

RESTRICTED IMAGES

Made With the Warlpiri of Central Australia

Patrick Waterhouse

Tentoonstellingsteksten

Zaal 1

Wanneer de eerste Britten in 1788 voet aan wal zetten in het huidige Australië, kijken ze hoopvol naar wat voor hen *terra nullius* is: een leeg, dor land dat aan niemand toebehoort. De Australische Aboriginalgemeenschap die ze daar aantreffen is echter de oudste nog bestaande cultuur ter wereld. De kolonisten zijn niet in staat het voor hen onbekende landschap te begrijpen of zo'n fundamenteel andere manier van leven te erkennen. Ze weten niet dat deze mensen de ijstijd overleefd hebben en het landschap met succes verbouwen. Noch dat ze een van de langste mondelinge geschiedenis op aarde van generatie tot generatie overleveren, gebaseerd op het geloof dat mensen één zijn met het land waarop ze leven. De nieuwkomers beginnen kaarten te tekenen, stukken land te verdelen, huizen en kerken te bouwen, naar goud te zoeken en treinsporen aan te leggen. Hierdoor verdrijven en vernietigen ze de oorspronkelijke gemeenschappen en verwoesten ze het ecosysteem van Australië.

Patrick Waterhouse (GB, °1981) maakt de afgelopen zeven jaar foto's in Centraal-Australië en verzamelt documenten die de koloniale geschiedenis van Australië in kaart brengen. Hij neemt deze foto's, samen met archiefmateriaal dat hij verkrijgt van musea en veilingen, mee naar de afgelegen woestijn van Yuendumu en Nyirripi in Centraal-Australië, waar de inheemse Warlpiri leven. Waterhouse vraagt aan leden van het Warlukurlangu Art Center om de documenten te herzien via een proces van *dotpainting*. Bijna de helft van de gemeenschap beoefent deze traditionele Aboriginaltechniek. De kunstenaars – een groep mannen en vrouwen tussen 16 en 90 jaar oud – putten hiervoor uit hun eigen verhalen en tradities. Ze brengen kleurrijke patronen en symbolen op de documenten aan. Dit proces kan beschouwd worden als een correctie van wat er was, of als de onthulling van iets wat altijd onder het oppervlak verborgen lag. Het resultaat plaatst het koloniale verhaal van Australië tegenover zijn Aboriginalgeschiedenis, die meer dan 50.000 jaar geleden begon.

Curator: Joachim Naudts

De werken in deze tentoonstelling zijn gemaakt in het Warlukurlangu Art Centre in de Yuendumu en Nyirripi gemeenschappen, Noordelijk Territorium, Australië, met:

Adrianna Nangala Egan
Alma Nungarrayi Granites
Angelina Nampijinpa Tasman
Athena Nangala Granites
Cecily Napanangka Marshall
Chantelle Nampijinpa Robertson
Delena Napaljarri Turner
Dorothy Napurrurla Dickson
Felicity Nampijinpa Robertson
Hazel Nungarrayi Morris
Hilda Nakamarra Rogers
Jessica Napanangka Lewis
Joy Nangala Brown

Judith Nungarrayi Martin
Julie Nangala Robertson
Kirsten Nangala Egan
Kirsty Anne Napanangka Brown
Leah Nampijinpa Sampson
Madeleine Napangardi Dixon
Margaret Nangala Gallagher
Margaret Napangardi Lewis
Marilyn Maria Nangala Turner
Marissa Napanangka Anderson
Melinda Napurrurla Wilson
Nathania Nangala Granites
Ormay Nangala Gallagher

Otto Jungarrayi Sims
Pauline Nampijinpa Singleton
Polly Anne Napangardi Dixon
Ruth Nungarrayi Spencer
Sabrina Nangala Robertson
Sarah Napurrurla Leo
Selma Napanangka Tasman
Shanna Napanangka Williams
Steven Jangala Hargraves
Tanya Nungarrayi Collins
Valda Napangardi Granites
Watson Jangala Robertson
Wilma Napangardi Poulson

Zaal 2

In *Native Tribes of Central Australia* (1899) documenteren de etnologen Francis J. Gillen en W. Baldwin Spencer de Aboriginalgroepen die dicht bij Alice Springs wonen. Met hun foto's leggen ze vooral rituelen en ceremonies vast. Hoewel deze afbeeldingen een nieuwe standaard vestigen voor de antropologische fotografie, zijn de auteurs zich niet bewust van de impact die ze hebben op het leven van de Aboriginals. De foto's tonen de kenniskloof tussen de auteurs – die 'de exotische inboorlingen in hun natuurlijke staat' willen tonen – en de geportretteerden, die niet vertrouwd zijn met dit nieuwe medium en hoe het hun privacy kan schenden. Ze plegen ook inbreuk op culturele Aboriginal richtlijnen door heilige plaatsen en overledenen te tonen.

Meer dan een eeuw later leidt een toenemend bewustzijn over de erfenis van het kolonialisme ertoe dat inheemse gemeenschappen het gebruik van fotografie op hun terrein aan banden leggen. Vandaag is fotograferen binnen deze gebieden vaak verboden en instellingen beperken de toegang tot hun historische archieven. Hoewel dergelijke maatregelen Aboriginals een zekere vorm van bescherming bieden, ontnemen ze hen ook de kans om afgebeeld en daardoor erkend te worden als actieve deelnemers in de geschiedschrijving van hun eigen land.

Met de complexe geschiedenis van de fotografische ontmoeting in gedachten maakt Patrick Waterhouse foto's die vervolgens begrensd worden door de afgebeelde persoon of door een dicht familielid.

Zaal 3

De Warlpiri zien hun land niet alleen als bodem en mineralen. Ze beschouwen het als een natuurlijke en spirituele omgeving die de tijd overstijgt en in staat is het verleden met het heden en mensen met alle andere wezens te verbinden. Dit complexe geloofssysteem – bekend als de *Jukurrpa* – is in het Engels vertaald als *Dreaming* (dromen) of *Dreamtime* (droomtijd). De heilige plaatsen die elke Aboriginalgroep vereert en bewaakt, worden doorgaans *Dreaming Sites* (droomplekken) genoemd.

Na jaren van samenwerking met de Warlpiri van Yuendumu en Nyirripi wordt Waterhouse uitgenodigd om plaatsen met een grote spirituele waarde te bezoeken. Af en toe wordt hem toegestaan daar foto's te maken, maar pas nadat de Warlpiri ze zelf onder handen nemen, slagen de kunstwerken er in iets te vertellen over de bijzondere relatie tussen identiteit en plaats.

Colofon

Curator: Joachim Naudts

Assistent curator: Ingrid Leonard

Teksten: Cosimo Bizzarri & Joachim Naudts

Vertaling en redactie: Elisabeth Cluzel, Tinne Langens, Heidi Steffes & Mia Verstraete

Grafisch ontwerp: Patrick Waterhouse & Tim Wan

Productiemanagement: Rebecca Simpson

Productie: Mauro Bedoni & Russell Bruns

Inlijstingen: Peter Watkins Framing – London

Met dank aan

Michael Watts, Trent Hardy, Fiona Rogers, Margit Bowler, Christine Heurtault, Vincent Laino, Danesh Antia, Juliana Menjura, Miles Allen, Meagan Jacobs, Guy Hayes, Carlo Tunio, Marco Pavan, Marco Zanin, Daniela Mesina, Enrico Bossan, James and Amber Mollison, Anthony and Theresa Waterhouse, Alex Healey, Kate Podger, Jess Scully, Mikhael Subotzky, Lorenzo Vitturi, Jason Larkin, Franco Basaglia, Gene Sherman, Emily Rolfe, Livia Albeck-Ripka, Danielle Devery, Joe Kirton, Jess Walters, Nina Miall, Francesca Seravalle, Lorenzo Fusi, Federica Chiochetti, Susan Bright, Giuseppe Andretta, Philip Watkins, DESART, Fineart Connection, Philip Jones, Bruno Ceschel, Art Works Post Production, Claudio Palmisano, Robert Boud, Naomi Goddard, Luciano Benetton, Fabrica and Sebastian Louis

Het hele FOMU team en alle stagiaires en vrijwilligers

Special thanks to:

Cecilia Alfonso, Gloria Morales, Otto Jungarrayi Sims, and everyone else working at the Warlukurlangu Art Centre and everyone in the communities of Yuendumu and Nyirripi for their incredible generosity, guidance and hospitality.