

REVISIONS

MADE BY THE WARLPIRI
OF CENTRAL AUSTRALIA
& PATRICK WATERHOUSE

NOMINATED
FOR
COLOGNE
CULTURAL
PRIZE
2023

DIGITAL GUIDE
FOR THE EXHIBITION

TO VOTE
CLICK HERE

8.12.23–7.4.24

RAUTENSTRAUCH-JOEST-MUSEUM

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 photographer 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).

Zu den Künstler*innen:

warlu.com und patrickwaterhouse.com

LAKE MACKAY

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.

Satellite image of the Mina Mina Jukurrpa (Women's Dreaming) site near Lake Mackay, west of Yuendumu.

Revised with Julie Nangala Robertson, 2022

INVERTED ARROWS

“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 Jungarra Spencer

In the process of making this artwork Waterhouse found this moment with Jungarra 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.”

REVISION REVISION

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.

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

STUBBS' KANGAROO

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.

The Kongouro from New Holland by George Stubbs, 1772.

Copy made in Dafen China, 2019.

Revised with Hilda Nakamarra Rogers, 2022.

AUSTRALISCHER HUND

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 song-lines, 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, warlalja, is used as often to describe relations with canines.

Australischer Hund. Revised with
Julie Nangala Robertson, 2022

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

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*

DO 1.2., 19–21 UHR
Filmabend REVISIONS: Bush Mechanics (OmUeng)

Doku-Serie über die „Bush Mechanics“, einer Gruppe von Warlpiris, die auf ihren Reisen durch Zentralaustralien Auto-probleme mit einfallsreichen Reparaturtechniken lösen. *Kitchen*

SA 3.2., 11–14 UHR
Fotografie-Workshop REVISIONS

Lassen sich fotografische Praxis hinsichtlich einer kolonialen Perspektive hinterfragen? Ausgehend von der fotografischen Sammlung des RJM und der Ausstellung befragen wir die Kamera als Instrument der Gewalt und des Widerstandes. Im praktischen Teil versuchen wir die entstehenden Ideen mithilfe unterschiedlicher künstlerischer Methoden, wie der Collage und der Montage, umzusetzen. *Kitchen*

SO 4.2., 13 UHR
Online-Vortrag „Monster und Krisen“ von Dr. Yasmine Musharbash

Der Vortrag ist eine Einführung in das Konzept der Monsteranthropologie und veranschaulicht, wie sich durch einen ethnographischen Fokus auf Monster, neue Perspektiven darauf eröffnen, wie wir mit Krisen leben, durch sie hindurchgehen und sie erleben. Der Vortrag konzentriert sich auf drei Monster, die die Warlpiri in Zentralaustralien heimsuchen und die jeweils mit drei Arten von Krisen in Verbindung stehen.

SA 24.2., 14–16 UHR
Workshop für Kinder ab 8 Jahren: Warlpiri-Kunst: Geschichten in Farbe

Warlpiri ist zugleich der Name einer Sprache in Zentralaustralien und der Menschen, die sie sprechen. Während eines Rundgangs durch die Ausstellung erfährst du, wie sie mit unzähligen kleinen, bunten Punkten Geschichten und Traditionen bewahren. Danach geht es ab in die Werkstatt, wo du deine eigenen Kreationen aufs Papier bringst. *Anmeldung über Museumsdienst*

DO 29.2., 18 UHR
Artist Talk mit Patrick Waterhouse in Kooperation mit The PhotoBookMuseum *Bibliothek*

DO 7.3., 16–18 UHR
Fauna und Farbenküche: Offene Werkstatt der Jugendwerkstatt Chorweiler (Text siehe 21.1.)

DO. 7.3., 19–21 UHR
Filmabend REVISIONS: Coniston (OmUeng)
Dokumentarfilm über das Coniston-Massaker von 1928, in dem zum ersten Mal die Überlebenden zu Wort kommen. *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 24.2.)

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

SO 7.4., 12, 14 UND 16 UHR
FINISSAGESONNTAG
Öffentliche Führungen der Ehrenamtlichen

RAUTENSTRAUCH-JOEST-MUSEUM

Gefördert durch

Peter und Irene Ludwig Stiftung

Ein Museum der

Stadt Köln