

Alberta Whittle

Image: Co-produced and co-commissioned by Frieze and Forma for the Frieze Artist Award 2020.
Courtesy of the Artist and The Modern Institute/Toby Webster Ltd., Glasgow

...Moving Beyond the Time of Salt

Curated by Sour Grass

Jun 22 — Dec 15, 2024

Temporary Gallery

Centre For Contemporary Art

Alberta Whittle

RESET, 2020 (film still)

Video (Original shooting format: 4K, 2K and HD)

Co-produced and co-commissioned by Frieze and Forma for the Frieze Artist Award 2020

Duration: 32 mins

Edition of 3 plus 2 artist's proofs

Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

Table of Contents / Inhaltsverszeichnis

<i>Sour Grass Curatorial Text</i>	4
<i>Sour Grass kuratorischer Text</i>	10
<i>Excerpt from Kamau Brathwaite, “Kumina”from the collection Born to Slow Horses (english only)</i>	16
<i>Alberta Whittle’s Notations in 3 Excerpts / Alberta Whittle’s Schriften in 3 Auszügen</i>	22
<i>Biography Sour Grass / Biografie Sour Grass</i>	29
<i>Biography Alberta Whittle / Biografie Alberta Whittle</i>	31

Sour Grass

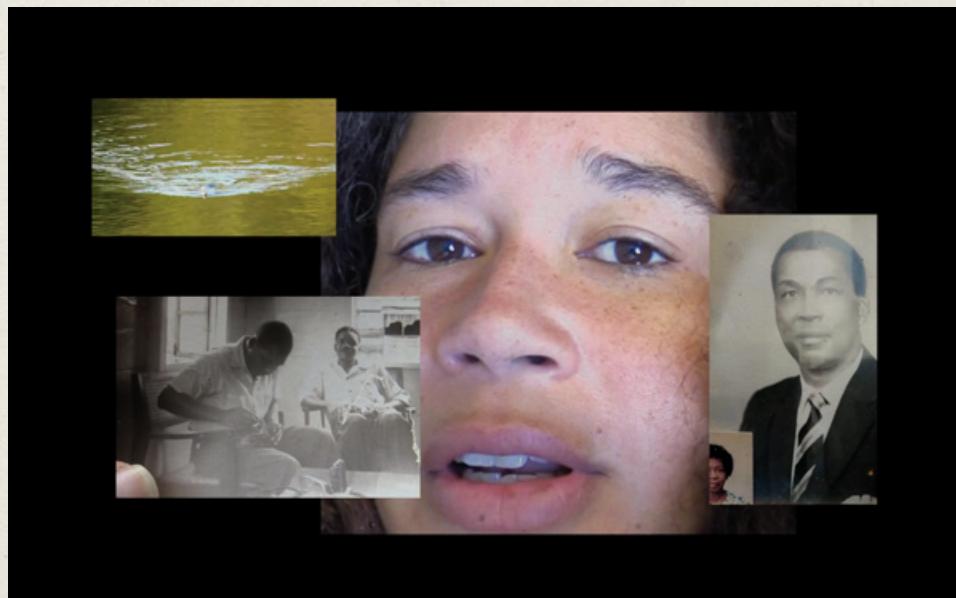
Curatorial Text

Alberta Whittle's childhood, shaped across several parishes on the small island of Barbados in the southeastern Caribbean Sea has impacted her work through its physical geography. Living close to the south and west coastlines she could explore the landscape, walk the beaches, dive, snorkel, climb trees, and play in pasture lands, igniting her relationship with the natural world. As a young child, Alberta found places to reclaim, burrow, and build nests; taking refuge in and with the land.

Alberta's work begins with reading and research, informing her interdisciplinary response to the deep inadequacy and injustices of contemporary society. Threads running throughout the work include rebellion, fugitivity, and a quest for what we can do now from personal, political, and planetary perspectives. How can we collectively make change happen, and manifest the shifts contemporary society requires? Her capacity to respond quickly in her filmmaking practice to what's happening in the world is evidenced by her ability to provoke dialogue through the collaborative process, attending to the cognitive dissonance especially as it relates to Black Women, the ignoring or erasing of their knowledge, and the general disregard for Black thought.

Another hinge that connects Alberta's work to the now is her deep and continued interest in collective action and collaboration. Many of her works involve long-term engagement, with many weaving hands and stories growing tapestries considering how care, love, liberation, and justice can be raised consciously across her communities. As the epistemological gap widens between European and Caribbean perceptions of itself and its differently understood shared histories. Alberta's practice asks difficult questions of our time—what can we do to create more self-compassion and inspire collective dreaming away from colonialist and capitalist production and isolation leading to neglect, erasure, and silos to consider the wholeness and entanglements present within our histories and lineages.

RESET, a 2020 moving-image work co-produced and co-commissioned by Forma and Frieze on the occasion of Alberta becoming the recipient of the annual Frieze Artist Award, anchors '...Moving Beyond the Time of Salt', the artist's first solo exhibition in Köln, Germany at Temporary Gallery. In the thirty-two-minute collaborative call-to-action, RESET's first three minutes open with the artist beckoning the viewer to join her in meditation in an attempt to heal, to ground into one's body, to become embodied, and, with the body establish a path to healing. Transitioning to a dream-like sequence, the artist narrates fragments of a poetic text, On Touching, by Ama Josephine Budge. The original score, Maroon Rage by St. Mozelle, aka YBG, accompanies the viewer throughout, punctuated by the artist's voice reading words that also float up the screen. A recognition of the ancestors by recalling a great-grandmother's tidal singing and the exhalation of marbles from a mouth, the screen breaks open into fractured frames of watery sites, wake worlds, murmurations of migrating birds, and protesters in widespread cities interrupted by vertical rectangle-shaped stripes of visual discord, further breaking up the screen into a montage of dislocated frames of reference.

Alberta Whittle, RESET, 2020 (film still), Video (Original shooting format: 4K, 2K and HD)
Co-produced and co-commissioned by Frieze and Forma for the Frieze Artist Award 2020
Duration: 32 mins, Edition of 3 plus 2 artist's proofs
Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

Created during the COVID pandemic and influenced by the lack of outdoor space and Alberta's deep longing to be in the natural world during lockdown, the artist meditated on what walking, freedom, and caring for the environment mean. Her place of retreat during that time – the curtilage of the Barbadian family home– included a wild garden with calabash trees and bird song. Alberta's reflection on a sense of longing in RESET suggests that the landscape, more than a setting, becomes a different player in the piece to speak about history's complexities.

The film's arc starts with the artist's tender and calming voice transitioning to the sound of a ringing bell, followed by an ululation building to a crescendo shaped by Alberta and her accomplices (collaborators)—including a writer, dancer, performer, and composer—whose wide-ranging participation plays out in spaces deeply rooted in colonialism. The use of sound throughout Alberta's practice is a deliberate borrowing from the hybrid structure of Creole languages deployed across the Caribbean region. Barbadian poet Kamau Brathwaite's conception of Nation Language can be highlighted here to understand how the qualities of the mash-up, and syncopations draw together seemingly disparate and multi-layered sounds that borrow heavily from Dancehall culture, South African Amapiano, and orchestras all paying reverence to the sounds of that natural world and the lineages across generations. Songlines drum up an ancient rumble in our belly as we witness this work bring forth new movement and memories.

The black female body—often associated with the demands of their labour while being little cared for—moves throughout the film in new ways to reset communal networks of care, while not neglecting ourselves. Women's work here involves composting—integrating, assimilating, and action—as seedbeds are prepared for creative and agentive action. Humus, death, and decay are woven into the tapestries of primordial life and the sacred feminine is liberated by the aqueous and fugitive undercurrents writhing in the snake's presence. As the work becomes more urgent, public actions and demonstrations across the world including those in Glasgow, South Africa, and the Black Lives Matter protest in Barbados, populate the screen, shaking the viewer away from complacency and comfort.

A male limbo performer, bopping and weaving under the front bumper and grilles of a parked car on a Havana side street, further disrupts the screen, heightening the sense of precarity. Breath becomes a uniting and unequal force while considering multiple interconnected histories. Made during a time of loss of so many people including Simone Francis in the UK, George Floyd, and Breonna Taylor in the US—those who did not have the luxury of drawing air into their lungs, the film invites us to take a pause, sit with shared collective grief, give thought to what it means to be human and hold each other and ourselves with greater care while advocating for justice and liberation strategies.

Alongside RESET is a sound work and installation titled 'A portal for breathing love into the Elders or an Adoration for kith-folk who we long for' and a series of unique prints where the artist mines the vast catalogue of historical imagery that engages with themes of colonisation, abduction, and Indigenous dispossession. Installations that attend to different knowledge systems that look back to the land and indigenous knowledge as guides to the future.

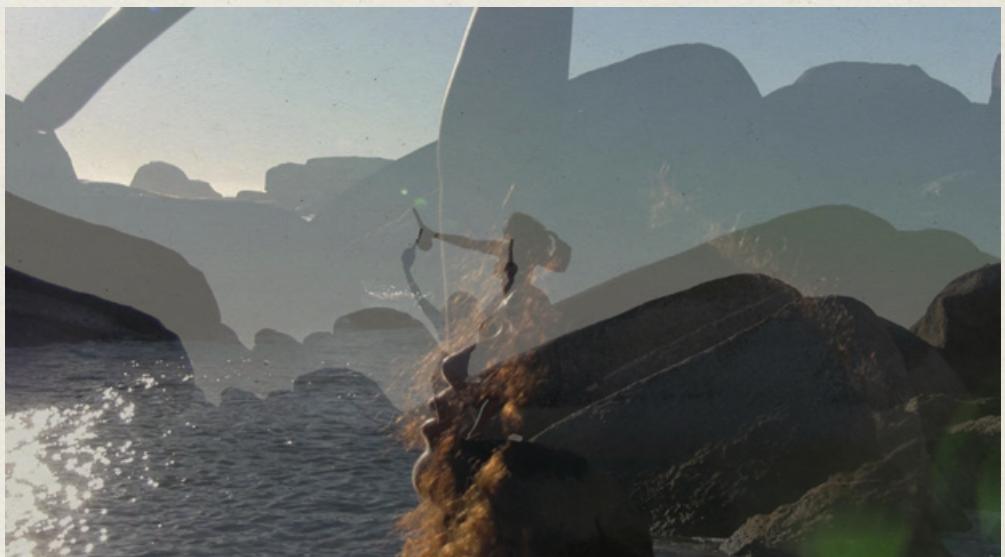
A digital catalogue deepening aspects of syncopation, multivocality, and collaboration will be released during the duration of the exhibition. '...Moving Beyond the Time of Salt' will further Whittle's collaborative network with institutions, fugitives and activists across Cologne interrogating strategies of justice, liberation, and joy, culminating in a gestation period of research and engagement which will inform new commissioned work for 2025.

HOLDING THE LINE: A refrain in two parts, 2021 (film still)

HD Video (Original shooting format: HD, 2K and mobile phone footage)

Duration: 21 mins, Edition of 3 plus 2 artist's proofs

Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

*"I have crossed an ocean
I have lost my tongue
from the root of the old one
a new one has sprung"*

- Grace Nichols

Alberta Whittle, You Can Never Touch the Same Water Twice, 2018 (film still)
Film, Duration: 05:22mins, Edition of 3 plus 2 artist's proofs
Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

Sour Grass

Kuratorischer Text

Alberta Whittles Werk ist geprägt von der physischen Geografie ihrer Kindheit, die sie in verschiedenen Gemeinden auf der kleinen Insel Barbados im Südosten der Karibik verbrachte. Sie lebte nah an der Süd- und Westküste und konnte durch die Landschaft streifen, am Strand spazieren gehen, tauchen, schnorcheln, auf Bäume klettern und auf Wiesen und Weiden spielen. So entstand ihr besonderes Verhältnis zur natürlichen Welt. Als kleines Kind fand Whittle Orte, an denen sie sich zurückziehen, vergraben, Höhlen bauen und Zuflucht in und mit der Natur finden konnte.

Whittles Arbeit beginnt mit Lektüren und Recherchen, die in ihre interdisziplinäre Antwort auf die tiefgreifenden Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten der heutigen Gesellschaft einfließen. Wie ein roter Faden ziehen sich die Themen Rebellion, Flucht und die Frage, was wir aktuell aus persönlicher, politischer und planetarischer Sicht tun können, durch ihr Werk. Wie können wir kollektiv einen Wandel herbeiführen und die Veränderungen hervorbringen, die unsere Gesellschaft erfordert? Whittle vermag in ihrer filmischen Praxis schnell auf die Geschehnisse in der Welt zu reagieren, was sich in ihrer Fähigkeit zeigt, durch den kollaborativen Prozess einen Dialog zu provozieren, der sich mit der kognitiven Dissonanz befasst, insbesondere in Bezug auf Schwarze Frauen, das Ignorieren oder Auslöschen ihres Wissens und die allgemeine Missachtung Schwarzen Denkens.

Ein weiteres Bindeglied zwischen Whittles Arbeit und dem Jetzt ist ihr tiefes und anhaltendes Interesse an kollektivem Handeln und Zusammenarbeit. Ihre Arbeiten beinhalten häufig ein längerfristiges Engagement, bei dem viele Geschichten von vielen Händen zu Tapisserien verwebt werden, in denen es um die Frage geht, wie Fürsorge, Liebe, Befreiung und Gerechtigkeit in ihren Gemeinschaften bewusst gelebt werden können angesichts einer immer größer werdenden epistemologischen Kluft zwischen der europäischen und der karibischen Selbstwahrnehmung und den unterschiedlich

verstandenen gemeinsamen Geschichten. Whittle stellt in ihrer Praxis schwierige Fragen unserer Zeit – was können wir tun, um, jenseits der kolonialistischen und kapitalistischen Produktion und Isolation, die zu Vernachlässigung, Auslöschung und Abschottung führen, mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln, zum kollektiven Träumen anzuregen und die Ganzheit und Verstrickungen in unseren Geschichten und Abstammungen zu berücksichtigen?

RESET, eine filmische Arbeit aus dem Jahr 2020, die anlässlich der Verleihung des jährlichen Frieze Artist Award an Whittle gemeinsam von Forma und Frieze produziert und in Auftrag gegeben wurde, bildet den Rahmen für ...Moving Beyond the Time of Salt, die erste Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland, in der Temporary Gallery in Köln. Die ersten drei Minuten des insgesamt 32-minütigen kollaborativen Aufrufs zum Handeln beginnen damit, dass die Künstlerin die Betrachter*innen auffordert, mit ihr zu meditieren, in dem Versuch, zu heilen, sich im eigenen Körper zu erden, verkörpert zu werden und mit dem Körper einen Weg zur Heilung zu finden. Beim Übergang zu einer traumartigen Sequenz rezitiert die Künstlerin Fragmente des poetischen Textes On Touching von Ama Josephine Budge. Der Soundtrack, Maroon Rage von St. Mozelle alias YBG, begleitet die Betrachter*innen während der gesamten Zeit, nur unterbrochen von der Stimme der Künstlerin beim Lesen von Wörtern, die zeitgleich über den Bildschirm schweben. In einer Anerkennung der Vorfahr*innen mittels der Erinnerung an den Gezeitengesang einer Urgroßmutter und das Ausatmen von Murmeln aus einem Mund bricht der Bildschirm auf in Bildfragmente von Wasserflächen, Strömungswelten, Scharen von Zugvögeln und Demonstrierenden in den unterschiedlichsten Städten, unterbrochen von vertikalen Streifen, deren visuelle Unstimmigkeit den Bildschirm einmal mehr in eine Zusammenstellung aus disparaten Bezugsrahmen zerteilt.

In dem Werk, das während der Corona-Pandemie entstand und durch das Fehlen von Außenraum und Whittles große Sehnsucht nach der Natur in Zeiten des Lockdowns beeinflusst wurde, meditiert die Künstlerin darüber, was Gehen, Freiheit und Fürsorge für die Umwelt bedeuten. Zu ihrem Rückzugsort in dieser Zeit – dem Grundstück ihrer barbadischen Familie – gehörte ein wilder Garten mit Kalebassenbäumen und Vogelgezwitscher. Whittles Überlegungen zum Gefühl der Sehnsucht in RESET deuten darauf hin, dass die Landschaft in der Arbeit weniger ein Schauplatz ist als ein weiterer Protagonist, der etwas über die Komplexität der Geschichte sagt.

Die filmische Erzählung beginnt mit der sanften, beruhigenden Stimme der Künstlerin, die in das Läuten einer Glocke übergeht, gefolgt von einem immer lauter werdenden Wehklagen, gestaltet von Whittle und ihren Kompliz*innen (den Mitwirkenden), zu denen auch eine Schriftstellerin[AS2], eine Tänzerin, ein Performer und ein

Komponist gehören, deren umfassende Beteiligung in Räumen stattfindet, die tief im Kolonialismus verwurzelt sind. Der Einsatz von Klang in Whittles gesamter künstlerischer Praxis stellt eine bewusste Anleihe bei der Struktur kreolischer Sprachen dar, wie sie in der gesamten Karibik verbreitet sind. Erwähnt werden sollte hier das von dem barbadischen Dichter Kamau Brathwaite stammende Konzept der Nation Language, will man verstehen, wie durch die Möglichkeiten von Mash-up und Synkope scheinbar disparate und vielschichtige Klänge zusammengeführt werden, die stark angelehnt sind an Dancehall-Kultur, das südafrikanische Amapiano und Orchester, die allesamt den Klängen dieser Natur und den über Generationen reichenden Abstammungslinien huldigen. Songlines erzeugen ein uraltes Grollen in unserem Bauch, während wir erleben, wie dieses Werk neue Bewegungen und Erinnerungen hervorbringt.

Der Schwarze weibliche Körper – oft assoziiert mit den Anforderungen seiner jeweiligen Arbeit, ohne dass sich um ihn gekümmert würde – bewegt sich im gesamten Film auf neuartige Weise, um gemeinschaftliche Netzwerke der Fürsorge wiederherzustellen, ohne sich selbst dabei zu vernachlässigen. Frauenarbeit beinhaltet hier Kompostierung – Integration, Assimilation und Aktion – als Vorbereitung von Saatbeeten für kreatives und aktives Handeln. Humus, Tod und Verfall werden in das Gewebe ursprünglichen Lebens gewirkt, und das heilige Weibliche wird durch die wässrigen und flüchtigen Unterströmungen, die sich in der Gegenwart der Schlange winden, befreit. Je eindringlicher das Werk wird, desto mehr öffentliche Aktionen und Demonstrationen aus der ganzen Welt sind zu sehen, darunter aus Glasgow und Südafrika sowie die Black-Lives-Matter-Proteste in Barbados; sie holen die Betrachter*innen aus ihrer selbstgefälligen Komfortzone.

Zusätzlich gestört wird das Bild durch einen Limbotänzer, der sich unter Stoßstange und Kühlergrill eines geparkten Autos in einer Seitenstraße von Havanna hindurchschlängelt und das Gefühl der Unsicherheit verstärkt. Atem wird zu einer verbindenden, ungleichen Kraft bei der gleichzeitigen Betrachtung mehrerer miteinander verknüpfter Geschichten. Der Film wurde in einer Zeit gedreht, in der zahlreiche Menschen wie Simone Francis in Großbritannien oder George Floyd und Breonna Taylor in den USA ihr Leben verloren haben – Menschen, die nicht den Luxus hatten, Luft in ihre Lungen saugen zu können. Der Film lädt uns ein, kurz innezuhalten, in kollektiver Trauer zu verharren, darüber nachzudenken, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und einander und uns selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken, während wir uns für Gerechtigkeit und Strategien der Befreiung stark machen.

Neben RESET gibt es eine Klangarbeit und eine Installation mit dem Titel A portal for breathing love into the Elders or an Adoration for kith-folk who we long for (Ein Portal, um den Ältesten Liebe einzuhauen, oder eine Anbetung Angehöriger, nach denen wir uns

sehnen) sowie eine Reihe einzigartiger Drucke, in denen die Künstlerin aus dem gewaltigen Vorkommen an historischen Bildern zu Themen wie der Kolonialisierung, Entführung und Enteignung indigener Völker schöpft. Installationen, die sich mit verschiedenen Wissenssystemen befassen, die auf das Land und indigenes Wissen als Wegweiser für die Zukunft zurückblicken.

Während der Ausstellung wird ein digitaler Katalog zur Vertiefung von Aspekten der Synkope, Multivokalität und Zusammenarbeit veröffentlicht. Die Ausstellung ...Moving Beyond the Time of Salt fördert den weiteren Ausbau des kollaborativen Netzwerks Whittles mit Institutionen, Geflüchteten und Aktivist*innen in ganz Köln, um sich mit Strategien der Gerechtigkeit, Befreiung und Freude auseinanderzusetzen. Nach einer Reifephase der Forschung und des Engagements werden aus all dem neue Auftragsarbeiten für 2025 hervorgehen.

...Moving Beyond the Time of Salt wird am 21. Juni eröffnet und ist bis zum 15. Dezember 2024 in der Temporary Gallery zu sehen.

Alberta Whittle, Jamestown mythology: Amonute (copper bottom), 2023

Laser-engraved woodblock matrix with photo-etched copper additions mounted on hand-carved music stand
44 x 51.5 cm, Photo Patrick Jameson

Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

Alberta Whittle

A portal for breathing love into the Elders or an Adoration for kith-folk who we long for, 2021 (detail) Audio, chair, bandanas, calabash, Barbadian monkey pot, snake plants and aloe vera plants in plastic tubs, machete, cowrie shells, conch shells, bells and other items

Dimensions variable

Installation view, RESET, Jupiter Artland, Edinburgh, 2021

Courtesy the artist and The Modern Institute/Toby Webster Ltd., Glasgow

Photo: Harvey Pearson

Alberta Whittle
RESET, 2020 (Film still)
Co-produced and co-commissioned by Frieze and Forma for the Frieze
Artist Award 2020 Courtesy the artist and The Modern Institute/Toby
Webster Ltd., Glasgow

PORTAL

Karmau Brathwaite

*the 21 days
on the first day
of yr death it is quiet it is dormant like a
doormat
no one-foot touch its welcome. its dust on the
floor
is not disturb nor are the sleeping spirits of this
house
i sit here in this chair trying to unravel Time so
that it wouldn't happen twine
on the second day
of yr death. i break a small
bread
i can still smell the sweet flour of yr firstborn
flesh
on the third day
of yr death. the water in my urine turn to blood
i cover the waterfront of the mirror w/a blue
cloth where yr face stood
on the fourth day
yu shd be rising. knocking at the door of
darkness. coming back to me
i do not hear yr call
on the fifth day*

*after yr death. a young white rooster. white white
white feathery & shining tail & tall
neighbour of sound from miles away in the next
village*

*stands in the yard & from his red crown crows &
crows & will not go away
he struts round to the back-a-wall
his one eye clicking as he crows
comes to the glissen of my window & he crows
loud like the overflowing voice of my Trelawny
waterfall
on the sixth day*

*after yr death. there is this silence of flowers
their petals say their shining needs
soft water needs
sweet showers needs
sweet rain from heaven*

*i see them once again inside the chapel of my
funeral
on the seventh day*

*after yr death. the yellow flour
in the cup-cakes in the kitchen have gone sour
there is an eye of rancid in the middle of their
meal*

*i am unhappy like the wind & tides are restless
rivers*

*i can't find you. i can't find you. i cannot
cannot cannot be console to dreams
the mad dogs of the pasture kill the cock &
pillage*

it. madwoman wind is scattering white scream-

*ing feathers' petals' pedals over all
the brunt and burnin ochre-colour land
on the eiate day
after yr death*

*me do nothin. nothin. nothin . i cdn't even get
yr inglisch 'eighth' spelt streight
on the nine / ff night
yu rise again from off the dead*

*i see you now & at the hour of yr o not soff not
soffly dead*

*it is my pain it is my privilege . it is my own
torn flesh torn fresh
o let me comfort us my chile . is not yr heart is
broken*

on this tenth day

*i haffe go down to the Station today to find out
what they doin about yr det. about the 'accident'
dem call it. bout the black-hearted man who
a-kill*

*yu. an whe dem hide yu body
and po. lice who dealin w/ this case they cannot
look me in the lips
and No One kno*

*whe the boy is or gone or when he will come-back
ten time dis ten dem mek me up & down & book
& fourt*

*to fine my sun. an ten ten time dem ave no
ansa for me for me for me
in dis dry-weatha tunda
dem seh because i poor & have no book to
haul-out*

*inside dis station. an i inn got no song
to sing becau i colour in dis Marcus Garvey
country proud an strong
an wrong – yu sun gone out & still you colour
wrong.*

*inn got no i say song
i wonda whe Port Royal is. when de eart goin
again goin crack*

*my daughta Ingruid walk beside me hurt
an strong an dress in black
her face inside she face intmekkin sport
on the tenth night after a long long distance
silence*

*i born into this world w/ nothing but my breath
& my bare back an hornets
in my chess*

*now i will haffe doubt if god is good & black &
honesty*

wha good good do fe me?

*whe god dat cricket midnight criminal when
Mark of god get call like dat & kill*

Mark cyaan dead so if good. if god

my breath give birt to good like god

*my sun dis gold is all my riches that cannot be
replace*

*an suddenly me cannot fine him in dis place
before dis good god face to face*

*wha good fe god. no god. what good. wha god. no
god*

*if good Mark have no face to face dis god inside
dis good god place*

*on the eleventh day after he dead
[Silence]*

*on the twelfth day
after yr debt – o pickney – it is as if me cyaan
wake up
Time has been drain from all my clocks. the sky
is overcyas & lock
altho it isn't rainin yet*

[Silence]

*this night we hold our wake. watch w/ the spirit
of my sum before his daily funeral
. people cook food bring bread & drink & there's
some singing
of the old traditions by the older folks & country
citizens
but they soon fall to arguing and they soon fall
down to quarrellin
about the words the phrases time & tempo of
these sookeey tunes
it seem they isolated in the old traditions in these
coffee hills
[poem continues in Born to Slow Horses]*

Please note: This poem appears with different fonts in the original collection.

Copyright © 2005 by Kamau Brathwaite, Born to Slow Horses, Wesleyan University Press.

Edward Kamau Brathwaite, (1930-2020) CHB, was a Barbadian poet and academic, widely considered one of the major voices in the Caribbean literary canon

Alberta Whittle, You Can Never Touch the Same Water Twice, 2018 (film still)
Film, Duration: 05:22mins, Edition of 3 plus 2 artist's proofs
Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

This commissioned film work is a multi-voiced portrayal of members of the Windrush Generation and their descendants with material sourced from the Hackney Archives. The Windrush Generation refers to immigrants who arrived in the United Kingdom from Caribbean countries between 1948 and 1971. This period began with the arrival of the ship HMT Empire Windrush on June 22, 1948, at Tilbury Docks in Essex, bringing over 500 passengers from Jamaica, Trinidad and Tobago, and other Caribbean islands. These immigrants were invited to the UK to help rebuild the country after World War II due to labour shortage. The Windrush Scandal heightened national tensions across the UK in the 2010's with many members of the Windrush Generation facing wrongful detentions, deportations, and denial of legal rights due to a lack of documentation proving their residency status. This scandal resulted in government apologies, compensation schemes, and efforts to rectify the injustices.

'The Axe Forgets, But The Tree Remembers' will be included in the rotation of film works and a part of the exhibition's public programming in September 2024.

Excerpt 1

The comfort of active forgetting has been nourished by the hostile environment. This galvanises questions in my practice around how we can experiment with British identity and refashion it into something radical and less conservative through active remembering. By relinquishing the spectre of nostalgic Britishness for something less stable and certainly less comfortable, maroonage, fellowship, and repair-work feel like tools with which to cherish hope. By repair-work I mean strategies of collage and assemblage, but also unlearning and joy. Within my practice, collage as repair work has become a process of disassembling, reframing, unlearning, and manifesting anew different images to repair how ideas of race, power, and gender have been narrativised under white supremacy. This methodological approach encircles my interdisciplinary practice, from digital collages to my film work and performances, as a means of deliberately unsettling images and ideas in order to manifest something new outside of the original frame. But this work cannot be done alone; fellowship and maroonage are key. I invite family members, loved ones, friends, researchers, activists, artists into my work to unpick and disseminate these ideas desperately in need of repair, and so we activate processes of unlearning as actions of maroonage – of extricating our Selves from the bondage of white supremacy.

Bei dieser filmischen Auftragsarbeit mit Material aus den Hackney Archives handelt es sich um ein mehrstimmiges Porträt von Angehörigen der Windrush-Generation und ihrer Nachkommen. Als „Windrush-Generation“ werden Einwander*innen bezeichnet, die zwischen 1948 und 1971 aus Ländern der Karibik ins Vereinigte Königreich kamen. Diese Periode begann mit der Ankunft des Schiffs HMT Empire Windrush am 22. Juni 1948 im Hafen von Tilbury in Essex. Auf dem Schiff befanden sich über 500 Passagier*innen aus Jamaika, Trinidad und Tobago und anderen karibischen Inseln, die vom Vereinigten Königreich eingeladen worden waren, angesichts des Arbeitskräftemangels nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Der sogenannte Windrush-Skandal verschärfte in den 2010er Jahren die nationalen Spannungen im Vereinigten Königreich: Viele Angehörige der Windrush-Generation wurden zu Unrecht festgenommen, abgeschoben und ihrer Rechte beraubt, weil sie keine Dokumente zum Nachweis ihres Aufenthaltsstatus vorlegen konnten. Der Skandal führte zu Entschuldigungen seitens der Regierung, Entschädigungsregelungen und Bemühungen, die die begangenen Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen.

„The Axe Forgets, But The Tree Remembers“ wird in das Repertoire der Filmwerke aufgenommen und im September 2024 als Teil des öffentlichen Programms der Ausstellung präsentiert.

Auszug 1

Die Bequemlichkeit des aktiven Vergessens wurde durch die feindselige Umgebung gefördert. Dies wirft in meiner Praxis die Frage auf, wie wir mit der britischen Identität experimentieren und diese durch aktives Erinnern in etwas Radikales und weniger Konservatives umgestalten können. Wenn wir das Gespenst der nostalgischen Britishness für etwas weniger Beständiges und sicherlich weniger Bequemes aufgeben, fühlen sich Maroonage, Gemeinschaft und Reparaturarbeit wie Werkzeuge an, mit denen sich Hoffnung hegen lässt. Mit Reparaturarbeit meine ich Strategien der Collage und Assemblage, aber auch des aktiven Verlernens und der Freude. In meiner Praxis ist die Collage als Reparaturarbeit zu einem Prozess des Zerlegens, Neuordnens, Verlernens und erneuten Manifestierens verschiedener Bilder geworden, um die Art und Weise zu reparieren, in der Vorstellungen von Rasse, Macht und Geschlecht unter weißer Vorherrschaft narrativiert wurden. Aber diese Arbeit kann nicht allein getan werden; Gemeinschaft und Maroonage sind der Schlüssel. Ich läde Familienmitglieder, nahestehende Personen, Freund*innen, Forscher*innen, Aktivist*innen und Künstler*innen in meine Arbeit ein, um diese Ideen, die dringend der Reparatur bedürfen, zu entwirren und zu verbreiten, und so aktivieren wir Prozesse des aktiven Verlernens als Aktionen der Maroonage – der Befreiung unseres Selbst von den Fesseln der weißen Vorherrschaft.

Excerpt 2

Under the catastrophe of the everyday, I regularly feel called upon to develop a response – a shared encounter between audience and self. These responses often take shape as films and are made with extreme rapidity to respond to new tragedies of anti-Blackness. Part of this stems from a fear that we will continue to actively forget or misremember the actions of our leaders but also our complicity in upholding their values. The insistence of holding power to account feels dangerous as our right to protest is being threatened by the UK's 2022 Public Order Bill. Edwidge Danticat's Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work (2010) has led me to think more carefully about the potential fellowship between author and reader, or in my case artist and audience. If we understand that the conditions of our times are stretched tight across divisions that nurture inequality, Danticat teaches us that creative practices can conceive imaginative zones for healing. The written word, the digital image, the voice of testimony could become a wake in our hearts and minds where we can work through both individual and collective grief together.

Auszug 2

Angesichts alltäglicher Katastrophen fühle ich mich regelmäßig dazu aufgefordert, eine Antwort zu entwickeln – eine Begegnung, die das Publikum und das Ich einschließt. Diese Antworten, die oft die Form eines Films haben, entstehen extrem schnell, um auf neue Tragödien der Anti-Schwarzheit [AS1] zu reagieren. Zum Teil röhrt dies von der Angst her, wir könnten die Taten unserer Führer*innen auch weiterhin aktiv vergessen oder falsch erinnern, aber auch von unserer Mitschuld an dem Erhalt ihrer Werte. Darauf zu beharren, die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, fühlt sich gefährlich an, da unser Recht auf Protest durch das britische Gesetz zur öffentlichen Ordnung von 2022 in Gefahr ist. Edwidge Danticats Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work (2010) hat mich dazu veranlasst, genauer über die potenzielle Kameradschaft zwischen Autor*in und Leser*in oder, in meinem Fall, zwischen Künstlerin und Publikum nachzudenken. Wenn uns klar ist, dass die Bedingungen unserer Zeit durch Aufspaltungen, die Ungleichheit fördern, sehr angespannt sind, so lehrt uns Danticat, dass kreative Praktiken erfindungsreiche Zonen der Heilung schaffen können. Das geschriebene Wort, das digitale Bild, die Stimme, die Zeugnis ablegt, könnten in unseren Herzen und Köpfen zu einer Totenwache für die gemeinschaftliche Verarbeitung unserer individuellen wie gemeinsamen Trauer werden.

Alberta Whittle, A portal for breathing love into the Elders or an Adoration for kith-folk who we long for, 2021
Audio, chair, bandanas, calabash, Barbadian monkey pot, snake plants and aloe vera plants in plastic tubs, machete, cowrie shells, conch shells, bells and other items

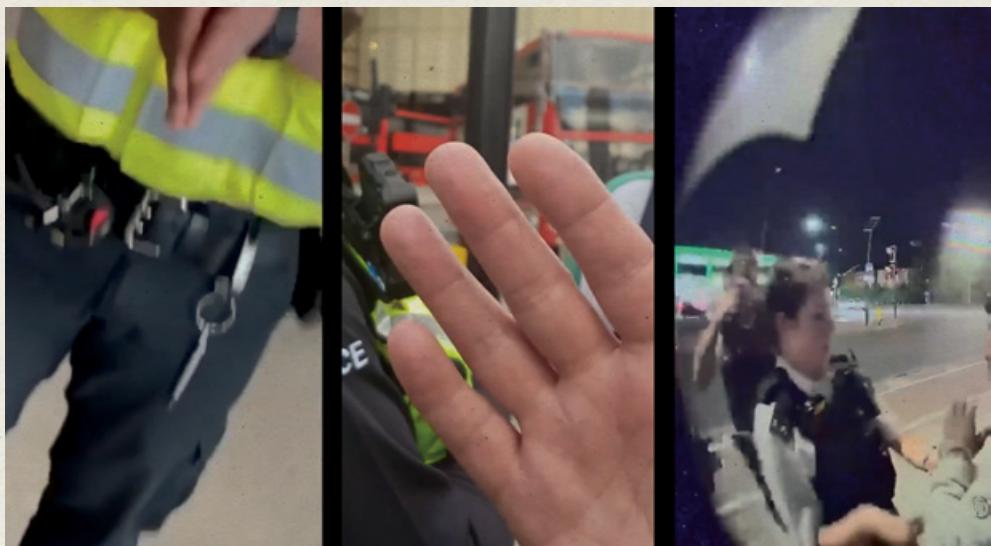
Dimensions variable, Installation view, 'RESET', Jupiter Artland, Edinburgh, 2021

Photo: Amelia Claudia | Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

Excerpt 3

My research indicates that this cataclysmic convergence of factors which have generated disproportionate losses of Black people and People of Colour is rooted in a combination of factors, including racial hatred, passive racism, Islamophobia, xenophobia, but also a lack of race literacy and minimal awareness of the conditions of inequality that are foundational to the UK's hostile environment. Therefore, my films choose to speak on the collusion of factors which bolster an unequal society. I developed editing and collage strategies based on Christina Sharpe's scholarship that names strategies of deeper reading and opacity as 'Black annotation, Black redaction' (*). Sharpe's strategies led me to reconsider how I can refuse to reproduce trauma and guided me to develop new ways of reading images, unravelling codes and speaking on what is not readily acknowledged. I have found it useful to encourage audiences to be self-reflexive about their own subject position in relation to racialised brutality through making conditions of oppression visible whilst neither simulating abjection nor reproducing trauma. I argue that audiences are already accustomed to consuming images of Black death since they travel in the media so frequently. In my films, I don't want to rely on reproducing that trauma as a provocation to shock audiences into action, but rather acknowledge and remember painful histories as well as dream and imagine new forms of refusal that can lie in pleasure and hope. Janice's testimony, Zinzi's pleasure in movement, collaged imagery, archival material, performances to camera, and the burden of proof evidenced in data converge in this rolling narrative of grief and relief.

* Sharpe, Christina. *In the Wake: On Blackness and Being*. Duke UP, 2016.

Auszug 3

Meine Forschungen zeigen, dass dieses katastrophale Zusammentreffen von Faktoren, die zu unverhältnismäßig hohen Verlusten bei Schwarzen Menschen und People of Colour geführt haben, auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist, darunter Rassenhass, passiver Rassismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit, aber auch eine mangelnde „Alphabetisierung“ über Rassismus und ein minimales Bewusstsein für die Bedingungen der Ungleichheit, wie sie für das feindselige Umfeld im Vereinigten Königreich bereichnend sind. In meinen Filmen geht es daher um das Zusammenspiel von Faktoren, die eine ungleiche Gesellschaft begünstigen. Ich habe Schnitt- und Collage-Strategien auf der Grundlage der Forschung von Christina Sharpe entwickelt, die Strategien des Deeper Reading und der Undurchsichtigkeit als „Black Annotation, Black Redaction“* anführt. Sharpes Strategien brachten mich dazu, noch einmal darüber nachzudenken, dass ich mich weigern kann, Traumata zu reproduzieren, und zeigten mir, wie ich neue Möglichkeiten entwickeln kann, um Bilder zu lesen, Codes zu entschlüsseln und über das zu sprechen, was nicht ohne Weiteres anerkannt wird. Ich fand es sehr hilfreich, das Publikum zur Selbstreflexion über seine eigene Position als Subjekt rassistisch motivierter Gewalt anzuregen, indem ich Bedingungen der Unterdrückung sichtbar mache, ohne dabei Verabscheiung zu simulieren oder Traumata zu reproduzieren. Ich bin der Ansicht, dass das Publikum bereits daran gewöhnt ist, Bilder vom Schwarzen Tod zu konsumieren, da diese in den Medien weit verbreitet sind. Ich möchte in meinen Filmen nicht darauf zurückgreifen, dieses Trauma als Provokation zu reproduzieren, um das Publikum durch den Schock zum Handeln zu veranlassen, sondern vielmehr schmerzhafte Geschichten wahrnehmen und erinnern sowie neue Formen der Verweigerung erträumen und erdenken, die in Freude und Hoffnung liegen können. Janices Bericht, Linzis Freude an der Bewegung, Bildcollagen, Archivmaterial, Performances vor der Kamera und die Last der durch Daten belegten Beweise fließen in dieser filmischen Erzählung von Trauer und Erleichterung zusammen.

* Christina Sharpe, *In the Wake: On Blackness and Being*. Durham 2016.

Alberta Whittle, HOLDING THE LINE: A refrain in two parts, 2021 (film still)

HD Video (Original shooting format: HD, 2K and mobile phone footage)A, Duration: 21 mins, Edition of 3 plus 2 artist's proofs
Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow

Temporary Gallery

Sour Grass is a curatorial duo and experiment founded by Holly Bynoe and Annalee Davis in 2020. This venture seeks to work with artists and creative practitioners from the Caribbean and its diaspora to build transnational relationships with museums, cultural institutions, collectors, publishers, biennales, and private and public entities.

Sour Grass is particularly interested in alternative arts pedagogy, building discursive programming, and connecting with global worldviews and mythoi, bringing affinities and parallels with the Caribbean to life. Sour Grass is a decolonial body and a bridge to activate cultural manifestations of seeding, cross-pollination, germination, cultivation, and harvest.

SOURGRASS

Das Kuratorinnenduo und Experiment Sour Grass wurde 2020 von Holly Bynoe und Annalee Davis gegründet. Sein Anliegen ist es, mit Künstler*innen und Kreativen aus der Karibik und ihrer Diaspora zusammenzuarbeiten, um transnationale Beziehungen zu Museen, Kultureinrichtungen, Sammler*innen, Verlagen, Biennalen sowie privaten und öffentlichen Einrichtungen aufzubauen.

Ein besonderes Interesse von Sour Grass gilt der alternativen Kunstpädagogik, dem Aufbau von Diskursprogrammen und der Herstellung eines Zusammenhangs zu globalen Weltanschauungen und Mythen, um so Affinitäten und Parallelen zur Karibik lebendig werden zu lassen. Sour Grass ist ein dekolonialer Körper und eine Brücke zur Aktivierung kultureller Manifestationen von Aussaat, Kreuzbestäubung, Keimung, Anbau und Ernte.

Alberta Whittle by Matthew A Williams

Barbadian-Scottish artist Alberta Whittle's multifaceted practice is preoccupied with developing a personal response to the legacies of the Atlantic slave trade, unpicking its connections to institutional racism, white supremacy, and climate emergency in the present. Against an oppressive political background, Whittle aims to foreground hope and engage with different forms of resistance. Whittle represented Scotland at the 59th Venice Biennale and is a 2022 recipient of the Paul Hamlyn Awards for Artists. In 2020, she was awarded a Turner Bursary and the Frieze Artist Award, she was the Margaret Tait Award winner for 2018/19. Whittle is currently presenting a new solo exhibition at the Institute of Contemporary Art, Los Angeles, and is also participating in the 14th Gwangju Biennale. A major solo exhibition of her career to date was on display at the Scottish National Gallery of Modern Art (Modern One), Edinburgh, throughout 2023.

Alberta Whittle

Die barbadisch-schottische Künstlerin Alberta Whittle beschäftigt sich in ihrer vielfältigen Praxis vorrangig mit der Entwicklung einer persönlichen Antwort auf die Vermächtnisse des atlantischen Sklavenhandels, indem sie dessen Verbindungen zu institutionellem Rassismus, weißer Vorherrschaft und der Klimakrise in der Gegenwart aufdeckt. Whittle möchte angesichts der bedrückenden politischen Verhältnisse die Hoffnung in den Mittelpunkt stellen und sich mit unterschiedlichen Formen des Widerstands auseinandersetzen. Whittle hat Schottland auf der 59. Biennale von Venedig vertreten und wurde 2022 mit dem Paul Hamlyn Awards for Artists ausgezeichnet. 2020 erhielt sie den Turner Bursary und den Frieze Artist Award, 2018/19 war sie die Preisträgerin des Margaret Tait Award. Whittle präsentiert derzeit eine neue Einzelausstellung im Institute of Contemporary Art in Los Angeles und nimmt auch an der 14. Gwangju Biennale teil. Die Scottish National Gallery of Modern Art (Modern One) in Edinburgh hat 2023 eine große Einzelausstellung über ihr bisheriges Schaffen gezeigt.

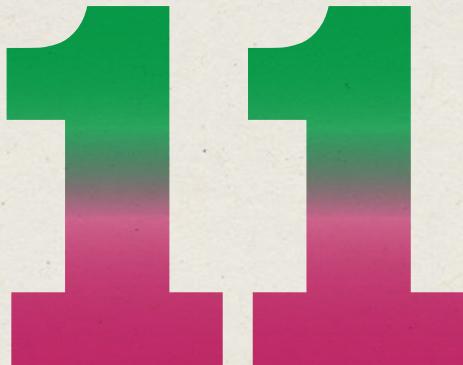
Temporary Gallery

Centre for Contemporary Art
Zentrum für zeitgenössische Kunst

Mauritiuswall 35, 50676 Köln

www.temporarygallery.org

Follow us on Instagram: @temporary_gallery

Text: Sour Grass, Alberta Whittle,
Kamau Brathwaite

Managing Editors / Redaktion:
Sour Grass, Aneta Rostkowska

Team of / Team der Temporary Gallery:
Aneta Rostkowska (Artistic & Managing Director), Lisa Klosterkötter & Gitte Moll (interims), Baptist Ohrtmann, Christina Hanich, Stefan Loehmüller, Paloma Nana, Anna Będkowska

Artist: Alberta Whittle
Studio Manager - Alberta Whittle: Louise Briggs
The Modern Institute - Ellie Royle
Sour Grass - Holly Bynoe, Annalee Davis

Head of production: Christina Hanich
Design: Gabriella Marcella, RISOTTO

Thanks to everyone who has supported us.

Temporary Gallery ist ein Kunstverein und Sie können
Mitglied werden. Informationen zu unserem
Mitgliedschaftskonzept finden Sie auf unserer Internetseite.
Nicht wegwerfen! Ein Sammlerstück!

FUNDING AND SUPPORT — FÖRDERUNG UND UNTERSTÜTZUNG

 Stadt Köln
Kulturamt

 **Institut für
Auslandsbeziehungen**

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

 **Deltax
contemporary**

sourgrass

Hotel Chelsea

Temporary Gallery is an art association and you
can become a member. Check out the
membership info at our website.
Do not throw away! This is a collectible item!