

HIMMEL UND MEER

der Karibik

SKY AND SEA

of the Caribbean

*White Dreams
Black Trauma*

*Weiße Träume
Schwarzes Trauma*

CHRISTINE SCHMERSE
& ULRICH PURITZ

bei Schmitz

HIMMEL UND MEER

der Karibik

SKY AND SEA

of the Caribbean

*White Dreams
Black Trauma*

*Weiße Träume
Schwarzes Trauma*

CHRISTINE SCHMERSE
& ULRICH PURITZ

bei Schmitz

bei Schmitz
KUNST • MEDIEN • RÄUME
B E R L I N

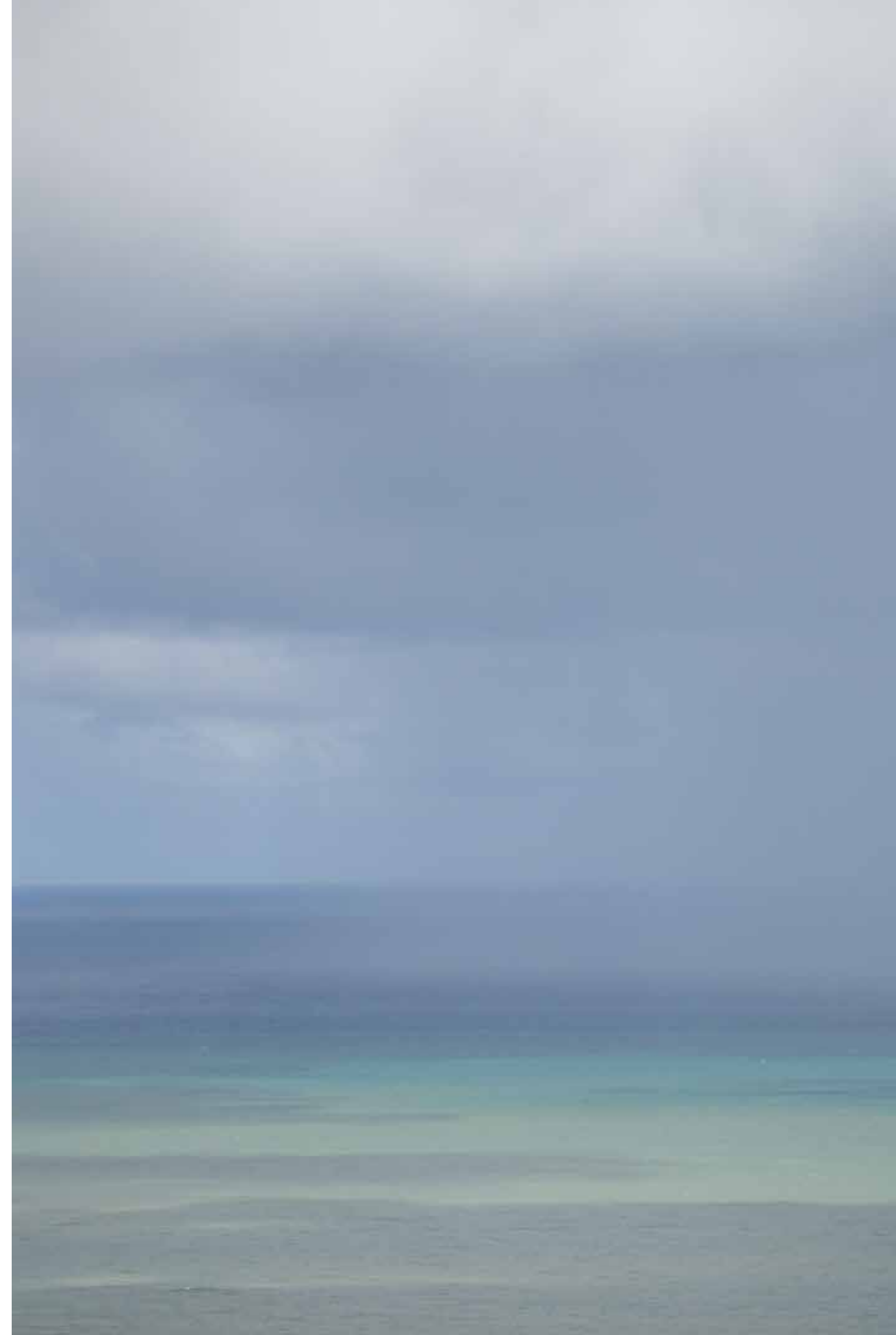
IN THE RIPPLING SURGE
TWO RINGERS CIRCLE THE
BLUE VASE OF THE SKY
... IT WAS ALMOST LIKE THAT.

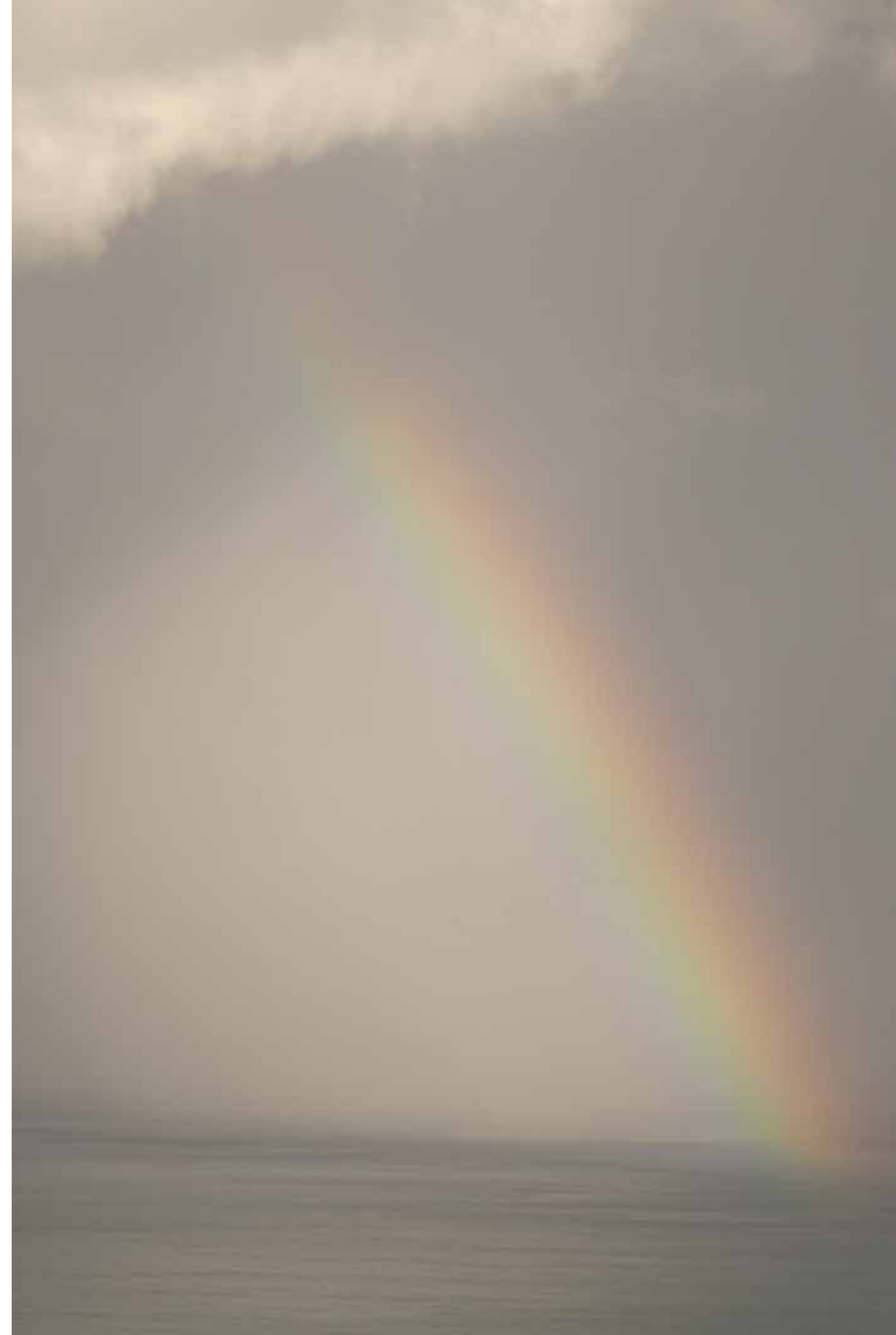
*IN KRÄUSELNDER
UMKREISEN
BLAUE*

*BRANDUNG
ZWEI RINGER DIE
VASE DES HIMMELS
... FAST WAR ES SO.*

Derek Walcott ¹

AND THE SEA ITSELF CAME TO US OVER STONY STEPS OF DRAMA:
WITH IT'S PRINCES, IT'S REGENTS, IT'S MESSANGERS DRESSED IN
EMPHASIS AND METAL, IT'S BIG ACTORS WITH CUT OUT EYES AND
ITS PROPHETS IN CHAINS [...] WITH A HUGE STOCK OF MONSTERS
AND HUMANS, AH! ITS ENTIRE BREED OF IMMORTAL FABLES,
ALONG WITH IT'S BUNCH OF SLAVES AND HELOTS AND AMONG
THEM IT'S HIGH-RANKING BASTARDS OF GODS ...

UND DAS MEER SELBER KAM ZU UNS ÜBER DIE STEINERNEN
STUFEN DES DRAMAS: MIT SEINEN FÜRSTEN, SEINEN REGENTEN,
SEINEN BOTEN GEKLEIDET IN EMPHASE UND METALL, SEINEN
GROSSEN SCHAUSPIELERN MIT AUSGESTOCHENEN AUGEN UND
SEINEN PROPHETEN IN FESSELN [...] MIT EINEM GANZEN BESTAND
AN UNGEHEUERN UND MENSCHEN, AH! SEINER GANZEN BRUT
UNSTERBLICHER FABELN, MIT SEINEN HAUFEN VON SKLAVEN UND
HELOTEN UND MITTEN UNTER IHNEN SEINE HOHEN BASTARDE
DER GÖTTER ...

Saint-John Perse ²

SKY__ *Which sky? The one whose images we carry in us ever since? The one which we can see? The heaven of gods, angels and paradise? (But whose gods, whose angels, whose paradise?) The sky holding together/embracing the sun, the moon and the stars, whose infinity puts annoying questions to all that is finite? The one which brings rain, wind and storms? The one of vultures, who circle over the hillside without a wing-beat day after day for hours on end, waiting for death to give them food? The one deciding over light and darkness and colouring the sea? The one of aeroplanes, rockets and satellites? The one over the villas, which blink in the sun all around the hills? Or the one over the huts which stand crowded in the valley? Skies. Many skies.*

SEA__ *Which sea? The one that releases clouds into the sky? The one that life emerged from, in times immemorial, and whose murmur is still imprinted on us? The one on which Europe once went into the world to preach its heaven? The one which painters set in pictures to give longing a destination? The one over which Africans were transported millionfold into slavery? The one in which garbage patches float, as big as continents? It continues growing unchecked? The one to which local fishermen dash, in nutshells, day after day? Or the one whose sight can be enjoyed from the veranda? Seas. Many seas.*

HIMMEL__ *Welchen Himmel? Jenen, dessen Bilder wir seit Jahrtausenden in uns tragen? Jenen, den wir sehen können? Jenen der Götter, Engel und Paradiese? (Doch wessen Götter, wessen Engel, wessen Paradies?) Jenen, der Sonne, Mond und Sterne beieinander hält und dessen Unendlichkeit allem Endlichen lästige Fragen stellt? Jenen, der Regen, Wind und Stürme bringt? Jenen der Geier, die Tag für Tag für Stunden ohne Flügelschlag über den Hängen kreisen und darauf warten, dass ihnen der Tod zu fressen gibt? Jenen, der über Licht und Dunkel entscheidet und das Meer einfärbt? Jenen der Flugzeuge, Raketen und Satelliten? Jenen über den Villen, die auf den Hügeln ringsum in der Sonne blitzen? Oder jenen über den Hütten, die sich unten im Tal drängen? Himmel. Viele Himmel.*

MEER__ *Welches Meer? Jenes, das Wolken in den Himmel entlässt? Jenes, dem in grauer Vorzeit alles Leben entstieg und dessen Rauschen wir noch heute in uns tragen? Jenes, über das dereinst Europa in die Welt aufbrach, um seinen Himmel zu predigen? Jenes, das seit Jahrhunderten Maler in Bilder fassen, damit die Sehnsucht einen Fluchtpunkt finde? Jenes, über das Afrikaner millionenfach in die Sklaverei verschleppt wurden? Jenes, in dem Müllflächen treiben, so groß wie ein Kontinent? Jenes, in das sich Tag für Tag die Nussschalen der hiesigen Fischer stürzen? Oder jenes, dessen Anblick sich von der Terrasse genießen lässt? Meere. Viele Meere.*

WHITE DREAMS. BLACK TRAUMA__ „Where does the sun rise? He rises in the east. Where does the sun go down? He goes down in Guinea.“³ This is how a song from Haiti goes, a good 6,300 km apart from Guinea, inbetween the depths of the Atlantic Ocean. They are regarded as the “hotbed of death. Additionally to the daily practised brutality, slave traders would simply throw over board their human cargo if chased. That constitutes the blood-curdling theme of Turner’s ‘The Slave Ship’ [originally ‚Slavers Throwing overboard the Dead and Dying – Typhon coming on’].“⁴ “As part of the whole transatlantic slave trade, about 400,000 ships transported more than 13 million people from the coasts of Africa to the colonies in America.“⁵ Consequently, author Paul Gilroy speaks of the “Black Atlantic”.⁶

When Europeans dream of heavenly sky and sea, occidental images of longing come up. They have been condensed over centuries and mostly deal with beaches surrounded by palm trees nowadays, heading towards the open, free, to be and hopeful. For descendants of black slaves in the Caribbean and in Latin America sky and sea are ripped into two parts. In the places where they assume Europe and America, their dreams centre around a life without poverty and with consciously picked perspectives. In the places where they assume, among others, Guinea, the eye darts back to Africa’s history and its ancestors who were deported as slaves to transatlantic regions.

To our artistic searching movements, in which European dreams come alive, we added poetic text fragments of mostly Caribbean authors. What they offer as food for thought disrupts these worlds of images we show. Two cultures are putting queries to each other. They highlight two kinds of reality which are interconnected. Our European ancestors were the ones who rendered Caribbean aboriginals tribes extinct and forced Africans millionfold into slavery out of cultural arrogance and economic egocentrism. This is a factor omnipresent in creole culture. The clash of ‘white dreams’ and ‘black trauma’ framed by artistic research on the topic ‘sky and sea’ wishes to provide impulses for an equal, transcultural and economic togetherness characterised by interest in each other’s welfare.

WEISSE TRÄUME. SCHWARZES TRAUMA__ „Wo steigt die Sonne auf? Sie steigt im Osten auf. Wo geht die Sonne unter? Sie geht in Guinea unter.“¹ So lauten Textzeilen eines Liedes aus Haiti, gut 6300 km von Guinea entfernt, dazwischen die Tiefen des Atlantischen Ozeans. Er gilt als der „Hort des Todes. Über die täglich praktizierte Brutalität hinaus warfen Sklavenhändler, wenn sie verfolgt wurden, ihre Menschenfracht einfach über Bord. Das ist das grauerregende Motiv von Turners ‚Sklavenschiff‘.“² „Im Zuge des gesamten transatlatischen Sklavenhandels transportierten zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert rund 400.000 Schiffe mehr als 13 Millionen Menschen von den Küsten Afrikas zu den Kolonien in Amerika.“³ Der Autor Paul Gilroy spricht deshalb vom ‚Black Atlantic‘⁴.

Träumen Europäer von Himmel und Meer, so führen abendländische Sehnsuchtsbilder, die sich über viele Jahrhunderte hinweg verdichtet haben und heute meist von palmenumsäumten Stränden handeln, ins Offene, Freie, Zukünftige und Hoffnungsvolle. Für Nachfahren schwarzer Sklaven in der Karibik und in Lateinamerika sind Himmel und Meer in zwei Teile gerissen. Dort, wo sie Europa und Amerika vermuten, drehen sich ihre Träume um ein Leben ohne Armut und mit selbst gewählten Perspektiven. Dort, wo sie unten anderem Guinea vermuten, geht der Blick zurück in die Geschichte Afrikas, in die Geschichte der Sklaverei, in deren Folge ihre Vorfahren in transatlantische Räume verschleppt wurden.

Wir haben unseren künstlerischen Suchbewegungen, die sich von europäischen Traumgeschichten nicht trennen lassen, poetische Textfragmente karibischer Autoren und damit kreolische Horizontlinien angefügt. Das, was sie zu denken geben, stört jene Bildwelten, die wir zeigen. Zwei Kulturen werfen sich in unterschiedlichen Medien offene Fragen zu. Sie verdeutlichen zweierlei Realitäten, die miteinander verbunden sind. Unsere europäischen Vorfahren waren es, die aus ökonomischem Eigennutz rücksichtslos karibische Urvölker ausgerottet und Afrikaner millionenfach nach dort verschleppt haben. Ein Umstand, der in der kreolischen Kultur allgegenwärtig ist und sehr eigene, höchst bedenkenswerte Vorstellungen zu einer ‚Poetik der Vielheit‘ im globalen Miteinander hervor- gebracht hat.⁵ Der Zusammenprall zwischen ‚weißen Träumen‘ und ‚schwarzem Trauma‘ im Rahmen einer künst- lerischen Recherche zum Thema ‚Himmel und Meer‘ möchte dazu anregen, das vorgelegte Material zu prüfen und über Möglichkeiten eines transkulturellen und ökonomischen Miteinanders nachzudenken.

1 W. B. Seabrook: Geheimnisvolles Haiti. Rätsel und Symbolik des Wodu-Kultes. München 1982, p. 48
2 Teju Cole: Treasure Beach. In ders.: Blinder Fleck. Berlin 2018, p. 286
3 Laura Kersten: Sklavenhandel. Hafen: Nantes. In Doris Blume, Christiana Brennecke, Ursula Breymayer und Thomas Eisentraut für das Deutsche Historische Museum (Hg.): Europa und das Meer. München 2018, p. 274
4 Paul Gilroy: Der Black Atlantic. In Haus der Kulturen der Welt in Zusammenarbeit mit Tina Campt und Paul Gilroy (Hg.): Der Black Atlantic. Berlin 2004, p. 12 ff.
5 Édouard Glissant: Kultur und Identität. Ansätze zu einer Poetik der Vielheit. Heidelberg 2005 (Paris 1996)

1 W. B. Seabrook: Geheimnisvolles Haiti. Rätsel und Symbolik des Wodu-Kultes. München 1982, S. 48
2 Teju Cole: Treasure Beach. In ders.: Blinder Fleck. Berlin 2018, S. 286
3 Laura Kersten: Sklavenhandel. Hafen: Nantes. In Doris Blume, Christiana Brennecke, Ursula Breymayer und Thomas Eisentraut für das Deutsche Historische Museum (Hg.): Europa und das Meer. München 2018, S. 274
4 Paul Gilroy: Der Black Atlantic. In Haus der Kulturen der Welt in Zusammenarbeit mit Tina Campt und Paul Gilroy (Hg.): Der Black Atlantic. Berlin 2004, S. 12 ff.
5 Édouard Glissant: Kultur und Identität. Ansätze zu einer Poetik der Vielheit. Heidelberg 2005 (Paris 1996)

ABOVE THE SEA

ÜBER DEM MEER

THE HOUSE ON THE HILL__*The house honors sky and sea. Terrace, pool, window front, all living areas and even the kitchen are facing them. A European dream set in stone.*

DAS HAUS AUF DEM HÜGEL__*Das Haus erweist Himmel und Meer die Ehre. Terrasse, Pool, Fensterfront, alle Wohnbereiche und selbst die Küche öffnen sich zu ihnen hin. Ein europäischer Traum in Stein gefasst.*

< Sky and sea: Main entrance
Himmel und Meer: Haupteingang

The day begins | The bodyguards are hungry | Studio is everywhere | Herb garden and mushroom cultivation
Der Tag beginnt | Die Leibgarde ist hungrig | Atelier ist überall | Kräutergarten und Pilzzucht

Watchdog asleep | Horizon markers
Wachhund schlafend | Horizont-Marker

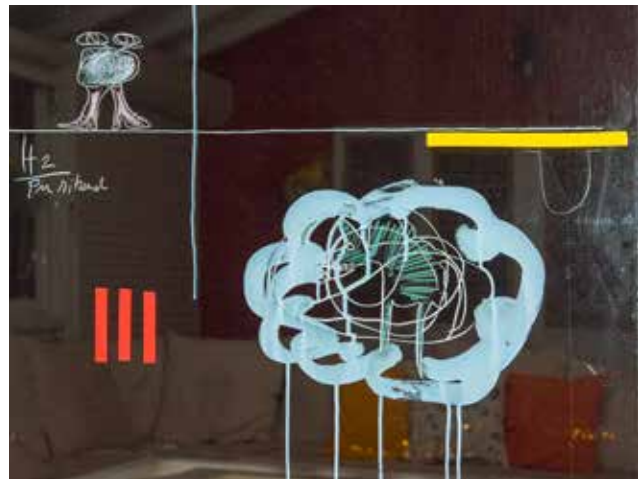

Untitled, 2017. Mixed technique on plastic film (both sides), in situ, 100 x 82 cm
Ohne Titel, 2017. Mischtechnik auf Plastikfolie (beidseitig), in situ, 100 x 82 cm

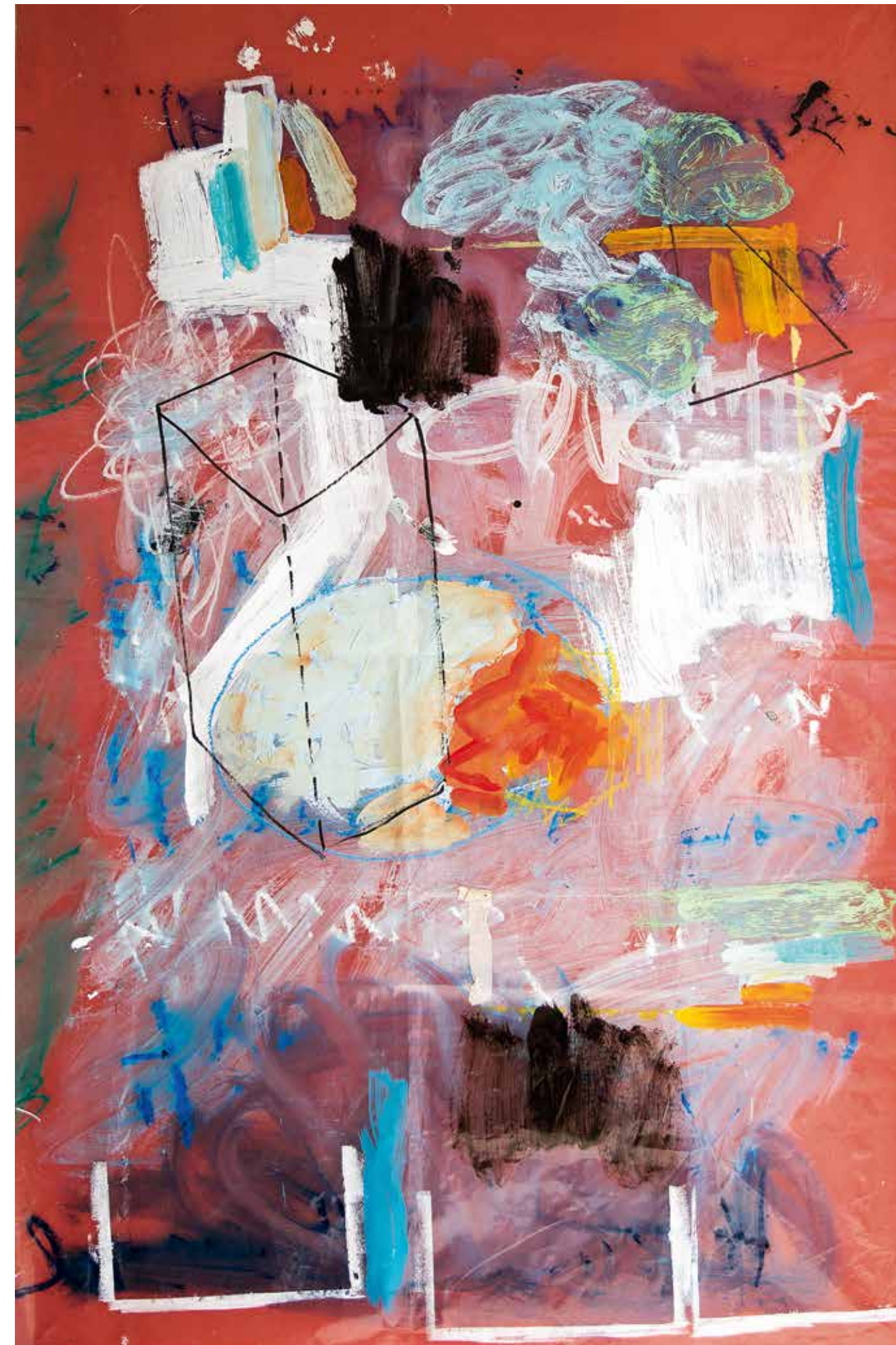

A bag of wind | Root table and chair parade | Terrace studio | Milk carton paintings | Clamp sculpture | Kitchen studio
Eine Tüte Wind | Wurzeltisch mit Stuhlparade | Terrassenatelier | Milchtütengemälde | Klemmskulptur | Küchenatelier

Glass surface paintings | Romantic light adaption from found material
 Glasflächenmalerei | Romantische Lichtenpassung aus Fundmaterial

Untitled, 2017. Mixed technique on plastic film (both sides), in situ, 130 x 92 cm
 Ohne Titel, 2017. Mischtechnik auf Plastikfolie (beiseitig), in situ, 130 x 92 cm

„There is nothing Nature taught me more impressively, than that I have a body in need of food and drink if I was hungry or thirsty and the like. Thus I cannot doubt that something true lies herein.“
René Descartes

„While eating we absorb the world and bring light into our bodies. A leaf of lettuce is essentially stored sunlight. Since the lettuce could not have grown without the insolation of the sun, it resembles a solar cell. By eating lettuce, we absorb its energy.“
Olafur Eliasson

ART FROM THE KITCHEN__*In the kitchen come together: Fish directly from the fishing boats down at the beach, the chicken slaughtered moments ago by the ‘chicken man’, fruits and vegetables from the village stores, the herbs we raised ourselves, also that what the supermarkets offer. On the kitchen table culinary and cultural specialties of the region meet with food products distributed all over the world by major corporations. We delve into recipes typical for the travelled region. Every day, new edible pictures expressing trans-cultural explorations develop on plates and tables. We do also study ‘paintings’ created unintentionally and by chance in the kitchen, the oven or wherever, like art.*

„Es gibt nichts, was mich die Natur ausdrücklicher lehrte, als dass ich einen Körper habe, der Speise oder Getränk braucht, wenn ich Hunger oder Durst leide und dergleichen. Ich darf demnach nicht zweifeln, dass hierin etwas Wahres liegt.“
René Descartes

„Beim Essen nehmen wir die Welt auf und bringen Licht in unsere Körper. Ein Blatt Salat ist im Wesentlichen gespeichertes Sonnenlicht. Da der Salat ohne Einstrahlung der Sonne nicht hätte wachsen können, gleicht er einer Solarzelle. Indem wir den Salat essen, nehmen wir seine Energie auf.“
Olafur Eliasson

KUNST AUS DER KÜCHE__*In der Küche finden sich ein: Fisch direkt von den Fischerbooten unten am Strand, das soeben geschlachtete Huhn vom ‚Hühnermann‘, Früchte und Gemüse aus den Dorfläden, die Kräuter, die wir selbst angepflanzt haben, ebenso das, was die Supermärkte bieten. Auf dem Küchentisch treffen kulinarische und kulturelle Besonderheiten der Region auf Nahrungsmittel, die Großkonzerne in alle Welt tragen. Wir befassen uns mit Rezepten, die für die bereiste Region typisch sind. Tag für Tag entstehen auf Tellern und Tischen essbare Bilder, die transkulturelle Erkundungen zum Ausdruck bringen. Auch absichtslos und zufällig entstandene ‚Malerei‘ aus der Küche, aus dem Backofen oder woher auch immer studieren wir wie Kunstwerke.*