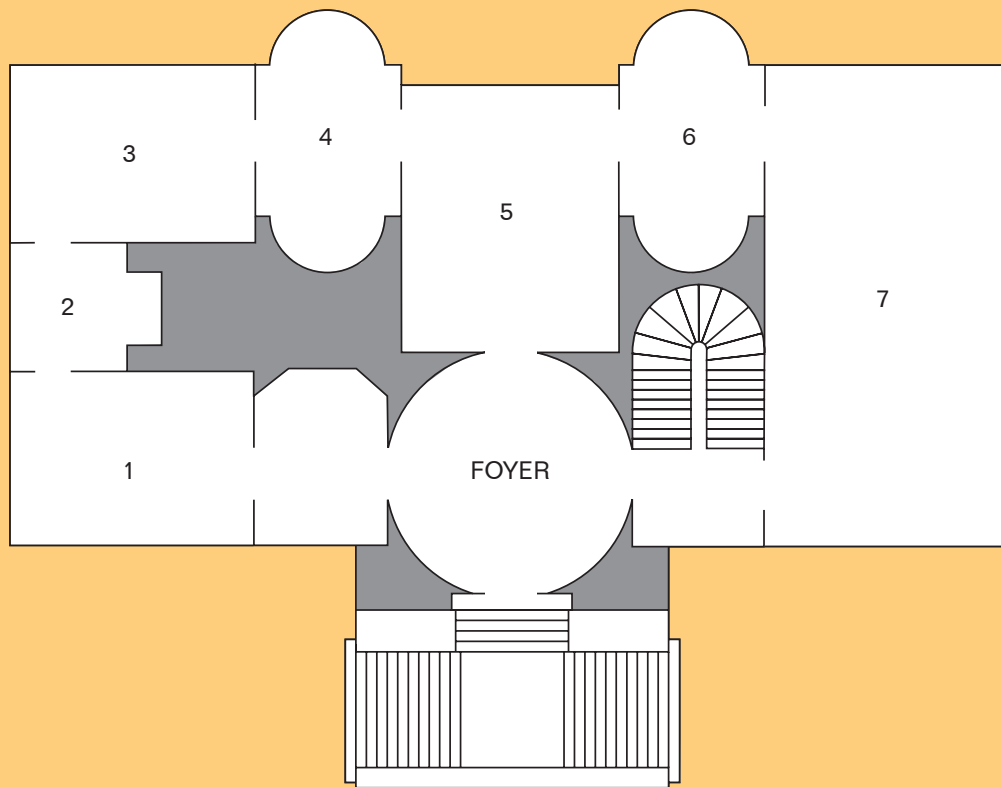

22.05.–25.07.2021

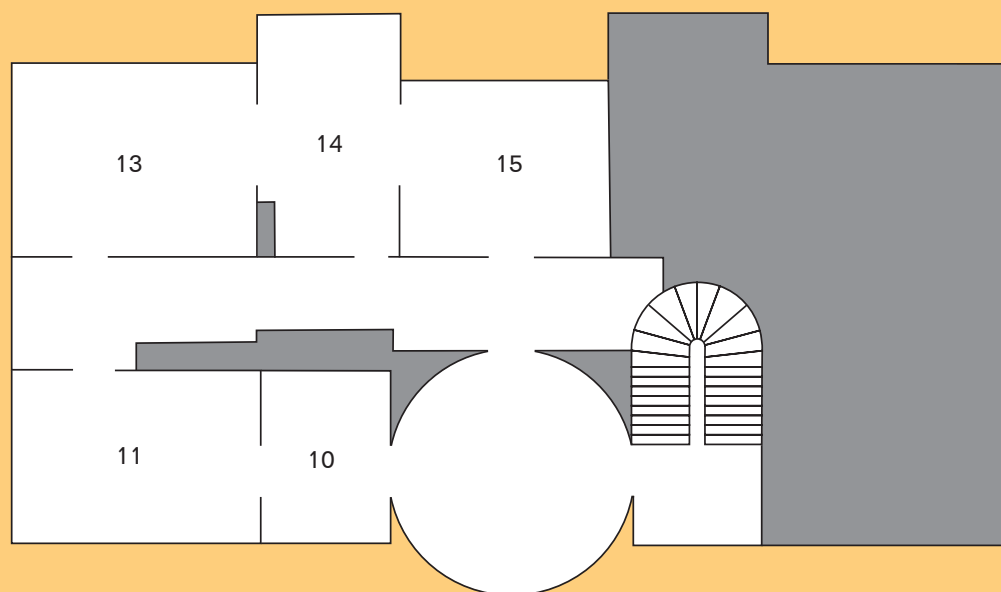
KARRABING FILM COLLECTIVE
RORY PILGRIM
Where the Tide Takes Us

VILLA
Erdgeschoss / Ground floor

VILLA
Obergeschoss / First floor

Die Duo-Ausstellung *Where the Tide Takes Us* von Karrabing Film Collective und Rory Pilgrim kombiniert bestehende und neu produzierte Filme, Malereien, Zeichnungen und Objekte zu einem eindringlichen Ökosystem. Dabei verbindet die Künstler_innen ein Interesse an neuen Formen von Gemeinschaften und Modellen eines integrativen Zusammenlebens im Einklang von Mensch, Technik und Natur. Auf der Suche nach geschützten Lebensräumen spekulieren und träumen die Künstler_innen über alternative Vergangenheiten, Gegenwarten und Zukünfte und durchstreifen Landschaften im ländlichen Idaho, Dakar, St. Petersburg oder auch im australischen Northern Territory – bis hinaus auf die Ozeane.

Im Kontext der Ausstellung hat Rory Pilgrim bisher nicht gezeigtes Filmmaterial aus dem Archiv neu editiert und in ein „Korallenriff“ aus Monitoren, Tablets und Handydisplays eingebettet. In ihrer spezifischen Choreografie offenbaren die aufgerufenen Vegetationen Permakulturen: natürliche und nachhaltige Kreisläufe der Natur. Die symbiotische Beziehung zwischen Land, Tieren, Ahnen und Familien spielt auch in den ausgewählten Arbeiten des Karrabing Film Collective eine besondere Rolle. Im Übergang zwischen Traum und Realität – deren Unterscheidbarkeit per se zur Debatte steht – werden Szenen aus dem alltäglichen Leben in der Community zum Ausgangspunkt für kollektive Mythologien, aber auch für Widerstände gegen fortdauernde imperialistische Repressalien. Vom Rhythmus der Gezeiten und dem eigenen Atem getragen, verändert sich die Ausstellung Tag für Tag.

Karrabing Film Collective (gegründet 2009/10) ist ein Indigenes Filmkollektiv aus dem australischen Northern Territory und besteht aktuell aus folgenden Mitgliedern: Cameron, Gavin, Ricky, Sheree, Telish und Trevor Bianamu; Katrina, Kelvin, Marcia und Natasha Bigfoot-Lewis; Daryl, Lorraine, Robyn und Sharon Lane; Angelina und Cecilia Lewis; Chloe, Claudette und Ryan Gordon; Claude Holtze; Ethan, Marcus, Melissa, Patsy-Anne, Peter und Reggie Jorrock; Elizabeth Povinelli; Aiden, Deborah, Kieran, Rex und Shannon Sing sowie Daphne, Linda und Sandra Yarrowin. Arbeiten des Kollektivs wurden im Kontext zahlreicher internationaler Ausstellungen und Festivals gezeigt, darunter Retrospektiven im MoMA-PS1 (2019) und der Tate London (2017). Screenings und installative Werke zeigten sie im Rahmen der Gwangju Biennale (2021), der Berlinale, Forum Expanded (2019/17), der Contour Biennale 8, der documenta 14 (beide 2017) und der Sydney Biennale (2016). In 2015 erhielt das Kollektiv den Visible Award und den Cinema Nova Award für Best Short Fiction sowie 2021 den Eye Film & Art Prize.

Rory Pilgrim (*1988, Bristol) arbeitet medienübergreifend an Songwriting, Kompositionen, Filmen, Texten, Malereien, Zeichnungen, Workshops und Live-Performances. Teil seiner Praxis sind regelmäßige Kollaborationen, wobei Gemeinschaften in unterschiedlichen Konstellationen in Kontakt treten. Langfristige Kollaborateur_innen sind die Lyrikerin und Aktivistin für Menschen mit Behinderung Carol R. Kallend, die Sängerin und Songwriterin Robyn Haddon, der Choreograph Cassie Augusta Jørgensen sowie der Posterdesigner David Andrews. Zuletzt realisierte Pilgrim Einzelausstellungen im Badischen Kunstverein (2020), bei Between Bridges (2019), in der Andriesse-Eyck Gallery und der South London Gallery (beide 2018) sowie im Plymouth Art Centre (2017). 2019 wurde Pilgrim mit dem Prix de Rome ausgezeichnet.

The duo exhibition *Where the Tide Takes Us* by Karrabing Film Collective and Rory Pilgrim combines existing and newly produced films, paintings, drawings, and objects into an immersive ecosystem. The artists share an interest in new forms of communities and models for inclusive coexistence in harmony between humans, technology, and nature. In search of independent living spaces, the artists dream and speculate about alternative pasts, presents, and futures, while encountering landscapes in rural Idaho, Dakar, St. Petersburg, the Australian Northern Territory or even the oceans. For the present exhibition, Rory Pilgrim has re-edited pre-existing footage from their archive and embedded it in a "coral reef" of monitors, tablets, and cell phone displays. In their specific choreography, this "vegetation" reveals a permaculture of natural and sustainable cycles. On the other hand, the symbiotic relationship between land, animals, ancestors, and families plays a special role in the selected works of the Karrabing Film Collective. In scenes transitioning between dreams and reality—the indistinguishability of which is still up for debate—everyday life in the community becomes the starting point for collective mythologies, but also for resistance against ongoing imperialist repression. Structured by the rhythm of the tides as well as one's own breath, the exhibition changes day by day.

Karrabing Film Collective is an Indigenous film collective from Australia's Northern Territory that formed in 2009/10; current members are Cameron, Gavin, Ricky, Sheree, Telish and Trevor Bianamu; Katrina, Kelvin, Marcia and Natasha Bigfoot-Lewis; Daryl, Lorraine, Robyn and Sharon Lane; Angelina and Cecilia Lewis; Chloe, Claudette and Ryan Gordon; Claude Holtze; Ethan, Marcus, Melissa, Patsy-Anne, Peter and Reggie Jorrock; Elizabeth Povinelli; Aiden, Deborah, Kieran, Rex and Shannon Sing, and Daphne, Linda and Sandra Yarrowin. The group's works have been shown in numerous international exhibitions and festivals, including mid-career retrospectives at MoMA-PS1 (2019) and the Tate, London (2017) and screenings and installation work at the Gwangju Biennale (2021), Berlinale, Forum Expanded (2019/17), the Contour Biennale 8 and the documenta 14 (both 2017), and the Sydney Biennale (2016). In 2015 they received the Visible Award and Cinema Nova Award for Best Short Fiction at MIFF and 2021 the Eye Film & Art Prize.

Rory Pilgrim (b. 1988, Bristol) works across various media including song writing, composition, films, texts, paintings, drawings, workshops and live performances. Pilgrim regularly collaborates with others, creating a constellation of different people and communities coming into dialogue. Special long terms collaborators include poet and disability advocate Carol R Kallend, singer and songwriter Robyn Haddon, choreographer Cassie Augusta Jørgensen and poster maker David Andrews. Most recently, Pilgrim realized solo exhibitions at Badischer Kunstverein (2020), Between Bridges (2019), Andriesse-Eyck Gallery and South London Gallery (both 2018), and Plymouth Art Centre (2017). In 2019, Pilgrim was awarded the Prix de Rome.

Foyer

KARRABING FILM COLLECTIVE

Kaingmerrhe (Sun) and Penidjebhe (Star) Futures, 2021

Installation aus Glasflaschen

Maße variabel

In der Indigenen Sprache der Emmiyengal bezeichnet das Wort „Karrabing“ den niedrigsten Stand der Gezeiten und den Moment, an dem das Wasser zum Land zurückkehrt. Mit dieser Phase der Gezeiten wird weder emotional noch sozial etwas Negatives oder „Niedriges“ verbunden. Vielmehr verschafft die zurückkehrende Flut den Karrabing Familien die Möglichkeit, sich mit Existenzformen zu verbinden, die während des Höchststands der Flut nicht verfügbar sind. Aktivitäten, wie Angeln entlang der riesigen Riffe und das Jagen in den ausgedehnten Mangroven werden möglich. Außerdem werden familiäre, mit dem Ozean in Verbindung stehende Totems sichtbar, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Mensch und Natur markieren. Im Rhythmus der Gezeiten beobachten und vollziehen die Karrabing Familien die Verbindungslinien zwischen menschlicher und übermenschlicher Welt. So steht die Installation im Foyer der Villa – eine Konstellation von Sonne (Kaingmerrhe) und Sternen (Penidjebhe) – für zwei Totems des Karrabing Film Collective, die das Wirken der Ahnen ebenso wie geografische und ökologische Bedingungen geprägt haben. Totems sind keine Symbole oder Mythen, vielmehr sind es tatsächliche Riffe, Sandbänke, Bäume, Flüsse und andere Orte, die ihre Vorfahren formten. So auch die Sonne, die – als sie im Land unterging – nicht nur ihren Abdruck hinterließ, sondern sich selbst in Form eines Riffs verstetigte. Die Installation entspricht einem Verständnis von Ahnen und ihrem Wirken in der Gegenwart und Zukunft und widersetzt sich verklärenden Siedler-Imaginationen der Vergangenheit. Das Karrabing Film Collective betont die prägende Kraft ihrer Totems, auch wenn sie sich aus den giftigen Überresten eines Siedlerkapitalismus konstituieren. J. H.

KARRABING FILM COLLECTIVE

Kaingmerrhe (Sun) and Penidjebhe (Star) Futures, 2021

Site-specific installation with glass bottles

Dimensions variable

In the Indigenous Emmiyengal language, the word “karrabing” designates the moment when the vast tides of the Northern Territory of Australia are at their lowest level and set to return to shore. There is nothing low emotionally or socially about this moment of tides. Indeed, the receding tide creates opportunities for Karrabing to connect with forms of existence unavailable when the tides are full. Activities like fishing along the vast reefs and hunting in the extensive coastal mangroves become possible. Their family sea based totems become visible. Following the rhythm of the tides, Karrabing see and enact the exemplary interconnecting rhythms of the human and more than human world. The installation in the foyer of the villa—a constellation of sun (Kaingmerrhe) and stars (Penidjebhe)—represent two of Karrabing’s totems, the ancestral beings that shaped the geographical and environmental conditions that define Karrabing lands. Totems are not symbols or myths. They are actual and specific reefs, sand bars, trees, rivers, and other places on their lands that the ancestors patterned after their own shape—the sun which as it set in the country left not only its imprint but itself in the shape a reef. The installation represents Karrabing understanding of the ancestral present and future and pushes against settler imaginaries of an enchanted past. The Karrabing show the formative power of their ancestral totems which will shape the form of the future even if and when it is composed on nothing but the toxic remains of settler capitalism. J. H.

RORY PILGRIM

The Binding / Ühendus, 2008

Zeichnung

47 × 37 cm

RORY PILGRIM

Sacred Repository N. 1:

Violently Speaking, 2014

HD Video

14:58 Min. / in der Ausstellung 12 Std. 25 Min.

In Rory Pilgrims früher Zeichnung *The Binding / Ühendus* deuten sich mit Momenten der Begegnung und Visionen einer friedlichen Koexistenz von Mensch, Natur (und Technik) zentrale Themen der künstlerischen Arbeit an. Von Meeresrauschen begleitet, begegnen wir in der ersten Videoarbeit, *Violently Speaking*, einer Quaker-Gemeinde in Utah, Trans-Aktivist_innen in New York und einem kleinen Chor von Teenagern. Die sich begegnenden Gruppen kennen einander zunächst nicht; sie alle verbindet jedoch ein persönlicher und emotionaler Kontakt zu Pilgrim. Auf der Suche nach Verbindungen, stellt Pilgrim die Frage, wie wir Empathie, gegenseitige Fürsorge und Solidarität gestalten können – wobei physischen Treffen vor Ort eine besondere Aufmerksamkeit zuteilwird.

Welche Potenziale gehen von diesen unabhängigen Gemeinschaften als subversive Orte der Kritik aus? Und inwiefern geben besonders marginalisierte Gruppen entscheidende Impulse für neue gesellschaftliche Utopien? Neben den Personen tritt auch eine Küstenlandschaft in Portland, im südlichen Großbritannien, in den Blick. Die Gegend, von der das Gestein abgetragen wurde, welches später zum Bau des Hauptquartiers der Vereinten Nationen am Ostufer Manhattans verwendet wurde. Ein Ort also, der nach dem zweiten Weltkrieg wie kaum ein zweiter mit Hoffnungen nach Frieden und Schutz der Menschenrechte verbunden ist. So tastet die Kamera die Felsklippen ab, ganz als ließe sich ihre weltpolitische Bedeutung in ihren Gesteinsschichten, in ihren Konturen und Leerstellen ablesen. Die Vision einer friedvollen Welt zeigt sich hier als ein Netzwerk, ein dynamisches Gefüge, an dem Personen, Ideen und Worte, aber ebenso Pflanzen und Felsküsten beteiligt sind. N. K.

RORY PILGRIM

The Binding / Ühendus, 2008

Drawing

47 × 37 cm

RORY PILGRIM

Sacred Repository N. 1:

Violently Speaking, 2014

HD video

14:58 min / in the exhibition 12 h 25 min

In Rory Pilgrim's early drawing *The Binding/Ühendus*, Rory's artistic practice's central themes can already be distinguished—in moments of encounter and in visions of peaceful coexistence between humans, nature (and technology). In the first video work presented, *Violently Speaking*, the ocean's sound takes us to the encounter of a Quaker community in Utah, trans activists in New York, and a teenage choir. While these encounters document a coming together of strangers or groups that may be disconnected, the communities all bear personal resonance to Pilgrim. Through finding interconnections, Pilgrim questions how we as people find empathy, mutual care and solidarity, and find ways to still meet as people in physical space. What kinds of potential are immanent in these independent communities as subversive sites for agency? And to what extent can marginalized groups in particular provide a decisive impetus for new social utopias? In addition to the people portrayed, Portland's coastal landscape in the south of the United Kingdom also comes into view. The stone that was used to build the United Nations Headquarters on Manhattan's eastern shore was quarried from this location. Since the end of the Second World War, this has consequently been a place associated like few others with hopes for peace and the protection of human rights. The camera glides along the cliffs, as if their significance for world politics could be read in their geological layers, in their outlines and voids. The vision of a peaceful world is presented here as a network, a dynamic structure comprising not only people, ideas, and words, but also vegetation and rocky shores.

N. K.

Raum / Room 3

RORY PILGRIM

Can we leave things as they are? (Tiananmen Square never happened in..), 2010–dato

Stuhlkreis, Bonsai-Baum, Zeichnungen

Maße und zeitlicher Verlauf variabel

Ein einfacher Stuhlkreis bildet den Rahmen der Arbeit *Can we leave things as they are? (Tiananmen Square never happened in..)*. Ausgangspunkt des Werks ist eine Rede, die Zhao Ziyang 1989 am Platz des Himmlischen Friedens in Beijing hielt. An die Studierenden gewandt, die er von ihrem Hungerstreik abbringen wollte, rief er: „Wir sind schon alt, wir spielen keine Rolle“, bevor er die öffentliche Bühne verließ und unter Hausarrest gestellt wurde. Inspiriert von diesem Ausspruch lädt Rory Pilgrim Senior_innen und weitere Gemeinschaften ein, sich vor Ort zusammenzufinden, über Ziyangs Rede ins Gespräch zu kommen und um einen Bonsai-Baum gruppiert, über die titelgebende Frage: „Können die Dinge bleiben, wie sie sind?“ zu sinnieren. Die Antworten werden mitunter in eine Komposition im öffentlichen Raum rückübersetzt. Deutlich zeigt sich hier der Kern von Rory Pilgrims künstlerischer Praxis: intergenerationale Dialoge, geteilte Erfahrung und die Erkundung der Grenzen von Worten als Mittel des Ausdrucks und der Kommunikation. Wiederkehrend greift er dabei auf Fragen als künstlerische Strategie und Form zurück, die kollektive oder individuelle Erfahrungen von Reflexion herausfordern und sicher geglaubte Wahrheiten zugunsten einer lustvollen Suche nach ambivalenten, widersprüchlichen Gedanken und Orten zurückstellen. N. K.

RORY PILGRIM

Can we leave things as they are? (Tiananmen Square never happened in..), 2010–present

Circle of chairs, bonsai tree, drawings

Dimensions and duration variable

A modest circle of chairs provides the setting for *Can we leave things as they are? (Tiananmen Square never happened in..)*. The work takes its inspiration from a 1989 speech delivered by Zhao Ziyang at Tiananmen Square in Beijing. Addressing the striking students, he urged the students to end their hunger strike saying “We are already old, we do not matter,” before exiting the square and before being placed under house arrest. Prompted by this utterance, Rory Pilgrim invites senior citizens and other communities to assemble on a designated site and, grouped around a bonsai tree, to reflect on the speech by Ziyang and consider the title question: “Can things stay the way they are?” Their answers are sometimes translated back into a musical composition that is publicly broadcast. Here, the core of Rory Pilgrim’s artistic practice is clearly discernible: intergenerational dialogue, shared experience and the boundaries in which we can express things with words. Rory Pilgrim frequently reverts to questions as an artistic strategy and form. These challenge collective and individual experiences of reflection, setting aside accepted truths in favor of an intense search for ambivalent, contradictory thoughts and places.

N. K.

RORY PILGRIM

Sacred Repository N. 2:

Affection Is The Best Protection, 2014–15

Installation, Zeitung, HD Video

29:50 Min. / in der Ausstellung 12 Std. 25 Min.

RORY PILGRIM

Sacred Repository N. 3:

The Open Sky, 2016

Installation, Zeichnung, HD Video

29:30 Min. / in der Ausstellung 12 Std. 25 Min.

Auch im zweiten Teil der Filmtrilogie *Sacred Repositories* mit dem Titel *Affection is the best Protection*, der um eine Zeitungsarbeit und eine mehrteilige Installation ergänzt wird, zeigt sich Rory Pilgrims Neugier an unsicheren Grauzonen und Zwischenbereichen. Die Videoarbeit nimmt in der porträtierten Land-Art-Installation *The Polderland Garden of Love and Fire* (1997) von Daniel Libeskind ihren Anfang. In der Peripherie der niederländischen Stadt Almere gelegen, wurde die Arbeit unbeabsichtigt ein Ort für gay cruising. In seiner Filmarbeit greift Pilgrim die ursprüngliche Idee der Installation als ein Kompass, der in unterschiedliche Richtungen des Liebens und des Überlebens weist auf und spürt Geschichten queerer Communities in Dakar, St. Petersburg oder Almere nach. Die von der Sängerin und mittlerweile langjährigen Kollaborateurin Robyn Haddon vorgetragene Kompositionen Pilgrims, verbinden diese Sequenzen zu einer assoziativen Suche nach Zuneigung, Sicherheit und Liebe. Im dritten Teil der Folge: *The Open Sky* kombiniert Pilgrim die Stimmen von Frauen unterschiedlicher Generationen und verleiht ihren individuellen Sehnsüchten und Vorstellungen von Freiheit, Selbstbestimmtheit und Identität vor dem Hintergrund der Frauenbewegungen der 60er und 70er Jahre sowie der Gegenwart Ausdruck. In dieser Arbeit wird dabei auch erstmals die enge Zusammenarbeit von Pilgrim mit der Lyrikerin und Aktivistin Carol R. Kallend sichtbar, die viele weitere Projekte und die Arbeit an Songtexten sowie Video- und Live- Performances entscheidend prägt.

Im Rahmen der Vermittlungs-Serie IMPULSE sind Videointerviews mit Rory Pilgrim und Robyn Haddon sowie Carol R. Kallend entstanden, die Sie auf der Webseite des Kunstvereins in der Mediathek finden: kunstvereinbraunschweig.de/mediathek/ N. K.

RORY PILGRIM

Sacred Repository N. 2:

Affection Is the Best Protection, 2014–15

Installation, newspaper, HD video

29:50 min / in the exhibition 12 h 25 min

RORY PILGRIM

Sacred Repository N. 3:

The Open Sky, 2016

Installation, drawings, HD video

29:30 min / in the exhibition 12 h 25 min

Rory Pilgrim's curiosity in undefined gray areas and in-between spaces is also evident in the second installment of his *Sacred Repositories* film trilogy, titled *Affection is the best Protection*. The film is complemented by a newspaper work and a multi-part installation. The video work departs from a land art work by Daniel Libeskind entitled *The Polderland Garden of Love and Fire* (1997). Situated on the outskirts of the Dutch city of Almere, the land art unintentionally became the main space for gay cruising. Realigning the land art works original intention as a compass for sites of love and survival, Rory Pilgrim embarks on a journey to connect stories from queer communities in Dakar, St. Petersburg, and Almere, in the Netherlands. Rory Pilgrim's music scores, performed by singer and long-time collaborator Robyn Haddon, combine these sequences to create an associative search for affection, security, and love. In *The Open Sky*, the third part of the series, the artist combines the voices of women from different generations. Against the backdrop of 1960s, 1970s, and contemporary women's movements, *The Open Sky* gives expression to their individual longings and ideas of freedom, self-determination, and identity. In this work, we see for the first time Rory Pilgrim's close collaboration with the lyricist and disability rights activist Carol R. Kallend. This collaboration has had a decisive influence on many subsequent projects, including song lyrics, video, and live performances.

Video conversations conducted by Rory Pilgrim with Robyn Haddon and Carol R. Kallend were recorded as part of our digital series IMPULSES. They are available in our mediathek on the Kunstverein's website: kunstvereinbraunschweig.de/mediathek/ N. K.

Raum / Room 6

KARRABING FILM COLLECTIVE

The Jealous One, 2017

HD Video

29:17 Min.

Es ist die alte Geschichte des Seemonsters Durlg, das in der Gestalt des eifersüchtigen Trevor eine neue Form findet. Auf oft humorvolle Weise erzählt *The Jealous One* von dem Einfluss der Dreaming Stories auf das Leben der Karrabing heute. Das Dreaming stellt für das Karrabing Film Collective das Reich der Ahnen dar, die dem Land Pflanzen, Tiere und Gesetze gaben. Dabei geht es um mehr als nur Mythologien – jenseits von westlichen Zeitkonstruktionen bildet das Dreaming einen Bereich kultureller Manifestationen, die gleichermaßen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren.

Für nicht-Indigene Betrachter_innen scheint der Film mit traumartigen Sequenzen in intensiven Farben und Überlagerungen gespickt, die sich mit alltäglichen Szenen und einer spürbaren Wut über die gegenwärtige Situation verbinden. Wut auf ein System der staatlichen Unterdrückung von Minderheiten, das sich auch in Irrwegen der Bürokratie abzeichnet. Ebenso wie in Narrativen, welche den Indigenen Communities im Northern Territory lange Zeit aufgezwungen wurden, ohne sie selbst zu Wort kommen zu lassen.

Umso komplexer ist dafür das Bild, das der Film von zeitgenössischem Indigenem Leben zeichnet. Polyphone Erzählstränge versinnbildlichen die kollektiv geprägte künstlerische Praxis, die das Kollektiv selbst als „improvisierten Realismus“ bezeichnet. V. M.

KARRABING FILM COLLECTIVE

The Jealous One, 2017

HD video

29:17 min

The old story of the sea monster Durlg finds new life in the jealous Trevor. In an often humorous way, *The Jealous One* explores the influence of the Dreaming narratives on the lives of Karrabing people today. For the Karrabing, the Dreaming is the realm of ancestral spirits who provided the land with plants, animals, and laws. This is more than mere mythology. The Dreaming establishes a realm of cultural manifestation that is beyond Western constructions of time. It exists simultaneously in the past, present, and future. For non-Indigenous viewers the film seems filled with dream-like sequences featuring intense colors and overlays are mixed here with everyday scenes, which are tinted by tangible anger at the present situation, anger at the systemic state oppression of minorities. The latter is apparent in bureaucratic blunders, as well as in narratives that have long been imposed on the Northern Territory's Indigenous communities without giving them a voice. All the more complex is the picture that the film paints of contemporary Indigenous life. It unfolds across the work's various narrative strands, becoming almost emblematic of the collectively shaped artistic practice that the Karrabing call "improvised realism." V. M.

KARRABING FILM COLLECTIVE

When The Dogs Talked, 2014

HD Video

33:55 Min.

Während in einer gusseisernen Pfanne leise ein Spiegelei brutzelt, bittet ein Junge seine Mutter, ihm vom Dog Dreaming zu erzählen – von riesigen Hunden, die einst die Erde bevölkerten und die beim Versuch, ein Feuer mit Stöcken zu entfachen, große Löcher in den Boden bohrten. Es ist eine harmonische Szene, auf die jedoch für die Familie in *When The Dogs Talked* unmittelbar die drohende Zwangsräumung ihres Wohnortes folgt. Im Widerstreit zwischen dem Gehorsam gegenüber staatlichen Anforderungen und den eigenen Traditionen, offenbaren sich in der porträtierten Familie die zwiespältigen Realitäten, die den Alltag Indigener Gemeinschaften mitunter prägen. Immer wieder tauchen Hunde in den improvisierten Dialogen auf, die einen festen Bestandteil der künstlerischen Praxis bilden. „Wir sind alle Salzwasser von derselben Küste“, so Natasha Bigfoot-Lewis über die Arbeit des Kollektivs. Es ist das Wasser, welches das Karrabing Film Collective verbindet und so begeben sich auch die Figuren in *When the Dogs Talked* auf eine Odyssee, welche sie über das Wasser führt – auf der Suche nach einem Familienmitglied, die zur Suche nach dem Dog Dreaming selbst wird. V. M.

KARRABING FILM COLLECTIVE

Mermaids, Mirror Worlds, 2018

HD Video

34:50 Min.

Mermaids, Mirror Worlds erzählt die Geschichte von Aiden, einem Jugendlichen, welcher der Indigenen Bevölkerung Australiens angehört. Weil er als Kind in einem Umerziehungslager der Regierung interniert wurde, ist ihm die Geschichte seiner Ahnen fremd und er fühlt sich in einen Schockzustand versetzt, als er auf sich allein gestellt wird. In einem Prozess der umgekehrten Initiation wird Aiden von Verwandten mit der Mythologie der Indigenen vertraut gemacht und erkennt, mit welcher unnachgiebigen Brutalität die weißen Siedler diese Kultur zerstören. Aiden beschließt, Widerstand zu leisten. Der Film nimmt konkrete Bezüge auf die „Stolen Generations“, also jene Indigenen Kinder, die bis 1970 von der australischen Regierung ihren Familien entzogen wurden. Gleichzeitig entwirft er das dystopische Bild eines Landes, das durch Eingriffe des Menschen geschändet wurde und nun nahezu jeglicher Lebensgrundlage entbehrt. Als sinnliche Materialisierungen dieses Landes stehen Erde, Schlamm und Gestein im Mittelpunkt des Films. Während internationale Chemie- und Rohstoffunternehmen danach trachten, diese mit neuesten technischen Mitteln als weitere „Ressourcen“ auszubeuten, schreiben die Karrabing der unbelebten Materie eine zutiefst spirituelle Bedeutung zu und verehren sie als Manifestationen eines fortwährenden Schöpfungsprozesses. S. Sch.

KARRABING FILM COLLECTIVE

When the Dogs Talked, 2014

HD Video

33:55 min

While a fried egg quietly sizzles in a skillet, a boy asks his mother to tell him about Dog Dreaming—giant dogs that once populated the earth, that drilled large holes into the ground when they would try to start a fire with sticks. It is a harmonious scene. However, for the family portrayed in *When the Dogs Talked*, this is immediately followed by the threat of eviction from their home. This family's conflict between obedience to state demands and their own traditions reveals the multiple, sometimes conflicting realities that tend to characterize the everyday lives of Indigenous peoples. Dogs repeatedly appear in the work's improvised dialogues, which are an integral part of Karrabing Film Collective's artistic practice. "We are all saltwater from the same coast," Natasha Bigfoot-Lewis, a Karrabing member, says of the collective's work. Water is what connects the Karrabing. The characters in *When the Dogs Talked* thus embark on an odyssey that ultimately takes them across the water—an odyssey in search of a family member, which ultimately becomes a search for Dog Dreaming itself.

V. M.

KARRABING FILM COLLECTIVE

Mermaids, Mirror Worlds, 2018

HD video

34:50 min

Mermaids, Mirror Worlds tells the story of Aiden, a teenager who belongs to Australia's Indigenous population. Having been detained in a government re-education camp as a child, the history of his ancestors remains unfamiliar to him. He finds himself in a state of shock as he is left to fend for himself. In a process of reverse initiation, Aiden is introduced to Indigenous mythology by some relatives. He comes to realize the relentless brutality with which white settlers are destroying this culture. Aiden decides to resist.

The film makes specific references to the "Stolen Generations"—Indigenous children who, until 1970, were taken from their families by the Australian government. At the same time, it creates a dystopian image of a territory that has been desecrated by human intervention, being now deprived of almost any means of survival. The film focuses on sensual materializations of this land, which take shape as earth, mud, and rock. While international chemical and commodity companies use the latest technology to exploit these as further "resources," Indigenous people attribute a deeply spiritual significance to inanimate matter, worshipping it as a manifestation of an ongoing process of creation.

S. Sch.

Raum / Room 10+11

RORY PILGRIM

Software Garden, 2018

Installation aus Zeichnungen von Rory Pilgrim, handgemalten Postern von David Andrews, Plastiktüten mit Siebdruck-Motiv, Grünpflanzen, HD Video

51:30 Min. / in der Ausstellung 12 Std. 25 Min.

Überwältigend in der Wucht aus Bild und Sound ist *Software Garden* – ein Projekt, das aus drei Komponenten besteht: aus einer Serie von Musikvideos, einer Konzertperformance und einer vierteiligen Installation. Verschiedene musikalische Ebenen und Stile – von Pop, Elektro bis hin zu opulenten Chor- und Streicharrangements – eröffnen mit insgesamt elf Musikvideos einen Raum, in dem robotische Technologien und menschliche Nähe zusammenkommen. Dabei wird Carol R. Kallend, erneut zu einer Hauptfigur und die von ihr verfassten Texte zum zentralen Erzählstrang. Unter anderem im Dialog mit dem fürsorglichen Roboter namens Pepper, entfaltet sich ihre Vision eines maschinellen Kumpanes und Kümmerers. All das vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen, die vor allem in den Jahren 2015/16 durch die Konservative Partei in Großbritannien vorangetrieben wurden und zu schmerzhaften Kürzungen im Gesundheits- und Sozialwesen führten. Mit der Begründung einer strikten staatlichen Haushaltspolitik wurde das Gesundheits- und Pflegesystem zunehmend privatisiert, woraufhin zahlreichen Menschen mit Beeinträchtigungen die notwendige Unterstützung verwehrt bleibt. Der Film ist im Ausstellungsraum von Objekten, Zeichnungen und Postern umgeben, die sich als Albumcover verstehen und mitunter auch in Live-Performances verwendet wurden. Die Poster an den Wänden sind mit Songtexten und Gedichtzeilen beschrieben. Songtexte finden sich auch auf den bedruckten Plastikbeuteln. Hier verhandelt Rory Pilgrim die Frage, wie wir Halt geben und Unterstützung anbieten können. Fragen, die sich in dem projizierten Film und weit darüberhinausgehend stellen. J. H.

RORY PILGRIM

Software Garden, 2018

Installation with drawings by Rory Pilgrim, hand-painted posters by David Andrews, screen-printed plastic bags, plants, HD video

51:30 min / in the exhibition 12 h 25 min

Software Garden is a project of stunning audiovisual impact. It comprises three different formal manifestations: a series of music videos, a concert performance, and a multi-part installation work conceived for the exhibition space. A total of eleven music videos create a space where robotic technologies and human proximity converge. They explore various musical layers and styles—from pop and electro to opulent choral and string arrangements. Carol R. Kallend, with whom Rory Pilgrim has collaborated for many years, becomes once again one of the project's central protagonists; her texts provide its main narrative thread. They include a dialogue with Pepper, a caring robot, in which she elaborates on her vision of a machine companion and carer. All this is set against the backdrop of political developments that were driven by the Conservative Party in the UK, particularly in 2015/16, and resulted in painful cuts to the health and social care systems. The latter became increasingly privatized due to the government's strict budgetary policy, depriving many people with disabilities of the support they needed. In the exhibition space, the film is surrounded by objects, drawings and posters that form the albums art work and material used in the live concert. Posters on the walls are inscribed with song lyrics and lines of poetry. Featuring loosely arranged plastic bags with song titles printed on them, the recurring theme of the plastic bag provokes questions of how we hold, carry and offer support from both behind and beyond the projection screen. J. H.

KARRABING FILM COLLECTIVE

Night Time Go, 2017

HD Video

31:10 Min.

Der Film *Night Time Go* blickt auf die Ahnengeschichte der Karrabing zurück. Wie ein Archiveintrag verweist schon der Text im Vorspann auf eine Gruppe von Vorfahren, die im Jahr 1943 aus einem Kriegsinternierungslager ausbrachen, um eine über 300 Kilometer lange Flucht zurück in ihre Küstenheimat Nordaustraliens anzutreten. Das referierte historische Filmmaterial lässt nur erahnen, unter welchen Vorwänden die Kolonialmächte im Zuge des zweiten Weltkriegs immer wieder Indigene Personen gewaltsam internierten. Mithilfe von Waffengewalt und Deportationen wurden sie in sogenannte Protektorate verschleppt – vermeintlich, um Schutz zu bieten. Entgegen seiner visuellen Erscheinung fehlt von Geschichtsbucheinträgen über Fluchtversuche wie diesen in den Siedlerarchiven jedoch jede Spur. *Night Time Go* schreibt sich also dort ein, wo in „offiziellen Archiven“ Lücken klaffen. Durch die Montage von dokumentarischen und fiktionalen sowie humoristischen und dramatischen Elementen, rekonstruieren Karrabing Film Collective nicht nur die eigene ausgelöschte Geschichte, sondern beschäftigen sich auch mit scheinbar liberalen aber doch rassistischen Narrativen. Es entsteht ein dynamisches Bild von Geschichte, indem transhistorische Abhängigkeiten und Beeinflussungen untersucht werden, ohne neue Deutungsmonopole etablieren zu wollen. H. N.

KARRABING FILM COLLECTIVE

Night Time Go, 2017

HD video

31:10 min

The film *Night Time Go* looks back at the ancestral history of the Karrabing. Resembling an archive entry, the text in the opening credits already mentions a group of ancestors who escaped from a wartime internment camp in 1943 to embark on a 300-kilometer escape back to their coastal homeland in northern Australia. The cited historical footage that repeatedly weaves its way into the narrative only hints at the pretexts under which colonial powers forcibly detained Indigenous people during World War II. By force of arms and deportation, they were displaced to so-called protectorates—supposedly offering them protection. Contrary to what the opening credits might suggest, there is no evidence to be found in the settler archives' history books of escape attempts such as this one. *Night Time Go* thus inscribes itself where "official archives" have (intentional) gaps. Combining documentary and fictional approaches, as well as humorous and dramatic elements, Karrabing not only reconstruct their own erased history, but also engage with seemingly liberal but racist narratives. Through the examination of transhistorical dependencies and influences, a dynamic image of history emerges that sets itself far from wanting to establish a new monopoly on interpretation. H. N.

Raum / Room 14

KARRABING FILM COLLECTIVE

Day in the Life, 2020

HD Video

31:42 Min.

Day in the Life ist die jüngste im Kunstverein ausgestellte Arbeit des Karrabing Film Collective. Gegliedert in fünf Kapitel: Breakfast (Frühstück), Playtime (Freizeit), Lunch Break (Mittagspause), Cocktail Hour (Cocktailstunde) und Dinner Time (Abendessen), legt der Film auf empathische Weise offen, mit welchen Hindernissen und Vorurteilen sich Indigene Familien in den Northern Territories täglich konfrontiert sehen. Während weiße Medienstimmen generische Statistiken zitieren, um ihren rassistischen Vorurteilen Glaubhaftigkeit zu verleihen, appelliert das Kollektiv an Menschlichkeit – weniger theoretisch, als vielmehr emotional. Die vielschichtigen Collagen aus Hip-Hop-Soundkulisse und verstrickten Erzählsträngen bringen nicht nur traditionelle Mythen- und Geschichtserzählungen mit neuen Film- und Videotechniken zusammen, sondern stellen auch der Ausbeutung durch den extraktiven Kapitalismus der Siedlerherrschaft die eigene Selbstbestimmtheit entgegen. So zeichnet die visuell-akustische Filmlandschaft eine Kartografie an Verurteilungen nach, die sich uns vor allem als Widerstand gegen jede Form von Fremdbestimmung und Klassifizierung eröffnet und für ein respektvolles Miteinander einsteht. H. N.

KARRABING FILM COLLECTIVE

Day in the Life, 2020

HD video

31:42 min

Day in the Life is the latest work of the Karrabing Film Collective in the exhibition at the Kunstverein. The film is divided into five chapters: Breakfast Hour, Play Hour, Lunch Hour, Cocktail Hour, and Evening Hour. This sequencing sensitively reveals the obstacles and prejudices that Indigenous families in the Northern Territories face on a daily basis. While white media outlets quote generic statistics to give credibility to their racial biases, the Karrabing appeal to humanity—not so much theoretically, but emotionally. Their multi-layered collages of hip-hop soundscapes and interwoven narrative threads not only merge traditional myth and historical accounts with new film and video techniques, but also confront the exploitation of colonial extractive capitalism with their own self-determination. This way, the audio-visual film landscape traces a cartography of convictions. It offers resistance to every form of foreign determination and classification and pleads for a respectful coexistence. H. N.

RORY PILGRIM

The Undercurrent, 2019

HD Video

50:00 Min. / in der Ausstellung 12 Std. 25 Min.

The Undercurrent ist das jüngste Filmprojekt von Rory Pilgrim, bei dem jugendliche Klima-Aktivist_innen aus Idaho, USA, im Fokus stehen. So unterschiedlich ihre Herkunft und ihr persönlicher Hintergrund sind, so manifest sind sie durch ihren gemeinsamen Einsatz für eine neue Klimapolitik verbunden. Im Zentrum des Films steht ein Haus in der Vorstadt von Boise, in dem Workshops, Unterhaltungen und auch Musikvideos Raum finden. Die Protagonist_innen – einige von ihnen sind von Obdachlosigkeit betroffen – öffnen dem Publikum ein Fenster in ihre Lebensrealitäten und Ansichten.

Sie teilen mit uns ihre Visionen, Tatendrang, Engagement, Herzblut und die klare Forderung nach Veränderung. Ihr Leben, wie es im Film zu sehen ist, scheint wie eine besonders gute Version unserer Gegenwart: eine Gruppe von Individuen, die sich für unseren Planeten und den Klimaschutz als zweifellos DIE zentrale Aufgabe unserer Zeit einsetzen. Dies jedoch erzählt aus einer für Rory Pilgrim charakteristischen intersektionalen Perspektive, die verdeutlicht, wie das eine mit dem anderen verflochten ist, wie die große Frage zur Sorge um unsere Erde mit all den anderen großen Fragen nach Herkunft, Beziehung, Eigentum und Gesellschaft zusammenhängt. Dabei scheinen die elf Klima-Aktivist_innen, wie vielleicht keine Generation zuvor, mit der Präsenz der Videokamera als permanentes Gegenüber besonders vertraut: in Zwiegesprächen, Interviewsituationen, beim Durchwandern der gebirgigen, weitläufigen Landschaft und beim gemeinsamen Tanz. Der Film führt auch Pilgrims jüngsten Kollaborationspartner Declan Rowe ein. Seine Stimme zieht uns hinein, in einen Strom von Sounds, Texten und nicht zuletzt auch Filmbildern.

J. H.

RORY PILGRIM

The Undercurrent, 2019

HD video

50 min / in the exhibition 12 h 25 min

The Undercurrent is Rory Pilgrim's latest film project. It focuses on young climate activists from Idaho, USA. As different as their origins and personal backgrounds may be, they are manifestly united by their joint commitment to a new climate policy. At the center of the work is a small house in the suburbs of Boise that gives space to workshops, conversations and music videos. With some in the film also experiencing homelessness, the young people give the audience a window into their lives and their different world views. They share with us their strong vision, drive, commitment, dedication, and a clear demand for change. Their lives, as seen in the film, seem like a particularly good version of our present: here is a group of individuals for whom the protection of our planet and climate is undoubtedly the major task of our time. However, this is told from an intersectional perspective which is characteristic of Rory Pilgrim's work. This narrative strategy illustrates how one is intertwined with the other, how a major concern for our planet is connected with every other major concern about origins, relationships, property, and society. In this work, the eleven climate activists seem particularly familiar with the camera's presence as a permanent counterpart—as perhaps no previous generation ever was. This can be seen in dialogues, interview settings, when they wander through the mountainous, expansive landscape and when they dance together. The film also introduces Pilgrim's most recent musical collaborator Declan Rowe John sings. Her gentle voice draws us into a stream of sounds, texts and, not least, cinematic images.

J. H.

Dieses Begleitheft erscheint anlässlich der Ausstellung /
This booklet is published on occasion of the exhibition

KARRABING FILM COLLECTIV | RORY PILGRIM
Where the Tide Takes Us

22.05. – 25.07.2021

Kuratorinnen / Curators:
Jule Hillgärtner, Nele Kaczmarek
Assistenzkuratorin / Assistant Curator:
Hendrike Nagel
Praktikantin / Intern:
Veronika Mehlhardt

Texte / Texts: Jule Hillgärtner (J. H.), Nele Kaczmarek
(N. K.), Veronika Mehlhardt (V. M.), Hendrike Nagel
(H. N.), Sebastian Schneider (S. Sch.)

Redaktion / Editor: Nele Kaczmarek

Übersetzung / Translation: Good & Cheap Translators

Grafische Gestaltung / Graphic Design: Tanja Schuez

Unser Dank gilt / Special thanks to:
den beteiligten Künstler_innen / the artists involved;
Collection AkzoNobel Art Foundation; Private Collection,
Heemstede; Collection Amsterdam UMC/AMC;
andriess eyck galerie, Amsterdam; Zsa-Zsa Eyck;
Fam. Pilgrim

Courtesy die Künstler_innen / the artists.
© 2021 Kunstverein Braunschweig e.V.

Außerdem danken wir herzlich den Förderern /
We would also like to sincerely thank the sponsors.

Stiftung
Niedersachsen

Die Braunschweigische
Stiftung

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

Königreich der Niederlande

Stadt **Braunschweig**
Fachbereich Kultur und Wissenschaft

Kunstverein Braunschweig e.V.
Lessingplatz 12
38100 Braunschweig
Öffnungszeiten:
Di – So 11–17 Uhr, Do 11 – 20 Uhr
info@kunstvereinbraunschweig.de
kunstvereinbraunschweig.de

Kunstverein
Braunschweig

Lessingplatz 12
38100 Braunschweig
Tel. 0531 49556
kunstvereinbraunschweig.de