

the PALESTINIAN Museum

OF NATURAL HISTORY AND HUMANKIND

THE 3RD ANNUAL WALL ZONE

AUCTION

Human beings are connected to each other, to communities, to other species and to the Earth. As humans increasingly influence natural systems, it is critical that we understand these relationships. This understanding, in the context of contemporary events, the history of the Earth and its biodiversity, guides our approach to investigation and interpretation.

Our goal at The Palestinian Museum of Natural History and Humankind is to inform, connect, inspire, educate, delight, surprise and excite your interest in the way the world works in the human and natural earth of Palestine.

Khalil Rabah is a Palestinian artist, living and working in Ramallah. He was born in 1961 and studied architecture and fine arts at Texas University. He has held a number of exhibits in Jerusalem, Amman, France, Korea, the US and Israel and has undertaken various artist-in-residence programmes in Europe.

Khalil Rabah's conceptual installations often use local materials, traditions and politics but in doing so they go beyond national and geographical boundaries. His on-going project *The Palestinian Museum of Natural History and Humankind* locates itself within a mythical, psychic space that fuses ground art and the dematerialisation of the art object in order to question knowledge formation in the context of colonisation. The Museum parodies existing national cultural institutions and museums, through its acquisitions policy, its roll-call of experts and its arbitrary but emphatic declarations of facts. At the same time, it possesses a savage political undercurrent that manifests itself in projects such as the 3rd Annual Wall Zone Sale, which took place at the Sakikini Centre in Ramallah in March 2004. By auctioning off lots of material from around the wall zone, Rabah lobbied awareness of the social and ecological implications of the 120-km separation wall that Israel is currently building around the West Bank.

Kelly O'Reilly 2004

Surekha

Surekha was born in Bangalore and studied Fine Arts at Ken School of Art in Bangalore and at Viswabharati University in India. Since 1999 she has been abroad for different residencies. Her work has been exhibited widely throughout India and in international museums and galleries. At present, she is actively involved in Khoj workshops and art activities in Bangalore.

Aissa Deeb

10 Places to go while you're in Aarau

Go to the place where you remember me best.

Hey hon,

Here are your 10 things.

1) Remember the long walk I used to make you take through the woods, down into the field, and then back into Aarau?

Go on that walk—before you get to the woods there's a small meadow with a herd of sheep. I used to love to stop and try to pet them.

2) Go to the fabulous tea room where we used to gorge ourselves on hot chocolate and chocolate croissants. The woman who worked there looked horrified to see what pigs we were!

3) Go to the shop where I bought you the suit for your exhibition opening. I think it was your first suit, and I was so proud to buy you something so lovely, even though you hate to wear suits. You wore the suit for our wedding in Haifa two months later and you were sweating because the priest wouldn't turn the air conditioning on.

4) Of course you'll have to visit Omer's and have some kebab for me. I remember the first time we went there you told me the story of the Muslim girlfriend you had when you were at university. You were in love, and wanted to elope to Switzerland and apply for asylum because you were a mixed-religion couple. You told me that if you had gone ahead with the plan, you'd probably have a kebab shop somewhere in Switzerland, too, and a lot of kids.

5) Do they still have the farmer's market in Aarau? I remember one weekend some dairy farmers were there, giving free samples of milk. There was a real calf there, also, and I bought a funny t-shirt for my sister. It had a cow karate-chopping some cement blocks, and it said in German and French, "Milk makes strong bones."

6) Go for dinner at that place where the Italians in Aarau have a social night once a week. I hope there will be music, and bring some of your Indian friends with you and drink to Sonia Gandhi.

7) Try to go visit the atelier where we lived while we were in Aarau, and see if the same table is there. I arrived in Switzerland a few weeks after you. When you brought me from the airport it was a cold January night, and you put hot lentil soup and delicious bread on the table for me.

8) We bought my wedding ring in Aarau (we didn't find one for you because you were too picky and couldn't find something you liked.) The jeweler where we bought the ring was on a street corner. Go there and wonder how marriage changed us.

9) One day you bought me a Muslim prayer clock that you found in one of the Bosnian shops. You wanted to surprise me, so you set the clock to go off for fajr, the early morning prayer. When I was awakened by 'allahu akbar!' the next morning at 4:30, I jumped out of bed swearing at you.

10) Go to the place where you remember me best.

Aissa Deebi is a Palestinian artist born in Galilee (1969). He has been based in the U.K. and the U.S. for the past eight years, during which time he has worked in photography and video art. His work has been exhibited in Israel and internationally.

Prabhavathi Meppayil

Prabha was born in 1965. She got a Diploma in Fine Arts at Ken School of Art in Bangalore and held many solo exhibitions and group shows in India and Switzerland. Actually she lives and works in Bangalore.

Jumana Emil Abboud

Jumana Emil Abboud was born in Shefa-amer, Galilee (1971). She immigrated to Canada in 1979 and studied at the Ontario College of Art in Toronto. Back to Palestine, she studied at the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem. Her work has been exhibited in galleries and museums throughout Europe, Israel and Cuba. Currently she lives and works in Jerusalem.

Suresh Kumar Gopal Reddy

Flower by the side of the Aare
(Shadow puppet performance)

Suresh got his master of Fine Arts in New Delhi and lives actually in Bangalore. His work has been shown at different places in India and abroad. He participated to several international sculptors symposiums and artists workshops.

Ahlam Shibli

Ahlaam Shibli is a Palestinian artist, born in 1970 in the village 'Arab al-Shibli in Galilee, presently living in Haifa. From 1999 to 2005, she has realized several major series of photographs which have been shown at museums and galleries in Europe and Asia.

Viswanath

Viswanath was born in 1971 and got his Diploma in Drawing and Painting from Ken school of Art as well as a Post Diploma in painting and a Diploma in Cinematography from Film and Television Institute in Bangalore. He is presently working as a freelance painter and cinematographer in Bangalore.

Vier palästinensische Künstler in Residenz in Aarau

Rana Bishara, Aissa Deebi, Jumana Emil Abboud und Ahlam Shibli haben alle vier zwischen 1996 und 2004 sechs Monate in Aarau als „artists in residence“ verbracht. Alle vier sind „1948er Palästinenser“ wie man auf Arabisch sagt, Palästinenser, die 1948 in Israel geblieben sind und somit die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Obwohl sie von ihrer persönlichen und künstlerischen Laufbahn her sehr unterschiedlich sind, gibt diese gemeinsame Herkunft der kleinen Gruppe doch eine gewisse Einheit, die deutlich in der Beziehung zu dieser doppelten Identität als „israelische Araber/Palästinenser“ zum Ausdruck kommt.

Rana Bishara kam 1996 nach Aarau. Obwohl sie schon öfters nach Europa gereist war, war es ihre erste Residenz im Ausland, und sie war auch die erste Künstlerin aus Palästina, die sich hier aufhielt. Sie hatte über das Al-Wasiti Art Center in Jerusalem von dieser Möglichkeit erfahren, hatte sich beworben und war eingeladen worden.

Als sie aus der Konfliktgegend Palästina kommend in Aarau antraf, schien ihr alles zuerst einmal zu langsam, zu ruhig. Sie merkte aber bald, dass dies ihr die Möglichkeit bot, sich intensiver mit persönlichen Fragen zu beschäftigen. Sie fing an, ein Tagebuch zu schreiben, auf Reispapier. Dieses Tagebuch verwertete sie in einigen ihrer Arbeiten - wie zum Beispiel derjenigen, der sie nach der Fertigstellung den Titel „Mona Lisa“ gab. Für Bishara ist darin die Mona Lisa aus der Perspektive der arabischen Frau dargestellt, mit ihren Fragen über die Liebe, das Leben, die Kunst, das Frausein. Ein direkterer Bezug zu politischen Fragestellungen ist in Bisharas Produktion ebenso vorhanden. In ihrer Heimat ging sie oft mit ihren Kunststudenten aufs Land, wo sie sich freier fühlte, in engerer Verbindung mit sich selbst. Während diesen Ausflügen kam sie auf die Idee, von der Pflanze abgefallene Kaktusblätter trocknen zu lassen und sie in ihren Arbeiten zu benutzen. Die Kaktuspflanze, „Sabbar“ auf Arabisch, ist in Palästina weit verbreitet. Außerdem hat das Wort im Arabischen den gleichen Ursprung wie „sabir“, geduldig“. Demnach steht der Kaktus für die Palästinenser und ihr Durchhaltewillen. In ihren Installationen näht Bishara Kaktusblätter zusammen - eine Art, symbolisch das zerstückelte Palästina wieder zusammenzufügen.

Four Palestinian Artists-In-Residence in Aarau

Rana Bishara, Aissa Deebi, Jumana Emil Abboud and Ahlam Shibli all spent six months in Aarau as "artists-in-residence" between 1996 and 2004. All four are "Palestinians of 1948", as one says in Arabic: Palestinians who stayed in Israel in 1948 and therefore have Israeli citizenship. Although the four artists are very different as regards their personal and artistic careers, this common background lends the small group a certain oneness, which is clearly expressed in the relationship to this double identity as "Israeli Arabs/Palestinians".

Rana Bishara came to Aarau in 1996. Although she had frequently travelled to Europe, it was her first residence abroad; she was also the first artist from Palestine to stay here. She had heard about this opportunity from the Al-Wasiti Art Center in Jerusalem, applied and received an invitation.

When she came to Aarau, having left the conflict-ridden region of Palestine, everything initially seemed to be too slow, too calm. However, she soon realized that this allowed her the opportunity to address personal issues more intensively. She began keeping a diary—its pages were made of rice paper. She used this diary in several of her works: for example, in the one she called "Mona Lisa". Bishara portrayed the Mona Lisa from the perspective of an Arab woman, with her issues concerning love, life, art and being a woman.

A more direct reference to political issues is also evident in Bishara's works. In her homeland she often took her students on excursions to the countryside, where they felt freer, in closer contact with themselves. During these excursions, it occurred to her to dry the cactus leaves which had fallen from the plant and use them in the artworks. Not only is the cactus, "Sabbar" in Arabic, widespread throughout Palestine, but the word for it in Arabic has the same origins as "sabir", to be "patient". Thus, the cactus has come to symbolize the Palestinians and their stamina. In her installations Bishara sews cactus leaves together, symbolizing a way of reassembling the divided Palestine.

Bishara spent the past four years in the United States, the last one in New York. Although the hectic environment of the metropolis was very inspiring for her, she appreciates being able to stay in

Die vergangenen vier Jahre verbrachte Bishara in den Vereinigten Staaten, das letzte in New York. Die Hektik der Grossstadt war für sie sehr produktiv, doch schätzt sie es, jetzt für einen Monat wieder in Aarau sein zu dürfen. Für sie ist es ein Zwischenhalt, eine Pause zwischen dem US-Aufenthalt und der darauf anschliessenden Rückkehr in ihr Heimatland.

Aissa Deebi kam im Jahr 2000 nach Aarau, dank der Vermittlung Jack Persekians. Er hatte soeben sein Masterstudium in Kunst in England abgeschlossen. Drei Monate später jedoch starben sein Vater und sein Bruder fast gleichzeitig. Diese Familiengeschichte hatte einen grossen Einfluss auf seinen Aufenthalt, der deswegen verschoben werden musste. Als er dann schliesslich in die Schweiz kam, war er noch völlig durch diese Ereignisse verwirrt, und wusste zuerst nicht richtig, was er produzieren sollte.

Eines der ersten Dinge, die ihm in der Schweiz auffielen, war die Präsenz der Armee im Leben der Schweizer. Er kam nicht umhin, eine Parallele mit Israel zu ziehen. Er fand, dass die Armee in der Schweiz - im Gegensatz zu Israel - extrem diskret und im öffentlichen Raum kaum sichtbar sei. Damals war er mit seiner Kunstproduktion politisch stark in der Nahostfrage engagiert und er kam auf die Idee, 25 Schoko-Spielzeugsoldaten mit Maschinenpistole in Aargauer Land- und Stadtlandschaften abzubilden, um den Leuten hier nahezubringen, wie der Alltag in Palästina aussieht. Diese Bilder wurden im Aarauer Rathaus ausgestellt und erregten nicht nur Zustimmung, zumindest empfand Deebi es so. Dabei wollte er mit seinen fiktiven Kampfszenen nicht die Schweizer Armee kritisieren, sondern den Schweizern die Realität einer Besetzungsarmee spüren lassen.

Seine heutige Arbeit ist unpolitischer geworden. Die arabische Welt sollte - so sagt er - aufhören, Propaganda an Stelle von Kultur zu machen. Er hat auch einige kritische Artikel zur Ästhetik der nationalistischen palästinensischen Kunst geschrieben, die seiner Ansicht nach in manchen Fällen faschistoide Züge annehmen kann. Er arbeitet jetzt über die Beziehung zum Kitsch in der arabischen Welt, z.Bsp. mit seinen „Love Seats“.

Die Residenz in Aarau, meint Deebi, sei ein gutes Projekt, denn sie biete den Künstlern die Gelegenheit, sechs Monate lang ungestört zu arbeiten und zu produzieren. Er findet jedoch, dass der Aufenthalt unterschiedlich empfunden würde, je nachdem, in welcher Phase seines künstlerischen Werdeganges man sich gerade

Aarau again for one month now. It is a stopover for her, a break between her stay in the US and the return to her homeland which will follow.

Aissa Deebi came to Aarau in 2000, thanks to Jack Persekian's assistance. Just three months after Deebi had received his Masters in Art in England, both his father and his brother died—at nearly the same time. This tragedy in the family had a tremendous impact on his stay, which had to be postponed. When he finally came to Switzerland, he was still completely distraught, not knowing initially what he should work on.

One of the first things that he noticed in Switzerland was the presence of the Swiss army in the everyday life. It was inevitable that he should draw a parallel to Israel. He found that the army in Switzerland was – in contrast to Israel – extremely discreet and hardly visible in the public sphere. At that time, his artworks primarily addressed the political issues concerning the Middle East and he decided to depict 25 chocolate toy soldiers with submachine guns in the city of Aargau and the surrounding countryside, intending to convey to the people here what everyday life in Palestine is like. These images were exhibited in the town hall in Aarau and were not always whole-heartedly accepted, at least in Deebi's perception. He had not wanted to criticize the Swiss army with his fictitious battle scenes, but rather only to allow the Swiss to feel the reality of living with an occupation army.

Today, his works have become less political. The Arab World should – he claims – stop making propaganda in place of culture. He has also written several critical articles on the aesthetic in the nationalistic Palestinian art, which in his opinion can take on fascistic traits in some cases. He is now working on the relationship to kitsch in the Arab World: for example, with his "Love Seats".

Deebi believes that the residence in Aarau is a good project, for it offers artists the opportunity to work and produce for six months without being disturbed. However, he finds that the sojourn could be perceived differently, depending on which phase of the artistic career one is in at the time. He himself had come here after having already lived for a long time abroad. It was definitely a good way for him to leave Palestine and the complexity of his difficulties, as well as to have more time for himself. However, he would like to have had more opportunities to encounter the Swiss art scene, as well as more possibilities to profit intellectually from the stay.

Jumana Emil Abboud came to Aarau in 2002, via the Muassasat

befinde. Er selber sei hierhin gekommen, nachdem er schon länger im Ausland gelebt hatte. Es war sicherlich ein gutes Mittel für ihn, um aus Palästina und seinen komplexen Problematiken herauszukommen und um mehr Zeit für sich zu haben. Er hätte sich aber gewünscht, dass es mehr Gelegenheiten gegeben hätte, mit der Schweizer Kunstszene in Berührung zu kommen sowie mehr Möglichkeiten, auch intellektuell vom Aufenthalt zu profitieren. Jumana Emil Abboud kam 2002 nach Aarau, über die Muassassat al-Ma'mal und Jack Persekian. Es war ihre erste künstlerische Residenz, jedoch hatte sie schon an verschiedenen Orten in Europa ausgestellt und früher in Kanada gelebt.

In Jerusalem hatte sie unterrichten müssen und besass kein Atelier; deshalb war sie froh, als sie die Möglichkeit erhielt, sich während sechs Monaten nur ihrer Arbeit widmen zu können. Natürlich war der Unterschied zwischen Jerusalem und Aarau gross, sie musste sich deshalb an die Schweizer Lebensweise und Kultur gewöhnen. Die Leute haben ihr sehr geholfen, und haben sie mit anderen Künstlern bekannt gemacht. Sie habe während ihres Aufenthalts auch gemerkt, dass man nicht nur nehmen kann, sondern der neuen Umgebung auch etwas geben muss. Deswegen war es ihr wichtig, dass die Schweizer sie kennenlernen, und nicht nur, dass sie die Schweizer kennnenlernten. Dieser Austausch war für sie ein wichtiger Teil der Erfahrung. Man lernt vom neuen Ort, der neuen Gesellschaft, in der man sich befindet, gibt ihr aber auch etwas Neues, hebt Abboud hervor.

Ihre Videos und Malereien sind nicht vordergründig politischen Themen gewidmet, sondern verknüpfen Fragen zu Politik, zur Identität, zur Weiblichkeit, zur Gesellschaft.

Nachdem sie in Aarau gewesen war, erhielt sie zwei weitere Residenzen in Salzburg und in Tokyo. In Salzburg hatte sie das Gefühl, dass ihre palästinensische Herkunft irrelevant war, in Tokyo war wahrscheinlich der kulturelle Unterschied zu gross. Aus all diesen Erfahrungen hat sie gelernt, dass sie ihre künstlerische Arbeit nicht nur für sich selbst macht, sondern dass die Interaktion mit der Gesellschaft wichtig ist. Der Künstler hat, ihrer Ansicht nach, eine Verantwortung seinem Umfeld, seiner Gesellschaft gegenüber, Gesellschaft durch die er/sie wiederum beeinflusst wird. Ob man in Jerusalem oder in der Schweiz ist, ist nicht gleichgültig, es hat einen Einfluss auf die Persönlichkeit und auf die Arbeit des Künstlers. Deswegen spielen Oertlichkeit und Erinnerung (memory) in ihrer Arbeit eine wichtige Rolle.

al-Ma'mal and Jack Persekian. It was her first artistic sojourn, but she had already exhibited in various places in Europe and had previously lived in Canada.

In Jerusalem she had to teach and did not have a studio. For this reason, she was happy to have the possibility of devoting herself entirely to her own work for six months. Naturally, there was a great difference between Jerusalem and Aarau and therefore, she had to become accustomed to the Swiss culture and way of living. People helped her a great deal and introduced her to other artists. She also noticed during her sojourn that one cannot only take, one must also give something to the new environment. As a result, it was important for her that she become acquainted with the Swiss, and not simply that the Swiss become acquainted with her. This exchange was an important part of her experience. One learns from the new environment, from the new society in which one is living, but also gives it something new in return, emphasizes Abboud.

Her videos and paintings are not primarily political in nature, but rather combine issues concerning politics, identity, society and being a woman.

Subsequent to her stay in Aarau, she received two further residences: in Salzburg and in Tokyo. In Salzburg she had the feeling that her Palestinian background was irrelevant; in Tokyo the cultural differences were presumably too great. From all of these experiences, she learned that she does not make her artwork only for herself: the interaction with the culture is important. In her opinion, artists have a responsibility towards their surroundings, their culture and, in turn, the society by which they are influenced. Whether one is in Jerusalem or in Switzerland, one cannot remain indifferent; it has an impact on the individual and on the artist's works. Therefore, location and memory both play an important role in her work.

Abboud's return to Aarau is particularly significant for her, for it means she is able to meet artists about whom she had often heard. Although they all live in Palestine, the four artists had never met before.

Ahlam Shibli came to Aarau in 2004, thanks to Jack Persekian's assistance. She had already been in Switzerland and in Europe before, and had participated in the "DisOrientation" exhibition in

Die Rückkehr nach Aarau bedeutet für Abboud vor allem, Künstler, von denen sie öfters gehört hatte, persönlich kennenzulernen. Denn, obwohl sie alle in Palästina leben, hatten sich die vier Künstler vorher noch nie getroffen.

Ahlam Shibli hielt sich 2004 in Aarau auf, dank der Vermittlung Jack Persekians. Sie war schon früher in der Schweiz und in Europa gewesen, hatte u. a. an der Ausstellung „DisOrientation“ in Berlin teilgenommen. Sie hatte sich sehr auf diese Residenz gefreut, auf die Möglichkeit, endlich für sich arbeiten und sich von der Situation in ihrem Heimatland distanzieren zu können. Sie wollte sich vermehrt auf sich selbst konzentrieren und ein normales Leben ohne Angst führen. Die Realität war jedoch zuerst ein Schock für sie, als sie nicht nur die Kälte des Klimas, sondern auch der sozialen Beziehungen in der Schweiz und in Europa erfuhr. Sie produzierte eine Serie, die sie „Refugee in Frost“ nannte, wo sie die erlebte Einsamkeit und Kälte darstellte (später im Museum von Tel Aviv ausgestellt). Sie nahm aber bald die Chance, die die Einsamkeit bot, wahr und las viel, sah Filme und hörte Musik. Rückblickend war es für sie eine Zeit der intellektuellen Fortbildung (Arabisch „tathqif“). Sie hat dadurch ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen besser kennengelernt und findet, es sei eine durchaus positive und sogar nötige Erfahrung gewesen.

Sie arbeitete in der Schweiz (hauptsächlich in Zürich), in London und Amsterdam über das Thema der arabischen Transsexuellen. Ein wichtiger Punkt in Shiblis Arbeit ist der Unterschied zwischen „Zuhause“ (home) und „Haus“ (house). Zuhause ist der Ort, an welchem sich das Individuum geborgen fühlt, wohingegen das Haus nur ein Gebäude, ein unpersönlicher Ort ist, in dem man sich zwar aufhält, aber zu welchem man keine tiefere Bindung hat. In Shiblis Meinung müssen arabische Transsexuelle ihr „Zuhause“, d.h. ihr Heimatland aufgeben und ins „Haus“ (ins Ausland) ziehen, weil die arabische Gesellschaft, die als Gemeinschaft funktioniert, sie nicht akzeptiert. Für Shibli ist dies eine Konsequenz der Islamisierung, denn Gott sei für alles verantwortlich, der Einzelne könnte sein Schicksal nicht selber bestimmen. Das sei in vorislamischer Zeit anders gewesen, meint sie.

Durch die Residenz merkte sie, dass man nicht einfach weggehen und alles vergessen kann. Als sie nach Palästina zurückkehrte, begann sie, an einem neuen, politisch-identitären Thema zu arbeiten: die Negev-Beduinen, die sich als Freiwillige in der israelischen Armee melden. In ihren Fotos versucht sie, diese widersprüchliche Realität

Berlin, among others. She looked forward to this stay, to the opportunity to finally be able to work for herself and to distance herself from the situation in her homeland. She wanted to concentrate more on herself and lead a normal life—without fear. In reality, however, it was initially a shock for her: not only experiencing the cold climate, but also the social relationships in Switzerland and Europe. She produced a series which she called "Refugee in Frost", in which she portrayed the loneliness and cold which she experienced (exhibited later in a museum in Tel Aviv). She soon learned to make use of the chance which loneliness was offering by reading a great deal, seeing films and listening to music. In retrospect, it was a time of development intellectually (in Arabic "tathqif"). As a result, she was able to learn more about her own capabilities and limits, finding it an absolutely positive and even necessary experience.

She worked in Switzerland (mainly in Zurich), in London and Amsterdam on the topic of Arab transsexuals. An important aspect of Shibli's work is the difference between "home" and "house". Home is the place where an individual can feel secure, whereas the house is only a building, an impersonal place in which one stays but to which one has no deeper bond. In Shibli's opinion, Arab transsexuals have to give up their "home" (their homeland) and move into a "house" (go abroad) because the Arab society, which functions as a community, does not accept them. In Shibli's opinion, this is a result of Islamization: God is responsible for everything, the individual cannot determine his or her own fate. This was not the case in pre-Islamic times, she believes.

During her stay, she realized that one cannot simply go away and forget everything. When she returned to Palestine, she began working on a new political topic associated with identity: the Negev-Bedouins, who enlist as volunteers in the Israeli army. In her photographic works she attempts to portray this conflicting reality. She is happy to be in Aarau again; she was almost yearning to return, she adds with a laugh.

On the whole, all four artists judge the residence as a positive experience, for it allows them to gain a certain distance from the incidents in their homeland, which has been important for their artwork. In addition, it has enabled them to reflect on loneliness, which was a new experience for many, and on their work. This appears to be an important process especially for the "Palestinians

darzustellen. In Aarau ist sie gerne wieder, sie hätte schon fast eine Art Sehnsucht verspürt, fügt sie lachend hinzu.

Insgesamt schätzen alle vier Künstler die Residenz positiv ein, denn sie ermöglichte es ihnen, eine gewisse Distanz gegenüber den Ereignissen in ihrem Heimatland herzustellen, war für ihre künstlerische Arbeit wichtig war. Auch erlaubte ihnen die für sie oft neue Erfahrung der Einsamkeit über sich selbst und ihre Arbeit nachzudenken. Das scheint gerade bei den „1948er Palästinenser“, bei denen sich die Identitätsfrage seit einigen Jahren mit besonderer Intensität stellt, ein wichtiger Prozess. Nach den Worten Ahlam Shiblis fühlten nämlich die Araber Israels - wie sie im Westen meist genannt werden - während der 1. Intifada nicht mehr als ein unbestimmtes Solidaritätsgefühl mit ihren Landsleuten in den besetzten Gebieten. Nach Oslo änderte sich ihre Einstellung, denn sie hofften, dass der Friedensvertrag auch ihre Situation klären und verbessern würde. Als die Verhandlungen scheiterten, und die 2. Intifada ausbrach, begann die arabische Bevölkerung in Israel, sich vermehrt mit den Einwohnern der Westbank und Gaza zu identifizieren und sich palästinensisch zu fühlen. In den Arbeiten der vier Künstler kommt dies klar zum Ausdruck: Palästina ist in ihren Werken stark präsent - als politische aber oft eben auch als identitäre Frage.

Denn wenn sie sich auch als palästinensische Araber fühlen: dadurch, dass sie einen israelischen Pass haben, bleibt ihnen die Einreise in die meisten arabischen Länder verwehrt (ausser solchen, die mit Israel einen Friedensvertrag abgeschlossen haben). Ihre tatsächliche Erfahrung der arabischen Welt ausserhalb Palästinas ist somit eingeschränkt. Andererseits reisen sie, dank israelischem Pass, ohne Visum in westliche Länder, etwas, was für die meisten Kulturschaffenden aus der arabischen Welt mit mehr oder weniger grossen Schwierigkeiten verbunden ist.

Der „Westen“ war somit für alle vier schon vor der Residenz in Aarau eine bekannte Grösse. Auch hatten sie alle schon in Europa ausgestellt. Was deswegen hauptsächlich an der Residenz geschätzt wurde, war die Möglichkeit, in Ruhe über sich selbst und über die eigene Arbeit nachzudenken und sich auf persönlichere Belange zu konzentrieren. Und für Aissa Deebi gab es sogar ein Happy end: er heiratete seine amerikanische Freundin, die ihn in die Schweiz begleitet hatte, gleich nach seinem Aufenthalt in Aarau

Silvia Naef, Assistenzprofessorin, Universität Genf, 11. August 2005

of 1948“, for whom questions concerning identity have been raised with particular intensity for many years. According to Ahlam Shibli, the “Arabs in Israel” – as they are referred to in the west – sensed nothing more than a feeling of undefined solidarity with their fellow countrymen during the 1st *Intifada* in the occupied regions. After Oslo they changed their attitude, for they hoped that the peace treaty would also clarify and improve their situation. When the negotiations failed, and the 2nd *Intifada* erupted, the Arab population in Israel began to identify more with the inhabitants of the West Bank and Gaza and feel more Palestinian. This is clearly expressed in the works of the four artists: Palestine is very evident in their works – as a political, but also just as often as an identity issue.

Although they also see themselves as Palestinian Arabs, because they have an Israeli passport, their entry into most Arab countries is refused (except into those with which Israel has concluded a peace treaty). Consequently, their actual experience regarding the Arab World outside of Palestine is limited. On the other hand, they can travel to western countries without a visa due to their Israeli passport, which is fraught with varying degrees of difficulty for most artists from the Arab World.

As a result, the “west” was familiar to all four prior to their residences in Aarau. In addition, all had already exhibited in Europe. Thus, what they particularly appreciated about the sojourn was the possibility of being able to reflect on one’s self and one’s own work in a calm environment and to concentrate on more personal concerns and/or interests. And for Aissa Deebi there was even a happy end: he and his American girlfriend, who had joined him in Switzerland, married right after his stay in Aarau.

Silvia Naef, assistant professor, University of Geneva,
11. August 2005

1995-2005 | 10 Jahre Gästeatelier Krone

Aarau – ein Gespräch

Im August 2005 traf *Samuel Herzog*, Redaktor für Bildende Kunst bei der Neuen Zürcher Zeitung NZZ und Direktor der Firma HOIO – Santa Lemusa (Basel), die Gastkünstlerinnen und -künstler aus Bangalore (Indien), die in den vergangenen zehn Jahren bereits einmal während sechs Monaten in Aarau weilten. Ein Gespräch über Erfahrungen, Unterschiede und Gewinn mit Raghavendra Rao (Raghu), Surekha, Sureshkumar (Suresh) und Viswanath.

Samuel: Euch allen ist diese Residency gemeinsam. Wie war das damals und gab es ein persönliches Schlüsselerlebnis während eures Aufenthalts in Aarau?

Raghu: Als ich 1997 nach Aarau kam, malte ich vor allem. Daneben experimentierte ich mit raumbezogenen Installationen und Neuen Medien. Ich suchte nach einer eigenen visuellen Sprache, erforschte verschiedene Materialien, arbeitete mehr collageartig damit. Im Laufe der Jahre hat sich dies geändert. Ich habe mehrere Videos und raumspezifische Installationen realisiert. Und im Moment zieht es mich wieder zurück zur Malerei, zur konzeptuellen Kunst. Mein Schlüsselerlebnis ist – nebst den Erfahrungen in meiner Arbeit – die Live-Verbindung zu den Leuten in Aarau. Vor dem Aufenthalt war ich viel scheuer als jetzt. Hinauszugehen, mich vorstellen und mit Leuten sprechen zu müssen – das hat mich wahrscheinlich weniger scheu gemacht. Diese Aarauer Erfahrung war insofern sehr fruchtbar für mich, als ich hier eine Menge Freunde, nicht nur Künstler, sondern Leute aus den verschiedensten Schaffensbereichen gewonnen habe.

Surekha: Ich war 1999 in Aarau. Erst malte ich und begann dann Objekte aus Papier zu machen. Später folgten fotografische Arbeiten und Videos. Heute sind die meisten meiner Werke Installationen aus Objekten, Fotografien und Videos. Bevor ich nach Aarau kam, studierte ich und bereiste verschiedene Teile Indiens. Aarau war meine erste Erfahrung mit dem Westen. Besonders im Bereich der visuellen Medien lernen wir vor allem aus Büchern. So entwickeln wir manchmal klitschierte Vorstellungen über den Westen. Ich dachte immer, der Westen sei vor allem gleichbedeutend mit Technologie. Meine Meinung änderte sich, als ich hierher kam und sah, wie sorgfältig man hier mit der Natur umgeht.

1995-2005 | 10 Jahre Gästeatelier Krone

Aarau - a conversation

In August 2005, *Samuel Herzog*, journalist of Visual Arts at the Neue Zürcher Zeitung NZZ and Director of the enterprise HOIO – Santa Lemusa (Basel) met the artists in residence of Bangalore (India) in Aarau. Each of them had already spent almost six months in Aarau during the last ten years. A talk about the experience, difference and benefit, with Raghavendra Rao (Raghu), Surekha, Sureshkumar (Suresh) und Viswanath.

Samuel: All of you have in common this residency. Can you say how it was and what was your personal key experience of your first staying here?

Raghu: When I came here in 1997, I was more or less painting. I also did little with sight specific stuff of installations, trying out new kinds of media. I tried to discover my own visual language and to explore that, try out many materials, more like a collage, mixed media. Over the years it has changed. I have done a couple of videos and also sight specific installations. Right now I'm back to painting, a more conceptual painting. My key experience was, apart from the work I did, to connect live with people in Aarau. I used to be much shyer than now. To go out, introduce myself, talk to people made me probably less shy. Aarau experience has

Meine zweite Erkenntnis ist, dass du an einem anderen Ort über deinen eigenen Ort nachzudenken beginnst. Die Fragen entstehen ja erst, wenn du von zuhause weg bist, nicht wenn du im Haus und in deinem Land bleibst. Du beginnst zu vergleichen. Ich begann Unterschiede zu realisieren zwischen der Art wie wir leben und wie die Leute hier leben, die kulturellen Unterschiede halt.

Und drittens half mir der Aufenthalt meine Arbeit in einem neuen Kontext zu sehen. Zu sehen, wie Leute die Kunst aus einer anderen Kultur wahrnehmen und wie ich auf ihre Kunst reagiere. Der Westen ist für mich heute kein exotischer Ort mehr und ich glaube, dass es eine gemeinsame Ebene gibt, die es erlaubt, uns zu finden und gegenseitig zu verstehen.

Samuel: Teilst du diese Erfahrung?

Suresh: Ich bin grundsätzlich anders als die anderen vier: Ich bin ausgebildeter Bildhauer. Ich realisierte zunächst Skulpturen und Installationen mit unterschiedlichen Medien. Derzeit sind es meist Kunstprojekte im öffentlichen Raum, eine Art Happenings. Ich mache Performances, arbeite physisch. In der "Krone" war ich 2003. Seit meiner Rückkehr arbeite ich als Lehrer in einer Kunstschule und verfolge meine Kunstprojekte weiter. Für mich ist die Zeit in Aarau verbunden mit einer technischen Veränderung. Ich wurde zum Bildhauer ausgebildet, arbeitete an durchkonstruierten und ehrgeizigen Projekten. Ich brauchte viel Raum und spezielle Materialien. Diese Residency, ihre kurze Dauer und auch die begrenzten Möglichkeiten, an bestimmte Materialien heranzukommen führten dazu, dass ich über kleinere Projekte und Objekte nachdachte. Ich reduzierte ihre Größe, aber nicht die Größe der Ideen. Und ich realisierte, dass ich meine Vorstellungen zum Beispiel auch fotografisch umsetzen kann. Ich kann eigentlich sagen, dass ich hier flexibel wurde.

Viswanath: Ich bin auch aus Bangalore. Mein Studium absolvierte ich an derselben Schule wie Raghu, Surekha und Prabhavathi Meppayil. Nach dem Grundstudium studierte ich Fotografie und visuelle Medien. In Bangalore arbeite ich als freischaffender Kameramann und Maler. Seit März 2005 bin ich Gastkünstler in Aarau und beschäftige mich hier mit Fotografie und mit den der Malerei verwandten Medien. Daran möchte ich festhalten und an mein Studium anknüpfen. Was können sechs Monate eines Jahres zu meinem Werk beitragen? – Ich arbeite hier konzentrierter als in Bangalore und das ist sehr gut. Darüber hinaus glaube ich, dass

been very, very successful in making lots of friends, not just artists, but different people.

Surekha: I was in Aarau in 1999. My work was that of a painter. Later, I started with paper and making objects. Then I continued with photography and video. And now, most of my works are installations with objects, photography and video.

Before I came to Aarau, I studied in India and had an experience of traveling in different parts of India. Aarau was my first experience in the West. Especially in the visual media, we learnt through books. Sometimes we develop a clichéd idea about the West. I was always thinking that West is just technology but my ideas changed when I came here seeing how the Nature is taken care of.

The second thing is: When you are in a new place you start to think about your own place. The questions only come when you are out, not when you stay inside your house and your country. You start to compare. I realized the differences between the way we live and the way people live here, the cultural differences.

And the third thing is: It helped me a lot to see my work in a different context, to see, how people react to an artist from a different culture, and how I am reacting to their work here. But now West is no more an exotic place for me and I believe, there is a platform, where we all can meet and understand.

