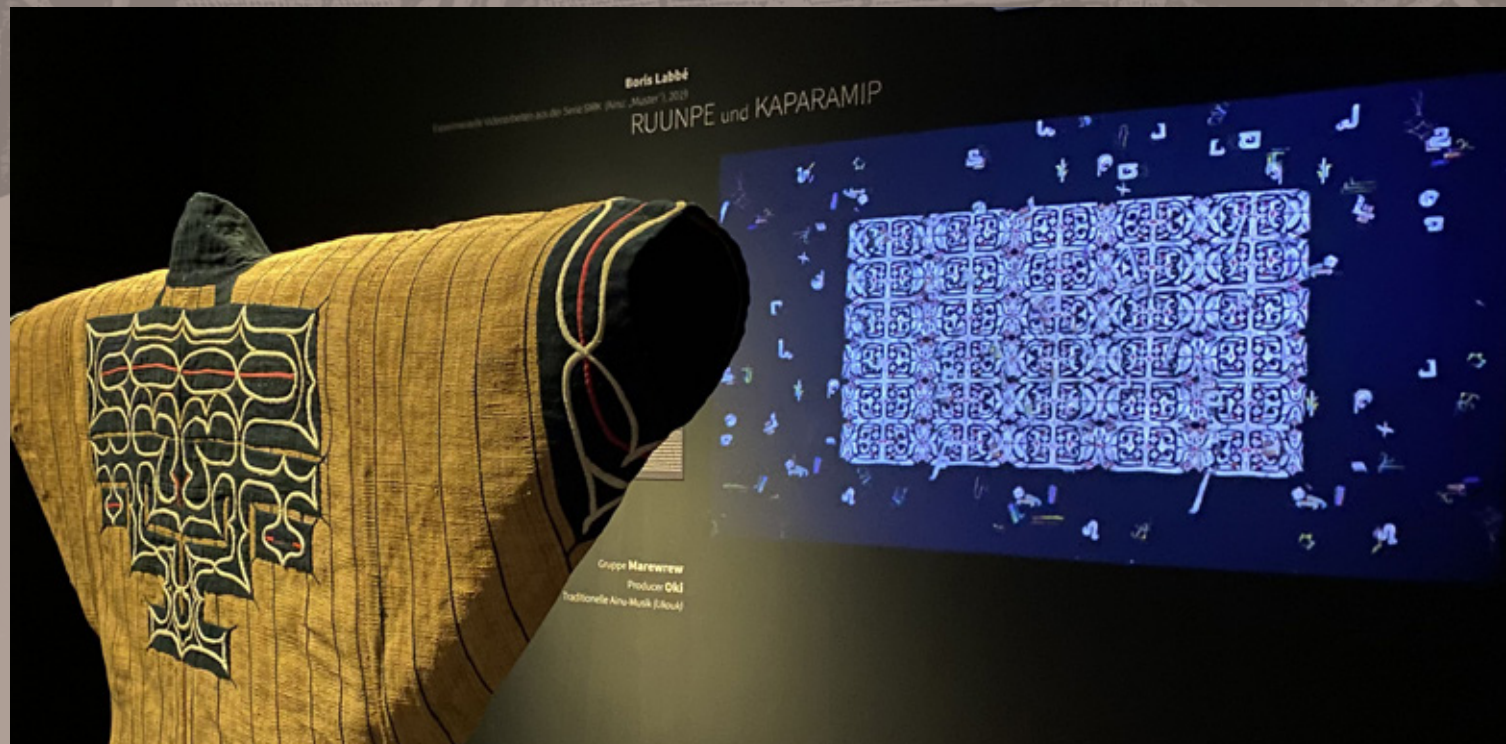
Laura Liverani is an Italian documentary photographer and university lecturer. She lives in Japan and Italy. Her film and photography project AINU NENO AN AINU is a journey of identity exploration and reflection on what it means to be Ainu today, in the practices of daily life. It shows how Ainu are engaged in preserving their own culture and re-developing themselves in a globalised modernity. "Ainu Neno an Ainu" means "human like a human" in the Ainu language.

"My work relies on repetitive images, repetitive movements and time loops."

Work Portrait "MONADE", 2020

Boris Labbé

The work of French video artist Boris Labbé draws heavily on his drawing practice and thrives on merging images and sounds in a rhythm. Labbé usually works with reflections and repetition. In his works of the series "SIRKI", it is traditional textile patterns of the Ainu cultures and chants in which these structures are found again. The vocals to the videos are by Marewrew, a trio that includes Mayunkiki, who collaborated with Boris Labbé during his stay as artist in residence at Tenjinyama Art Studio in Sapporo in Hokkaido in July 2018.

The Collections in the Rautenstrauch-Joest Museum

The museum's collections include 203 items that can be attributed to Ainu groups, as well as 80 historical photographs by Polish photographer Bronisław Piłsudski, who traveled to Ainu areas in the late 19th century. At that time, Western interest in Ainu cultures was high. They were idealized as good-natured and noble, in line with a romantic version of Rousseau's notion of the "noble savage." In Germany, moreover, the thesis of Ainu as a "missing link" between "Asian" and "European" people was intensively pursued.

Europäische Sammelleidenschaft: Die „Edlen Wilden“ Asiens

Wilhelm Joest Auf der Suche nach den „Edlen Wilden“

Wilhelm Joest reiste 1880 nach Japan und verfasste im Frühjahr 1881 einen „Guten Abend“ auf Hokkaido. Seine gesamte Reisezeit ist nicht bekannt, da er seinen Aufenthalt nicht in seinen Tagebüchern festhielt. Er war in Japan auf der Suche nach den „Edlen Wilden“ und hat seine Erfahrungen und Beobachtungen in seinen Tagebüchern festgehalten. „Jahre die Erde auf Reisen“ in der „Zeitschrift für Völkerkunde“ von 1882 und in seinen „Jahresberichten über die Völker- und Völkerkunde“ von 1883 veröffentlicht. Die Welt der Völkerkunde hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Völkerkunde ist heute eine Wissenschaft, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Völker beschäftigt. Die Völkerkunde ist eine Wissenschaft, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Völker beschäftigt. Die Völkerkunde ist eine Wissenschaft, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Völker beschäftigt.

Wilhelm Joest reiste 1880 nach Japan und verfasste im Frühjahr 1881 einen „Guten Abend“ auf Hokkaido. Seine gesamte Reisezeit ist nicht bekannt, da er seinen Aufenthalt nicht in seinen Tagebüchern festhielt. Er war in Japan auf der Suche nach den „Edlen Wilden“ und hat seine Erfahrungen und Beobachtungen in seinen Tagebüchern festgehalten. „Jahre die Erde auf Reisen“ in der „Zeitschrift für Völkerkunde“ von 1882 und in seinen „Jahresberichten über die Völker- und Völkerkunde“ von 1883 veröffentlicht. Die Welt der Völkerkunde hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Völkerkunde ist heute eine Wissenschaft, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Völker beschäftigt. Die Völkerkunde ist eine Wissenschaft, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Völker beschäftigt. Die Völkerkunde ist eine Wissenschaft, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Völker beschäftigt.

In den Sammlungen des Museums befinden sich 203 Objekte, die Gruppen der Ainu zugeordnet werden können sowie 80 historische Fotografien des polnischen Fotografen Bronisław Pilsudski, der im späten 19. Jahrhundert Ainu-Gebiete bereiste. Zu dieser Zeit war das westliche Interesse an den Kulturen der Ainu groß. Sie wurden als gutmütig und edel idealisiert, entsprechend einer romantischen Vorstellung vom „Edlen Wilden“. In Deutschland verfolgte man darüber hinaus intensiv die These von Ainu als ein Missing Link zwischen den „asiatischen“ und „europäischen“ Menschen. Dies hatte zur Folge, dass das Interesse an ihrer Kultur stetig zunahm. So auch bei Wilhelm Joest, der 1881 nach Hokkaido reiste und aus dessen Sammlung dem Museum 18 Objekte erhalten geblieben sind. Zur gleichen Zeit witterten Antiquitäten- und Ethnographikahändler wie die Firma Johann Friedrich Umlauf Chancen für lukrative Geschäfte. 1906 und 1907 wurden über 700 Objekte aus Hokkaido und Sachalin von der Firma Umlauf zuallererst dem Rautenstrauch-Joest-Museum angeboten. Die Stiftung zur Förderung des Museums erwarb 220 Nummern für die Sammlung. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wuchs das Interesse an den Kulturen der Ainu, wovon die geringe Anzahl von nur drei Zugängen aus Privatsammlungen innerhalb der nachfolgenden 106 Jahre zeugt.

„Der wilde, beinahe erschreckende Eindruck, den Ainos anfangs machen, wird rasch gemildert durch ihr höfliches, bescheidenes Wesen, ihre leise Stimme und den sanften Ausdruck ihrer dunkelbraunen Augen.“

Wilhelm Joest
Wohl-Fahrten Band II, Berlin 1895, S. 8

Objekt aus der Sammlung von Wilhelm Joest

„Die Mutter ist eine sehr schöne Frau, die durch ihren Blick und ihre Gesten einen Eindruck von Würde und Ansehen erregt. Sie ist sehr freundlich und hat eine sehr angenehme Stimme.“

Wilhelm Joest

Wohl-Fahrten Band II, Berlin 1895, S. 8

Objekt aus der Sammlung von Wilhelm Joest

Objekt aus der Sammlung von Wilhelm Joest

As a result, interest in their culture grew steadily. This was also the case with Wilhelm Joest, who traveled to Hokkaido in 1881 and from whose collection 18 items have been preserved by the museum. At the same time, antique and ethnographic dealers such as the Johann Friedrich Umlauff company sensed opportunities for lucrative business. In 1906 and 1907, more than 700 things from Hokkaido and Sakhalin were first offered to the Rautenstrauch-Joest Museum by the Hamburg company Umlauff. The Foundation for the Promotion of the Museum acquired 220 numbers for the collection. In the further course of the 20th century, interest in the cultures of Ainu ebbed away, as evidenced by the small number of only three additions from private collections within the following 106 years.

The Cologne collection includes ethnographic things such as tools, knives and other weapons for hunting, as well as arrows and bows, lances and fishing accessories. Also plates, bowls, spoons and mashers for preparing and serving food. Ceremonial items include libation spatulas (*ikupasuy*), prayer sticks (*inao*), and amulets. An important inventory is the numerous textiles that were elaborately handcrafted by Ainu women. These include bags made of elm bast, carrying straps, robes, belts, headdresses, gloves and footwear, a small but important selection of which is presented in the exhibition.

Libation spatula (*ikupasuy*)
19th c.

© Rheinisches Bildarchiv RBA,
photographer: Anja Wegner,
rba d055076

Upper garment (*attush*) from
elm bast, 19th c. (back side)

© Rheinisches Bildarchiv RBA,
photographer: Anja Wegner,
rba d055073_02

Patterns of Protection – Elm bast and embroidered silk

In the case of Ainu textiles, two main sources come together: on the one hand, Ainu women made garments from a variety of materials. These included fish skins, bird skins, and furs from hunted animals, but fabrics were also made from the bast fibers of trees such as linden and elm and from the fibers of nettle, and mats were woven from rushes. In contrast, textiles imported from Japan, China and Russia were made of cotton, wool or silk. In most cases, these were so precious that they were only used to decorate the homemade materials.

The textile highlight in the exhibition is a complete nineteenth century garment made of elm bast (*attush amip*), decorated with appliquéd patterns. The plain weave fabric was woven on a simple loom in which the weaver controls the tension of the warp threads by means of her body posture. Fine stripes of dark blue cotton threads are woven in at irregular intervals between the warp threads of bast fibers. Two of the

fabric strips in a width of about 40 cm were laid over the shoulder and sewn together to form the body, while two other shorter ones were ingeniously folded in a triangular shape and attached as sleeves. Along the hems and the collar, wide ribbons run around the robe. A complex symmetrical pattern is appliquéd on the back and in the lower part. This consists of wide stripes of indigo dyed cotton fabric from Japan and narrow curved interwoven lines above. These are also made of imported tabby weave cotton fabrics. The fact that these line patterns were not embroidered with threads, but rather appliquéd from narrow strips of fabric, indicates that this garment originated from an Ainu group from Sakhalin that no longer exists today and was forcibly resettled to Hokkaido in 1875.

The bands around the openings and the applied patterns are meant apotropaically, that is, to protect the person wearing the robe. The Ainu expression for this is *sermaka omare*. Characteristic of Ainu patterns are spiral or bracket-like shapes (*kiraw*) and thorns (*ayus*) attached to the corners.

Amulet (*hoxchiri*), End of 19th / beg. of 20th c.

© Rheinisches Bildarchiv RBA,
photographer: Anja Wegner,
rba d055081

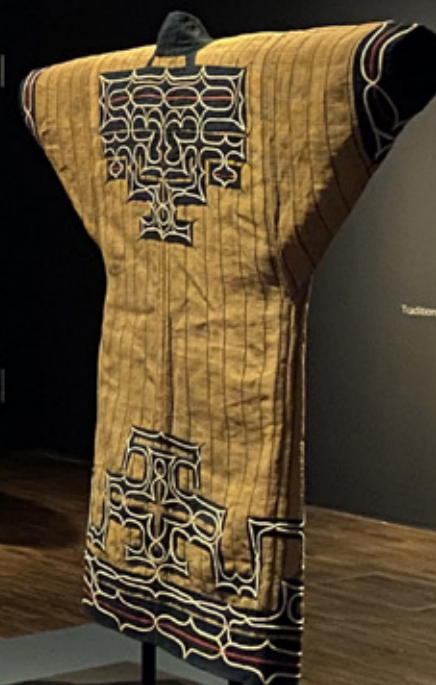

Another treasure of the collection is a small triangular amulet (Inv. No. 253071) made of threaded glass beads and lined with a small piece of Japanese fabric. This amulet was woven into the forehead hair of a boy to protect him of evil forces and bad influences. After his first successful hunt his forehead hair was shaved and the amulet fell away. The high importance of the amulet becomes clear in the exchange with today's Ainu cultures, as only very few of them have survived worldwide.

Historische Fotografie –
Festgehalten für die Ewigkeit

[illegible]

Brentano Pilschke / Vom Strafgefangenen zum Forscher

[illegible]

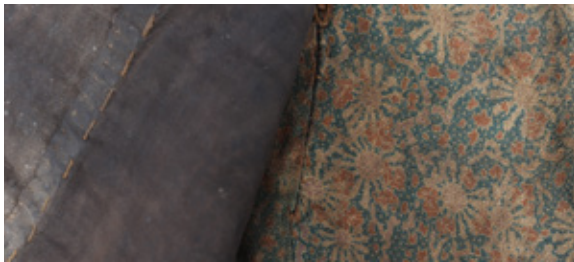
Gruppe Marewren
Produced by
Traditionelle Aino-Musik (Jibiki)

Boris Labbé
June 19, 2009
RUUNPE

A New Way of Dealing with Things

Things were reclassified not only from a curatorial perspective but also from a restoration and conservation perspective. The visit of a Japanese delegation in 2019 to study Ainu-related collections in European museums allowed things to be reclassified.

Most of the things in the collection are made of perishable natural materials such as wood, bark, and fibers and undergo a process of change over time: they age, become brittle, or change in colors and textures. Slowing down these processes and thus documenting and preserving the things and all the information they contain for the future is the task of conservators. In the exhibition “A Soul in Everything” Petra Czerwinske, Kristina Hopp and Stephanie Lüerßen were responsible for this. They were also in close contact with colleagues from the National Ainu Museum and representa-

tives of Ainu from the very beginning. In addition to material-technological aspects, they discussed the handling of the things from a restorative and conservation-ethical perspective. In addition, in cooperation with the Institute for Restoration and Conservation Sciences at the Technical University in Cologne, three textile items from the collection were examined and their materials and manufacturing techniques determined. In this way, valuable findings were obtained, which are presented in the exhibition.

The exhibition "A Soul in Everything – Encounters with Ainu from the North of Japan" opens a space for contemporary Ainu voices from artists and activists, while likewise pointing out the beauty of the material culture that goes far back in time. Moreover, the exhibition gives awareness to the complex and thorny path of Ainu cultures to recognition, which is still ongoing.

The exhibition is a creation of a multitude of actors – artists, activists, scientists. Already in the development process, the focus was on a sensitive handling of things from a curatorial as well as a conservation perspective, which is also applied in the presentation of historical photography, the design, the use of indigenous patterns and the colour scheme.

CURATORIAL TEAM

Annabelle Springer, Walter Bruno Brix

PARTICIPATING ARTISTS, ACTIVISTS

AND SCIENTISTS Caroline Bräuer,

Petra Czerwinske, Carl Deußen, Asami

Hosokawa, Yukiko Kaizawa, Boris Labbé,

Stephanie Lüerßen, Mayunkiki (Mai

Hachiya), Sonja Mohr, Ikuko Okada,

Hans-Dieter Ölschleger, Maya Sekine,

Birgit Scholz, Kanako Uzawa,

Ryo Yonezawa

NATIONAL AINU MUSEUM

Director Shiro Sasaki and Team:

Yoshiki Oe, Yu'ichi Uchida, Mio Yachita,

Takeshi Yabunaka

PROJECT MANAGEMENT

Annabelle Springer

EXHIBITION DESIGN AND GRAPHICS

Büro für Gestaltung, Marie-Helen Scheid

CONSERVATION SUPPORT

Petra Czerwinske, Birgit Depenbrock,

Kristina Hopp, Stephanie Lüerßen

INSTALLATION Christian Andert, Steffen

Beyer, Manfred Littfin, Ralf Eidneier

TECHNICAL UNIVERSITY, INSTITUTE

FOR RESTORATION AND CONSERVA-

TION SCIENCES

Laura Peters, Nicole Reifarth,

Anne Sicken, Viola Michaela Costanza,

Tjarda Rauh, Anastazia Zitzer

MEDIA Süleyman Atalayin

FILM EDITING Annette Motz,

Paul Schmidl

LIGHTING Martin Leetz

PROOFREADING Nadja Breger

TRANSLATION Paul Harris

INTERNS Marie Born, Miriam Laage,

Verena Koll, Anne Schübel, Leo Weiß

ADMINISTRATION Nicole Golombek,

Heike Hermann, Gaby Sawyer

LIBRARY Martin Malewski

SECRETARIAT Ulrike Akin

PUBLIC RELATIONS Judith Glaser

SUPPORTING PROGRAM

Agostina Andreoletti, Iris Kaebelmann,

Heike Hermann

EDUCATIONAL PROGRAM

Peter Mesenhöller (Museumsdienst)

JAPAN FOUNDATION, COLOGNE

Director Keiichi Aizawa, Angela Ziegenbein

MUSEUM SHOP AND SOCIETY

Katharina Krebs, Ursula Metz

An exhibition in cooperation with the National Ainu Museum, Hokkaido, the Japan Foundation Cologne and the Institute for Restoration and Conservation Sciences at the Technical University in Cologne. Supported financially by the Kölner Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln, the Museum Society of the Rautenstrauch-Joest Museum and from Dr. Alfred and Doris Jung.

REFERENCES

JOSEF KREINER, HANS-DIETER ÖLSCHLEGER: **Ainu – Jäger, Fischer und Sammler im Norden Japans** Bestandskatalog RJM Köln, 1987, S. 86, Kat. No. 133.

MASHIYAT ZAMAN: **The Ainu an Japan's Colonial Legacy**, posted 23.3.2020, retrieved 8.11.2021, <https://www.tokyoreview.net/2020/03/ainu-japan-colonial-legacy/>

KRISTIE HUNGER: **Sermaka Omare: The Ainu Motif of Protection. An Analyses of Traditional Ainu Artwork**. 2017

PHOTOGRAPHY

p. 2–9, 11, 13–18, 20–21, 23
© Copyright 2022 Marie-Helen Scheid, Mi Design

p. 12
© Copyright 2022 Rautenstrauch-Joest Museum, Annabelle Springer

p. 22–24
© Copyright 2022 Rautenstrauch-Joest Museum, Petra Czerwinske-Eger

NATIONAL AINU MUSEUM
国立アイヌ民族博物館

JAPAN FOUNDATION
JAPANISCHES
KULTURINSTITUT

Technology
Arts Sciences
TH Köln

CICS
Cologne Institute of
Conservation Sciences

Wir machen Programm
Museumsdienst Köln

Ehepaar Dr. Alfred und Doris Jung

 Kölner Kulturstiftung
der Kreissparkasse Köln

 Museumsgesellschaft
RJM

WDR

© COPYRIGHT 2022, A Publication of
Rautenstrauch-Joest Museum – Cultures of the World /
Cologne, Germany
Dr. Annabelle Springer

DESIGN & LAYOUT:
Dipl. Des. Marie-Helen Scheid
© 2022 www.mariehelenscheid.de

Ein Museum der

Stadt Köln