

from a
Continent

20.01 / 18.2 2023

to an
Island

Close up of bark numbered 63
Mick Ivory (1925-)
Dreaming associations, 1997
Συνειρμοί της Ονειροπόλησης, 1997

CATHRINE is a non profit art organisation that encourages cross-discipline art projects and unlooked-for collaborations. CATHRINE aims to develop structures and networks that shape artistic research and production.

CATHRINE είναι μη-κερδοσκοπικός καλλιτεχνικός οργανισμός που στόχο έχει να ενισχύσει εικαστικά πρότζεκτ που προσεγγίζουν τη διεπιστημονικότητα και να δημιουργήσει απρόσμενες συνεργασίες. Σκοπός της CATHRINE είναι η ανάπτυξη δομών και δικτύων που διαμορφώνουν την καλλιτεχνική έρευνα και παραγωγή.

Translation: Andry Panayiotou

Photos: Demetris Loutsios

Graphic designer: Katerina Papaphilotheou

Special thanks to:

Mr Eudes Ajot, **Co-curator and organiser**

Mrs Elena Kotasvili and Mr Alexis Vayianos, **CATHRINE Art association**

Mr Costa Constanti, **Policy and Public Diplomacy Manager,
Australian High Commission**

Dr Rita Severis, **Executive Director CVAR**

Mrs Loukia Vassiliou, **Media coordination and promotion**

Organised by:

CATHRINE
art organisation

Supported by :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

AUSTRALIAN HIGH COMMISSION
ATHENS

Exhibited at:

It is a precious and rare experience that awaits visitors at the Centre of Visual Arts and Research (CVAR) in Nicosia.

The exhibition *From a Continent to an Island* offers to those who walk through the door beautiful and unusual works.

An exceptional and important collection of about sixty paintings on bark, created by Indigenous Australians from Arnhem Land in northern Australia, opens the door to a surprising world.

Here we have a world of myths about the creation of the Aboriginal world, the Dreamtime, which the people of Arnhem Land have recorded on eucalyptus bark. The creator ancestors bequeathed the land to people and tasked them to conserve it in order to live in harmony with it. This wise directive which our contemporary civilisation is only now rediscovering, can hardly be found anywhere but in these conserved territories.

For over 20,000 years, it has been an insider's job to tell the countless founding myths of Arnhem Land from generation to generation. Each clan and family perpetuate the story adding their own reading to it, while also highlighting their totem taken from the Dreamtime.

But the work entrusted to the initiated is twofold: to continue the narration of the myth as demanded by the Ancestors, but also to do so in such a way that the profane cannot access the profound meaning of what is painted.

Visitors must first get used to the support: a dark eucalyptus bark on which ochre drawings are traced. Then the eye is drawn to a story told in codes that are immediately disconcerting. We have to fight against a natural propensity to try to explain, decipher, guess or speculate. We look, but we do not see. We cannot. We should not. We are not insiders. We are on the threshold of an elsewhere that escapes us, that we cannot penetrate and in which we shall always be strangers.

Indigenous artists, as transmitters of knowledge, are necessarily often short on explanations of their very rich cosmogony. A few snippets of information sometimes, or rather rarely, enlighten the reading. But very often, only the image is present, beautiful but enigmatic to us mere lay people.

This dialogue between two islands, both rich in a strong mythical past, had to come to pass one day. Twelve thousand kilometres separate Arnhem Land, where these barks were painted, and Nicosia in Cyprus, where the exhibition takes place.

These few weeks, during which the Indigenous Australian lift a tiny corner of the veil that conceals their history, should be used to familiarise oneself with another universe –one with a very old mythology that is still materializing today. And that is exceptional.

Nadine Berthelier, curator

Είναι σπάνια και πολύτιμη η εμπειρία που περιμένει τους επισκέπτες στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR) στη Λευκωσία.

Η Έκθεση From a Continent to an Island (Από μία Ήπειρο σε ένα Νησί) παρουσιάζει όμορφα και ασυνήθιστα έργα.

Μια εξαιρετική και σημαντική συλλογή με περίπου εξήντα έργα ζωγραφικής σε φλοιό, έργα δημιουργήθηκαν από Ιθαγενών Αυστραλών από τη Γη του Άρνεμ στη βόρεια Αυστραλία, ανοίγει την πύλη προς έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις.

Πρόκειται για ένα σύμπαν πλούσιο σε μύθους ως προς τη δημιουργία του κόσμου των Ιθαγενών, της Εποχής του Ονείρου, τον οποίο οι Ιθαγενείς της Γης του Άρνεμ έχουν καταγράψει σε φλοιό ευκαλύπτου. Οι δημιουργοί-πρόγονοι κληροδότησαν τη γη στους ανθρώπους και τους ανέθεσαν να τη διατηρήσουν και να ζήσουν αρμονικά με αυτήν. Τη σοφή αυτή οδηγία, την οποία ο σύγχρονός μας πολιτισμός σήμερα ανακαλύπτει εκ νέου, δεν μπορεί κανείς να τη βρει πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτά τα διατηρημένα εδάφη.

Εδώ και περισσότερο από 20,000 χρόνια είναι η ευθύνη των «μυημένων» να μεταφέρουν τους αμέτρητους ιδρυτικούς μύθους της Γης του Άρνεμ από γενιά σε γενιά. Κάθε πατριά και κάθε οικογένεια διαιωνίζει την ιστορία προσθέτοντας σε αυτή τη δική της ανάνηψη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το δικό της τοτέμ από την Εποχή του Ονείρου.

Όμως, η ευθύνη των μυημένων είναι διττής φύσης: οφείλουν να συνεχίσουν την αφήγηση του μύθου, όπως απαιτούν οι Πρόγονοι, αλλά και να το κάνουν με τρόπο που να μην δίνει πρόσβαση στο βαθύ νόημα όσων απεικονίζονται στους αμύπητους.

Οι επισκέπτες χρειάζεται πρώτα να εξοικειωθούν με τη βάση του έργου: ένας σκούρος φλοιός ευκαλύπτου όπου αποτυπώνονται σχέδια σε αποχρώσεις της χώρας. Στη συνέχεια, το βλέμμα οδηγείται σε μια ιστορία ειπωμένη με κώδικες που προκαλούν σύγχυση. Αναγκάζομαστε να αντισταθούμε στη φυσική μας τάση που μας θέλει να αναζητούμε εξηγήσεις και αποκωδικοποιήσεις, να μαντεύουμε ή να υποθέτουμε. Κοιτάμε αλλά δεν βλέπουμε. Δεν μπορούμε. Δεν πρέπει. Εμείς δεν είμαστε «μυημένοι». Βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός «αλλού» που μας διαφεύγει, στο οποίο δεν μπορούμε να διεισδύσουμε και εντός του οποίου θα παραμένουμε πάντα ξένοι.

Οι Ιθαγενείς καλλιτέχνες, ως μεταδότες της γνώσης, συχνά (και αναπόφευκτα) δεν έχουν πολλές εξηγήσεις για την πολύ πλούσια κοσμογονία τους. Μερικές φορές, ή μάλλον σπάνια, σπαράγματα πληροφοριών διαφωτίζουν την ανάνηψη. Όμως, πολύ συχνά, βλέπουμε μόνο την εικόνα, μια εικόνα όμορφη αλλά αινιγματική για εμάς τους απλούς ανθρώπους.

Αυτός ο διάλογος ανάμεσα σε δύο νησιά, και τα δύο με έντονα μυθικό παρελθόν, όφειλε να συμβεί. Δώδεκα χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίζουν τη Γη του Άρνεμ, όπου ζωγραφίστηκαν αυτοί οι φλοιοί, με τη Λευκωσία της Κύπρου όπου πραγματοποιείται η έκθεση.

Αυτές τις λίγες εβδομάδες, κατά τις οποίες οι Ιθαγενείς Αυστραλοί σκάνουν την άκρη του πέπλου που καλύπτει την ιστορία τους, θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για να εξοικειωθούμε με ένα άλλο σύμπαν, σπαρμένο με μία μυθολογία που εξακολουθεί να πραγματώνεται μέχρι και σήμερα. Και αυτό είναι εξαιρετικό.

Nadine Berthelier, επιμελήτρια

In preparing this forward, and for those reading it, I want to acknowledge First Nations Australians, the Traditional Custodians of the land on which these works of art were created, and pay my respect to elders past, present and emerging. I want to further acknowledge the Kunibidji artists who created these beautiful works of art, and to their elders, who taught them the significance of these images of the natural and spiritual world.

This exhibition represents a significant collection of bark art from the Maningrida* area of Kunibidji country, located in Arnhem Land in the Northern Territory of Australia. The pieces of the Aben collection exhibited here come from the Anne de Wall collection and it represents a significant exhibition for a number of reasons.

Firstly, this is the first time the collection has been publicly exhibited. It is a great honour and privilege for the Australian High Commission to be given the opportunity to showcase this valuable collection, particularly at the beginning of a year when Australia and Cyprus commemorate the milestone of 50 years of diplomatic relations. The contribution of First Nations Australians to modern society is an enormous part of what defines who we are, and what is important to us as a nation. The exhibition embodies how First Nations Australians – the island continent’s first cultural diplomats – are at the heart of Australia’s foreign public diplomacy agenda.

Secondly, it is being shown at an historic time in Australia’s discourse as part of our ongoing reconciliation efforts with our Aboriginal and Torres Strait Islander communities. It is anticipated that in 2023 Australians will enshrine in our Constitution an indigenous Voice to Parliament. As part of this process all Australians will be reflecting on who we are, where we have come from, and more importantly, on our collective vision for Australia’s future.

Lastly, Australia is home to the oldest continuous culture on the planet, which dates as far back as 65,000 years. We are also home to people from more than 300 different ancestries, we are a nation whose people share common ground with so many of the world’s peoples. When Australians look out to the world, we can see ourselves reflected. This exhibition showcases part of that reflection.

I hope you enjoy this beautiful, unique and spiritual collection of bark art of the Kunibidji people from central Arnhem Land.

Lastly, I want to acknowledge the support and assistance of the Deputy Ministry of Culture of the Republic of Cyprus, the Cathrine Art Association, Curator of the exhibition Nadine Berthelier, Co-Curator Eudes Ajot, the Centre for Visual Arts and Research - Severis Foundation (CVAR) and my team at the Australian High Commission who have made this exhibition possible.

**The name Maningrida is an Anglicised version of the Kunibidji name Manayingkarirra, which comes from the phrase 'Mane djang karirra', meaning 'the place where the dreaming changed shape'.*

HE Ms Fiona McKergow, Australian High Commissioner to the Republic of Cyprus

Ετοιμάζοντας αυτή την προλόγηση, θέλω να αναγνωρίσω τους Ιθαγενείς της Αυστραλίας, τους παραδοσιακούς Θεματοφύλακες της γης, στην οποία δημιουργήθηκαν αυτά τα έργα Τέχνης, και να αποτίσω τον σεβασμό μου στους πρεσβυτέρους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Επίσης, θέλω να αναγνωρίσω τους καλλιτέχνες Kunibidji, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα όμορφα έργα τέχνης, και τους προγόνους τους, που τους δίδαξαν τη σημασία αυτών των εικόνων του φυσικού και πνευματικού κόσμου.

Αυτή η έκθεση αντιπροσωπεύει μια σημαντική συλλογή από έργα τέχνης σε φλοιό από την περιοχή Maningrida της Γης Kunibidji, η οποία βρίσκεται στη Γη του Arnhem, στη Βόρεια Επικράτεια (Northern Territory) της Αυστραλίας. Τα έργα της συλλογής Aben που εκτίθενται εδώ προέρχονται από τη συλλογή Anne de Wall και αντιπροσωπεύουν μια πολύ σημαντική έκθεση για διάφορους λόγους.

Πρώτον, αυτή είναι η πρώτη φορά που η συλλογή εκτίθεται δημόσια. Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο για την Υπάτη Αρμοστεία της Αυστραλίας να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει αυτή την πολύτιμη συλλογή, ιδιαίτερα στην αρχή αυτής της χρονιάς, όπου η Αυστραλία και η Κύπρος μνημονεύουν το ορόσημο των 50 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τους. Η συνεισφορά των Αυστραλών Ιθαγενών στη σύγχρονη κοινωνία είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτού που καθορίζει ποιο είμαστε και τι είναι σημαντικό για μας ως έθνος. Αυτή η έκθεση ενσαρκώνει πώς οι Ιθαγενείς της Αυστραλίας – οι πρώτοι πολιτιστικοί διπλωμάτες της νησιώτικης πείρου μας – βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας της ξένης δημόσιας διπλωματίας της Αυστραλίας.

Δεύτερον, παρουσιάζεται σε μια ιστορική στιγμή για την Αυστραλία ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών συμφιλίωσης με τις κοινότητες των Αβορίγινων και των κατοίκων του νησιού Torres Strait (Torres Strait Islanders). Αναμένεται ότι μέσα στο 2023 θα κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα μας, ώστε να ακούγεται και η φωνή των Ιθαγενών στο Κοινό οβούλιο. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, όλοι οι Αυστραλοί θα αντανάκλουν ποιο είμαστε, από πού προερχόμαστε και πιο σημαντικό, το συλλογικό μας όραμα για το μέλλον της Αυστραλίας.

Τέλος, η Αυστραλία φιλοξενεί τον παλαιότερο πολιτισμό στον πλανήτη, ο οποίος χρονολογείται έως και 65,000 χρόνια. Είμαστε επίσης το σπίτι ανθρώπων από περισσότερες από 300 διαφορετικές ιθαγένειες. Είμαστε ένα έθνος του οποίου οι υπήκοοι μοιράζονται κοινό έδαφος με τόσους πολλούς από τους λαούς του κόσμου. Όταν εμείς οι Αυστραλοί κοιτάζουμε τον κόσμο, βλέπουμε την αντανάκλαση του εαυτού μας. Αυτή η έκθεση, παρουσιάζει μέρος αυτής της αντανάκλασης.

Ελπίζω να απολαύσετε αυτή την όμορφη, μοναδική και πνευματική συλλογή τέχνης σε φλοιό των ανθρώπων Kunibidji από την Γη του Arnhem.

Τέλος, θέλω να αναγνωρίσω την υποστήριξη και τη βοήθεια του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Συλλόγου Τέχνης Cathrine, της Επιμελήτριας της Έκθεσης Nadine Berthelier, του Συνεπιμελητή Eudes Ajo, του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας – Ίδρυμα Σεβέρη (CVAR) και της ομάδας μου στην Υπάτη Αρμοστεία της Αυστραλίας, που κατέστησαν δυνατή αυτή την έκθεση.

Εξ. Φιόνα ΜακΚέργκου, Υπάτη Αρμοστής της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

There are many Indigenous communities in Australia. Their pictorial or graphic creations, whatever the technique and the medium, all respond to the requirement of an initiatory narration of the Dreamtime or of mythical stories specific to each clan.

Due to its latitude, Australia is almost entirely arid and covered with scrub.

Only an eastern and southern fringe enjoy a Mediterranean climate, while a northern part enjoys a tropical one: Arnhem Land.

With an area of approximately 150,000 km², Arnhem Land offers a wide variety of landscapes: limestone plateaus with numerous gorges, low plains with large river systems, lagoons, monsoon jungles, sparse forests, deserts, tidal flats, coasts, and islands.

The immense limestone plateaus are home to numerous galleries that were already used for painting 50,000 years ago. The oldest surviving representations date back to 18,000 years ago.

Nowadays, the painters of Arnhem Land benefit from a rich and favourable environment due to the diversity of landscapes but also due to the wealth of flora and fauna. The presence of wood and especially eucalyptus, whose bark was used by the Aborigines, offers a support that cannot be found elsewhere.

It is some of these Arnhem Land bark paintings that are the subject of this exhibition.

Υπάρχουν πολλές κοινότητες Ιθαγενών στην Αυστραλία. Οι εικαστικές ή γραφικές δημιουργίες τους, ανεξάρτητα από την τεχνική και το μέσο, ανταποκρίνονται όλες στην ανάγκη για μια μυθική αφήγηση της Εποχής του Ονείρου ή των μυθικών ιστοριών που χαρακτηρίζουν κάθε πατριά (clan).

Λόγω του γεωγραφικού της πλάτους, η Αυστραλία είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου άνυδρη και καλυμμένη με θάμνους.

Μόνο δύο άκρα, το ανατολικό και το νότιο, απολαμβάνουν μεσογειακό κλίμα, ενώ το βόρειο τμήμα της χώρας απολαμβάνει τροπικό κλίμα: η Γη του Άρνεμ.

Με έκταση περίπου 150.000 τ.χλμ, η Γη του Άρνεμ προσφέρει μεγάλη ποικιλία φυσικών τοπίων: ασβεστολιθικά οροπέδια με πολυάριθμα φαράγγια, πεδινές πεδιάδες με μεγάλα ποτάμια, λιμνοθάλασσες, ζούγκλες με μουσώνες, αραιά δάση, ερήμους, παλιρροιακές εκτάσεις, ακτές και νησιά. Τα τεράστια ασβεστολιθικά οροπέδια φιλοξενούν πολυάριθμες στοές που χρησιμοποιούνταν ήδη για ζωγραφική πριν από 50.000 χρόνια. Οι παλαιότερες σωζόμενες αναπαραστάσεις χρονολογούνται πριν από 18.000 χρόνια.

Σήμερα, οι ζωγράφοι της Γης του Άρνεμ επωφελούνται από ένα πλούσιο και ευνοϊκό περιβάλλον λόγω της ποικιλομορφίας των τοπίων αλλά και λόγω του πλούτου της χλωρίδας και της πανίδας. Η παρουσία του ξύλου και ιδιαίτερα του ευκαλύπτου, του οποίου ο φλοιός χρησιμοποιούνταν από τους Ιθαγενείς, προσφέρει ένα στήριγμα που δεν μπορεί να βρεθεί αλλού.

Είναι μερικά από αυτά τα ζωγραφικά έργα με φλοιό από τη Γη του Άρνεμ που αποτελούν το αντικείμενο αυτής της έκθεσης.

The Yolngu live in the north-east Arnhem Land region and inhabit a universe that consists of two moieties, one being the Yirritja and the other one being the Dhuwa.

Everything that was created or named by the Ancestors (the Wangarr), including clans, their members, animals, plants, elements, natural phenomena, places, etc. belongs to one of these two moieties. The same is true of each Ancestor (Wangarr) who has bequeathed to the clans of his moiety laws, dances, rituals, songs, customs, techniques.

The two moieties cannot function without each other. A person who is set to get married can only do so with a person belonging to the other moiety. From this organisation flow strictly codified relationships between family members, families, clans and even between the two moieties.

The Ancestors have also given the clans their own patterns (rarrk). These are used in ritual make-up or when artists tell the story of the Dreamtime or their totems with their artwork.

In the Yirritja moiety, these drawings – that is, the Yirritja rarrk patterns, take the form of small hatchings and diamonds, a kind of mosaic of rhombuses, reminiscent of beehive cells or tortoise scales.

In the Dhuwa moiety, the “meshes” are made up of undulating parallel lines linked to the movement of the water.

The multiple combinations are responsible for the specificity of each clan. The hatching and the meshes are meant to impart movement, to simulate radiance and brilliance, alluding thus to the spiritual powers of the Ancestors.

The Ancestors have entrusted people with land and have tasked them to live in harmony with it. They therefore enjoy it respectfully, taking from it only what is necessary throughout the six seasons of their calendar.

Οι Yolngu που ζουν στα βορειοανατολικά εδάφη της Γης του Άρνεμ ζουν σε ένα σύμπαν που αποτελείται από δύο ημιφύλια, λεγόμενα moieties, το Yirritja και το Dhuwa.

Όλα όσα δημιουργήθηκαν ή ονοματοδοτήθηκαν από τους Προγόνους (τους Wangarr), συμπεριλαμβανομένων των πατριών, των μελών τους, των ζώων, των φυτών, των στοιχείων της φύσης, των φυσικών φαινομένων, των τόπων κλπ., ανήκουν σε ένα από αυτά τα δύο ημιφύλια. Το ίδιο ισχύει και για κάθε Πρόγονο που έχει κληροδοτήσει στις πατριές του ημιφυλίου του, νόμους, χορούς, τελετουργίες, τραγούδια, έθιμα και τεχνικές.

Τα δύο ημιφύλια δεν μπορούν να λειτουργήσουν το ένα χωρίς το άλλο. Ένα άτομο που πρόκειται να παντρευτεί μπορεί να το κάνει μόνο με ένα άτομο που ανήκει στο άλλο ημιφύλιο. Από αυτή την οργάνωση απορρέουν αυστηρά κωδικοποιημένες σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, των οικογενειών, των πατριών, ακόμα και μεταξύ των δύο ημιφυλίων.

Οι πρόγονοι έχουν επίσης δώσει στις πατριές τα δικά τους μοτίβα, γνωστά ως rarrk. Με τα rarrk ζωγραφίζονται πρόσωπα και σώματα κατά τη διάρκεια τελετουργιών ή όταν οι καλλιτέχνες αφηγούνται την ιστορία της Εποχής του Ονείρου ή των τοτέμ τους με πίνακες ζωγραφικής.

Στο ημιφύλιο Yirritja, αυτά τα σχέδια, δηλαδή τα rarrk, έχουν τη μορφή μικρών γραμμοσκιάσεων και διαμαντιών, ένα είδος μωσαϊκού από ρόμβους που θυμίζει κυψέλη ή λέπια χελώνας.

Στο ημιφύλιο Dhuwa, τα «πλέγματα» αποτελούνται από κυματιστές παράλληλες γραμμές που συνδέονται με την κίνηση του νερού.

Είναι στους πολλαπλούς συνδυασμούς που οφείλεται η ιδιαιτερότητα της κάθε πατριάς. Η γραμμοσκίαση και τα πλέγματα έχουν σκοπό να προσδώσουν κίνηση, να προσομοιώσουν τη λάμψη και την ακτινοβολία, παραπέμποντας στην πνευματική δύναμη των Προγόνων.

Οι Πρόγονοι εμπιστεύτηκαν στους ανθρώπους τη γη και τους ανέθεσαν να ζουν αρμονικά με αυτήν. Επομένως, την απολαμβάνουν με σεβασμό, παίρνοντας μόνο ό,τι είναι απαραίτητο και μόνο την κατάλληλη στιγμή κατά τη διάρκεια των έξι εποχών του ημερολογίου τους.

Originally, the easiest support available in the environment was used for each artwork. Naturally, we are not referring here to the works painted on various modern supports with acrylic paints which were proposed in recent years to the communities so that they could rediscover and maintain their cultural traditions.

These supports can be ephemeral or perennial –the body, sand, stone (caves or rock shelters), wood, earth, mud–, because whether the creation remains or not is of no importance; all that matters is the rite and the ritual that presided over its elaboration.

There are many eucalyptus trees in Arnhem Land and their bark naturally lends itself to pictorial expression.

The species involved are the *stringybark* and *eucalyptus tetrodonta*. The bark, taken from the tree after the rainy season, is fibrous, supple, and strong, but requires considerable preparation. It must be laid over fire to be unrolled, thinned, flattened, and cleaned. It is the inner, smoother side of the bark that is used. The dimensions are usually small.

The pigments used are chosen with due respect to the symbolic process of the representation. They come from the very earth that the people of Arnhem Land have been given by the gods and with which they tell the story of the Dreamtime to the initiated only. In order to obtain soil in the desired tones some artists may travel great distances.

The artists grind the colours themselves and then mix the powder with water until the desired texture is obtained:

- bauxite gives the colour red.
- kaolin produces white, which is more associated with mourning.
- ochre, provides an entire range of yellow and brown hues.
- charcoal gives black.

Blue and green, which are not found naturally in the mineral environment, do not exist in the representations.

To paint, the artists lay the bark horizontally on the ground and first spread a layer of dark pigment of a similar colour to that of the surface of the bark. They then use brushes to apply their colours: papyrus stems or branches with chewed ends or even with bristles, feathers, hair, or plant fibres. Traditionally, honey, egg yolk or orchid juices were used as fixatives once the work was finished.

Οι φλοιοί

Έργα σε φλοιό δέντρου

Αρχικά, για κάθε έργο γινόταν χρήση του πιο εύκολου σπηρίγματος που ήταν διαθέσιμο στη φύση. Φυσικά, δεν αναφερόμαστε εδώ στα έργα ζωγραφισμένα με ακρυλικά χρώματα σε διάφορα σύγχρονα σπηρίγματα που προτάθηκαν πρόσφατα στις κοινότητες για να μπορέσουν να ανακαλύψουν και πάλι και να διατηρήσουν τις πολιτιστικές τους παραδόσεις.

Αυτά τα σπηρίγματα μπορεί να είναι εφήμερα ή ανθεκτικά στον χρόνο –το σώμα, η άμμος, η πέτρα (σπήλαια ή βραχώδη καταφύγια), το ξύλο, το χώμα, η λάσπη–, καθώς δεν έχει σημασία αν το δημιούργημα παραμένει ή όχι. Είναι μόνο η τελετουργία και το τελετουργικό που προηγείται της δημιουργίας του που έχουν σημασία.

Υπάρχουν πολλοί ευκάλυπτοι στη Γη του Άρνεμ και ο φλοιός τους προσφέρεται για ζωγραφική έκφραση. Πρόκειται για τα είδη *stringybark* και *tetrodonta*. Ο φλοιός, που λαμβάνεται από το δέντρο μετά την περίοδο των βροχών, είναι ινώδης, εύκαμπτος και δυνατός αλλά απαιτεί αρκετή προετοιμασία. Πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από τη φωτιά για να ξετυλιχθεί, να αραιωθεί, να ισιωθεί και να καθαριστεί. Χρησιμοποιείται μόνο η εσωτερική πλευρά του φλοιού, η οποία είναι πιο λεία. Είναι συνήθως μικρών διαστάσεων.

Οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται επιλέγονται με σεβασμό στη συμβολική διαδικασία της αναπαράστασης. Προέρχονται από την ίδια γη που οι θεοί έδωσαν στους ανθρώπους της Γης του Άρνεμ και με την οποία οι τελευταίοι αφηγούνται την ιστορία της Εποχής του Ονείρου μόνο στους μνημένους. Προκειμένου να βρουν χρώμα στους επιθυμητούς τόνους, ορισμένοι καλλιτέχνες μπορεί να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις.

Οι καλλιτέχνες αλέθουν οι ίδιοι τα χρώματα και στη συνέχεια αναμιγνύουν τη σκόνη με νερό μέχρι να αποκτήσουν την επιθυμητή υφή:

- ο βωξίτης δίνει το κόκκινο χρώμα.
- ο καολίνης δίνει το λευκό, το οποίο συνδέεται περισσότερο με το πένθος.
- η ώχρα παράγει μια ολόκληρη γκάμα κίτρινων και καφέ αποχρώσεων.
- ο ξυλάνθρακας δίνει το μαύρο.

Το μπλε και το πράσινο, τα οποία δεν απαντώνται φυσικά στο ορυκτό περιβάλλον, δεν υπάρχουν στις αναπαραστάσεις.

Για να ζωγραφίσουν, οι καλλιτέχνες τοποθετούν τον φλοιό οριζόντια στο έδαφος και αρχικά απλώνουν σ' αυτόν ένα στρώμα χρωστικής χρώματος αντίστοιχου με εκείνο της επιφάνειάς του, σε σκούρο τόνο. Στη συνέχεια χρησιμοποιούν πινέλα για να απλώσουν τα χρώματά τους: στελέχη ή κλαδιά παπύρου με μασημένες άκρες ή ακόμη και με τρίχες, φτερά, τρίχες ή φυτικές ίνες. Παραδοσιακά, το μέλι, ο κρόκος αυγού ή οι χυμοί ορχιδέας χρησιμοποιούνταν ως σταθεροποιητικά με την ολοκλήρωση του έργου.

The artworks on display often tell the founding stories of the Dreamtime. These mythical tales relate to the wanderings and adventures of the Animal Ancestors on the continent. The painters are also allowed to represent the totems of their clan, in connection with the founding myths. The painter-narrators are the holders of an oral transmission that allows them, and them alone, to make the invisible visible to those who hold the keys. For only the initiated can read the representation for what it really is: the accomplishment of a rite to the glory of the gods, one that must be constantly repeated on a land where nothing, or almost nothing, may change.

The images may also have been inspired by the dreams of sleepers. Dreams are not considered fiction, but rather another reality created through a divine manifestation. As such, sleepers must represent their dreams accurately but without revealing their content to the uninitiated. These dreams are a link with the Dreamtime.

The painter-narrator may sometimes give a few keys to the reading, such as the names of deities. But they may also keep the theme of their vision or representation absolutely secret. In this case, we are left with a beautiful work of art that we perceive as decorative, because our uninitiated eyes are not, nor should they be, capable of deciphering the enigma.

If the works are relatively recent, the dreams are immemorial. And if the representation reaches us and leaves its author, the ritual does not become vain because the ritual resides in the realisation of the painting and not in its finitude. The vital energy has been reanimated, the image is no longer of interest.

No criteria of time, distance or chronology preside over the writing of the story.

The Ferrymen of Dreams do not paint, they write.

Τα έργα τέχνης που εκτίθενται εδώ συχνά αφηγούνται τις ιδρυτικές ιστορίες της Εποχής του Ονείρου. Αυτές οι μυθικές ιστορίες αφηγούνται τις περιπλανήσεις και τις περιπέτειες των Προγόνων-Ζώνων στην ήπειρο. Στους ζωγράφους επίσης επιτρέπεται να απεικονίζουν τα τοτέμ της πατριάς τους, σε σχέση με τους ιδρυτικούς μύθους που σχετίζονται με αυτή. Οι ζωγράφοι-αφηγητές είναι οι φορείς μιας προφορικής μετάδοσης που επιτρέπει σε αυτούς και μόνο να κάνουν το αόρατο ορατό σε εκείνους που κατέχουν τα κλειδιά. Διότι μόνο οι μυημένοι μπορούν να διαβάσουν την αναπαράσταση γι' αυτό που πραγματικά είναι: η πραγματοποίηση ενός τελετουργικού δοξασίας των θεών, το οποίο πρέπει να επαναλαμβάνεται διαρκώς σε μια γη όπου τίποτα, ή σχεδόν τίποτα, δεν πρέπει να αλλάξει.

Οι εικόνες μπορεί επίσης να αντλούν από τα όνειρα όσων κοιμούνται. Τα όνειρα δεν θεωρούνται μυθοπλασία, αλλά μάλλον μια άλλη πραγματικότητα που δημιουργήθηκε μέσω μιας θεϊκής έκφρασης. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτοί που βλέπουν όνειρα πρέπει να τα αναπαριστούν με ακρίβεια, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν το περιεχόμενό τους στους μη μυημένους. Τα όνειρα αυτά είναι ένας συνδετικός κρίκος με την Εποχή του Ονείρου.

Ο ζωγράφος-αφηγητής μπορεί μερικές φορές να δώσει μερικά «κλειδιά» για την ανάγνωση, όπως τα ονόματα των θεοτήτων. Ωστόσο, μπορεί επίσης να κρατήσει απολύτως μυστικό το θέμα του οράματος ή της αναπαράστασής του. Σε αυτή την περίπτωση, απομένει ένα όμορφο έργο τέχνης που αντιλαμβανόμαστε ως διακοσμητικό, επειδή τα αμύπητα μάτια μας δεν είναι, ούτε θα έπρεπε να είναι, ικανά να αποκρυπτογραφήσουν το αίνιγμα.

Αν τα έργα είναι σχετικά πρόσφατα, τα όνειρα είναι πανάρχαια. Και αν η αναπαράσταση φτάσει σε εμάς και αφήσει τον δημιουργό της, η τελετουργία δεν καθίσταται μάταιη, διότι η τελετουργία ενυπάρχει στην πραγμάτωση του πίνακα και όχι στο πεπερασμένο του. Η ζωτική ενέργεια έχει ξαναζωντανέψει, η εικόνα δεν παρουσιάζει πια ενδιαφέρον.

Κανένα κριτήριο χρόνου, απόστασης ή χρονολογίας δεν προΐσταται της γραφής της ιστορίας.

Οι Βαρκάρηδες των Ονείρων δεν ζωγραφίζουν, γράφουν.

In the beginning

In the beginning, there was the Earth. Without relief, without life, without colour.

Then, in very ancient times, came the Dreamtime. Gods came out of the depths of the earth. Others from the heavens.

These gods looked like giant animals.

They inhabited the Earth for a long, long time. They lived like humans and each of their actions sculpted the ground and created the reliefs on the surface of the land.

Then one day the gods went back to where they came from. But they tasked the people of Arnhem Land with the care of this deified Earth that nothing must disturb.

Thus, generation after generation, the people of Arnhem Land have preserved the memory of the venerated sites. As respectful guardians, they keep them secret. The transmission of knowledge is oral, mimetic but also initiatory. The pictorial and graphic expressions are intelligible to the initiated only.

Στην αρχή υπήρχε η γη. Χωρίς ανάγλυφο, χωρίς ζωή, χωρίς χρώμα.

Αργότερα, σε πολύ αρχαίους καιρούς, ήρθε η Εποχή του Ονεΐρου. Θεοί βγήκαν από τα βάθη της γης. Άλλοι από τους ουρανούς.

Αυτοί οι θεοί είχαν την όψη γιγάντιων ζώων.

Έμειναν στη Γη για πολύ, πολύ καιρό. Ζούσαν σαν άνθρωποι και κάθε τους πράξη σμίλεψε το έδαφος και δημιουργούσε τα ανάγλυφα στην επιφάνεια της Γης.

Μετά, μια μέρα οι θεοί επέστρεψαν στα μέρη από τα οποία ήρθαν. Όμως ανέθεσαν στους ανθρώπους της Γης του Άρνεμ τη φροντίδα αυτής της θεοποιημένης Γης που κανείς δεν πρέπει να διαταράξει.

Έτσι, από γενιά σε γενιά, οι άνθρωποι της Γης του Άρνεμ διατήρησαν τη μνήμη των ιερών τόπων. Ως γεμάτοι σεβασμό θεματοφύλακες τους κρατούν μυστικούς. Η μετάδοση της γνώσης είναι προφορική, μιμητική αλλά και μυητική. Οι εικονογραφικές και γραφικές εκφράσεις είναι κατανοητές μόνο στους μυημένους.

24

Arnhem Land

#1

Yimula Mununggurr (1974-)

Dhuwa moiety / Ημιφύλιο Dhuwa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

60cm x 40cm

Aben Collection

Yalata-Brolga, no date / αχρονολόγητο

Like Djambawa Marawili, Yimula Mununggurr creates a sacred painting of the Dhudi-Djapu clan that evokes the two sisters of Dhuwa descent. The painting presents the journey of the two sisters from one water point to another, these materializing as yellow circles, while the sisters' footsteps are discernible on the path.

Όπως και ο Djambawa Marawili, ο Yimula δημιουργεί έναν ιερό πίνακα της πατριάς Dhudi-Djapu που θυμίζει τις δύο αδελφές του ημιφυλίου Dhuwa. Ο πίνακας παρουσιάζει το ταξίδι των δύο αδελφών από το ένα σημείο νερού στο άλλο· τα σημεία νερού παρουσιάζονται ως κίτρινοι κύκλοι, ενώ στο μονοπάτι διακρίνονται τα βήματα των αδελφών.

#2

Trevor Nagurrurrba (1974 -)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

80cm x 15cm

Aben Collection

Rainbow Serpent - Ngalyod, 1996

Ερπετό του Ουράνιου Τόξου-Ngalyod, 1996

The rainbow snake / Το ερπετό του ουράνιου τόξου

Among the great ancestors of the Dreamtime, the Rainbow Serpent holds a particularly important place. It is at the heart of many myths and the creator of all water points. It is linked to the abundance of nature and thus to the maintenance of peace in an appeased world. According to tradition, a rainbow in the sky indicates the movement of the Serpent from one waterhole to another.

Ανάμεσα στους σημαντικούς προγόνους της Εποχής του Ονείρου, το Ερπετό του Ουράνιου Τόξου κατέχει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση. Βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών μύθων και είναι ο δημιουργός όλων των υδάτινων σημείων. Συνδέεται με την αφθονία της φύσης και συνεπώς με τη διατήρηση της ειρήνης σε έναν εξευμενισμένο κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό υποδηλώνει την κίνηση του Ερπετού από τον έναν νερόλακκο στον άλλον.

#3

Hamish Karrkarrhba (1967-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

110cm x 55cm

Aben Collection

Untitled, no date

Άτιτλο, αχρονολόγητο

The rainbow snake / Το ερπετό του ουράνιου τόξου

This painting depicts the encounter, in a place known to the artist and his clan, of the Rainbow Serpent with a young woman around whom it wraps itself before eating her. Around it, one can see body parts drawn in black, probably symbolically representing those devoured by the Rainbow Serpent. It is wearing the colours of Hamish Karrkarrhba's clan. The rainbow snake, an important entity in Australian mythology – active especially in the wet seasons, can be creative but also destructive.

Αυτός ο πίνακας απεικονίζει τη συνάντηση, σε ένα μέρος γνωστό στον καλλιτέχνη και την πατριά του, του Ερπετού του Ουράνιου Τόξου με μια νεαρή γυναίκα με την οποία τυλίγεται πριν την καταβροχθίσει. Γύρω του, βλέπουμε μέλη του σώματος σε μαύρο χρώμα, τα οποία ενδεχομένως να συμβολίζουν εκείνους που καταβροχθίζει το Ερπετό του Ουράνιου Τόξου. Εδώ το ερπετό είναι καλυμμένο με τα χρώματα της πατριάς του Hamish Karrkarrhba. Το Ερπετό του Ουράνιου Τόξου, μια σημαντική οντότητα στην αυστραλιανή μυθολογία – ιδιαίτερα δραστήριο τις περιόδους βροχών, μπορεί να είναι δημιουργικό αλλά και καταστροφικό.

#4

Festo Maralngurra

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

69cm x 26cm

Aben Collection

Spirit figure, 1999

Φιγούρα πνεύματος, 1999

Mimihs and Yakyaks / Mimiḥ και Yakyakw (πνεύματα)

Festo Maralngurra depicts a mimiḥ with a missing leg, in connection with a secret story of his clan.

Ο Festo Maralngurra απεικονίζει ένα Mimiḥ με χαμένο πόδι, σε σχέση με μια μυστική ιστορία της πατριάς του.

#5

Trevor Nagurrurrba (1974-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

95cm x 40cm

Aben Collection

Spirit Figure, 1999

Φιγούρα Πνεύματος, 1999

Trevor Nagurrurrba chose to represent a mimih in a very sober way, wearing on his body the rarrk patterns of his clan.

Ο Trevor Nagurrurrba επέλεξε να αναπαραστήσει ένα mimih με πολύ νηφάλιο τρόπο, καλύπτοντας το σώμα του με τα μοτίβο-rarrk της πατριάς του.

Mimihs and Yakyaks / Mimihs και Yawkyawks (πνεύματα)

#6

Mukguddu Nabegeyo (1943-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

75cm x 38cm

Aben Collection

Bewk-Bewk, 1999

Mimihs and Yakyaks / Mimihs και Yakyaks (πνεύματα)

Mukguddu Nabegeyo offers a beautiful scene with three mimihs: a male, a female and a smaller one, their faces turned in the same direction and their bodies covered with the rarrk patterns of their clan.

Ο Mukguddu Nabegeyo μας δίνει μια όμορφη σκηνή με τρία mimihs: ένα αρσενικό, ένα θηλυκό και ένα μικρότερο. Τα πρόσωπά τους είναι στραμμένα προς την ίδια κατεύθυνση και τα σώματά τους καλυμμένα με τα μοτίβο-rarrk της πατριάς τους.

#7

Larry Naloriman

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

60cm x 25cm

Aben Collection

Mimih spirit-Goanna, 1999

Πνεύμα Mimih-Γκοάνα, 1999

Mimihs and Yakyaks / Mimih και Yawkyawk (πνεύματα)

The Mimih spirit is depicted in one of its important missions to humans: to teach them to hunt. Here, the Mimih is seen using multiple weapons to attack a huge goanna.

Το πνεύμα Mimih απεικονίζεται σε μία από τις σημαντικές αποστολές του προς την ανθρωπότητα: να διδάξει στους ανθρώπους να κυνηγούν. Εδώ, το Mimih φαίνεται να χρησιμοποιεί διάφορα όπλα για να επιτεθεί σε ένα τεράστιο γκοάνα.

#8

Jonah Djumburri (1971-)

Dhuwa moiety / Ημιφύλιο Dhuwa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

70cm x 27cm

Aben Collection

Mimih spirit hunting, 1999

Πνεύμα Mimih στο κυνήγι, 1999

Mimihs and Yakyaks / Mimih και Yawkyawk (πνεύματα)

The mimih are rather benevolent spirits, fine and fragile, living in the cracks of the rocks. They have taught people to hunt, an activity they are seen indulging in, here on this bark, while the parts of the game's body can be seen scattered among the weapons.

Τα mimih είναι μάλλον καλοπροαίρετα πνεύματα, λεπτά και εύθραυστα, που ζουν στις ρωγμές των βράχων. Έχουν διδάξει στους ανθρώπους να κυνηγούν, μια δραστηριότητα στην οποία τους βλέπουμε να επιδίδονται, εδώ σε αυτόν τον φλοιό, ενώ τα μέρη του σώματος του θηράματος φαίνονται διάσπαρτα ανάμεσα στα όπλα.

#9

Thompson Nganjmirra (1954-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

130cm x 40cm

Aben Collection

Spoonbill, 1995

Χουλιανομήτα, 1995

Mimihs on the hunt are seen here surrounded by their game.

Τα Μιμιή που κυνηγούν φαίνονται εδώ περιτριγυρισμένα από το θήραμά τους.

Mimihs and Yakyaks / Μιμιή και Υακγιάκ (πνεύματα)

#10

Gary Djorlom (1963-2017)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

69cm x 24cm

Aben Collection

Mimih spirits, 1995

Πνεύματα Mimihí, 1995

It seems that here Gary Djorlom depicts a fight scene between mimih.

Φαίνεται ότι εδώ ο Gary Djorlom απεικονίζει μια σκηνή μάχης μεταξύ Mimih.

Mimih and Yakyaks / Mimih και Yawkyawk (πνεύματα)

#11

Larry Ban-Garr

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

85cm x 45cm

Aben Collection

Bream-Dunbuhmanj, 1995

Σπάρος-Dunbuhmanj, 1995

Mimihs and Yakyaks / Mimihs και Yawkyawks (πνεύματα)

Two yawkyawks, the female equivalents of the mimihs, are mermaid-ancestors. Guardians of young girls, guarantors of the fertility of the land and of abundant harvests, they mark the end of the rainy season. Yawkyawks live in freshwater holes on whose surface they can move thanks to their very light weight. But they can also move on land by transforming their tail into a kind of leg. In this picture, a snake is wrapped around them.

Δύο Yawkyawk, τα θηλυκά ισοδύναμα των Mimihs, είναι πρόγονοι-γοργόνες. Φύλακες των νεαρών κοριτσιών, εγγυητές της γονιμότητας της γης και της άφθονης σοδειάς, σηματοδοτούν το τέλος της εποχής των βροχών. Τα yawkyawk ζουν σε νερόλακκους με γλυκό νερό, στην επιφάνεια των οποίων μπορούν να κινούνται χάρη στο πολύ μικρό τους βάρος. Μπορούν όμως να κινηθούν και στη στεριά μετατρέποντας την ουρά τους σε ένα είδος ποδιού. Σε αυτή τη φωτογραφία, ένα φίδι είναι τυλιγμένο γύρω τους.

#12

Djambawa Marawili (1953-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

75cm x 25cm

Aben Collection

Miyalk, no date

Miyalk, αχρονολόγητο

Storytelling scenes / Αφηγηματικές σκηνές

On this bark decorated with the characteristic colours of the Dhudi-Djapu clan, Djambawa Marawili paints a scene that took place in the Dreamtime, near his home: the Djang'kawu sisters are cooking fish on a termite mound oven, while their digging stick (wapitja) can be seen beside them. The Djang'kawu sisters gave birth to the Dhuwa moiety. Hundreds of stories tell of their arrival by sea, their creation of springs and sacred sites where they planted their digging sticks.

Στον διακοσμημένο αυτό φλοιό αυτού του ζωγραφικού έργου της πατριάς Dhudi-Djapu, ο Djambawa Marawilinarre ζωγραφίζει μια σκηνή που έλαβε χώρα στην Εποχή του Ονείρου, κοντά στο σπίτι του: οι αδελφές Djang'kawu μαγειρεύουν ψάρια σε φούρνο από τύμβο τερμιτών, ενώ δίπλα τους διακρίνεται το σκαπτικό τους ραβδί (wapitja). Οι αδελφές Djang'kawu γέννησαν το ημιφύλιο Dhuwa. Εκατοντάδες ιστορίες μιλούν για την άφιξή τους από τη θάλασσα, τη δημιουργία πηγών και ιερών τόπων όπου φύτεψαν τα σκαπτικά τους ραβδιά.

#13

Mowarra Ganambarr (1917-2005)

Dhuwa moiety / Ημιφύλιο Dhuwa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

105cm x 55cm

Aben collection

Djan'kawu sisters story, no date

Η ιστορία των αδελφών Djan'kawu, αχρονολόγητο

Representations of creation stories featuring the Djan'kawu sisters belong to the Dhuwa moiety. They travel carrying two long digging sticks which can also be used as paddles and pandanus baskets. While on their journey, they named animals and endowed each moiety with myths, drawings, dances, and sacred objects that mark their path. The four goannas drawn on this bark are part of the story of the two sisters' journey.

Οι αναπαραστάσεις ιστοριών δημιουργίας με τις αδελφές Djan'kawu ανήκουν στο ημιφύλιο Dhuwa. Ταξιδεύουν μεταφέροντας δύο μακριά σκαπτικά ραβδιά που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κουπιά ή για καλάθια πανδάνου. Στο ταξίδι τους, έδωσαν ονόματα σε ζώα και προίκισαν κάθε κοινότητα με μύθους, σχέδια, χορούς και ιερά αντικείμενα που καθορίζουν την πορεία τους. Τα τέσσερα γκοάνα που σχεδιάστηκαν σε αυτόν τον φλοιό είναι μέρος της ιστορίας του ταξιδιού των δύο αδελφών.

#14

Wurraynga

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

75cm x 32cm

Aben Collection

Marrakulu, no date / αχρονολόγητο

The background seen here is typical in works by members of Wurraynga's mother's clan, the Marrakulu clan, settled in a rocky area. Wuyal, the honey-hunting Ancestor is holding his bag in one hand and his long stick in the other. He is accompanied by Dhulaku, the Rock Wallaby.

Το φόντο που βλέπουμε εδώ είναι χαρακτηριστικό σε έργα μελών της πατριάς της μητέρας του Wurraynga Wurraynga, δηλαδή της πατριάς Marrakulu, που είναι εγκατεστημένη σε βραχώδη περιοχή. Ο Wuyal, ο Πρόγονος του Μελιού, κρατάει την τσάντα του στο ένα χέρι και το μακρύ ραβδί του στο άλλο. Συνοδεύεται από τον Dhulaku, το Rock Wallaby (καγκουρολαγός).

#15

Naminapu Maymuru-White (1952-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

101cm x 29cm

Aben Collection

Wagurini, no date / *αχρονολόγητο*

At the top of the painting, Wangurini, the cumulus cloud of the rainy season is decorated with the possum-hair belt of the ancestral heroine Nyapililngu. She is represented in bust form at the top of the painting. Yambirrku the parrot fish is seen on the floor below. Also on the lower level, we can see Guwak the Koel Cuckoo. At the base, the wavy lines represent the tracks of Marrngu the possum and Gunyan the sand crab.

Στην κορυφή του πίνακα, ο Wangurini, το σύννεφο σωρείτης της εποχής των βροχών είναι διακοσμημένος με τη ζώνη από τρίχες πόσουμ της προγονικής ηρώιδας Nyapililngu. Η τελευταία απεικονίζεται σε μορφή προτομής στην κορυφή του πίνακα. Ο Yambirrku, η σκαρίδα, βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, στο χαμηλότερο επίπεδο, μπορούμε να δούμε τον κούκο Guwak. Στη βάση, οι κυματιστές γραμμές αναπαριστούν τα ίχνη του Marrngu του πόσουμ και του Gunyan του καβουριού.

#16

Badinga #2

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

78cm x 28cm

Aben Collection

Guwak, no date / *αχρονολόγητο*

The ancestor Guwak, in the form of a koel cuckoo, is the founder of the Mangalili clan of Djarrakpi. Here, he is honoured at an important and venerable site that is also the site of the sacred Marawili tree (a ganyavu) and the Marrngu possum.

Ο πρόγονος Guwak, που έχει τη μορφή ενός κούκου, είναι ο ιδρυτής της πατριάς Mangalili του Djarrakpi. Εδώ, τιμάται σε μια σημαντική και σεβαστή τοποθεσία όπου βρίσκεται και το ιερό δέντρο Marawili (ganyavu) και το πόσουμ Marrngu.

#17

Buwawitj (1958-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

125cm x 45cm

Aben Collection

Wangkurra, no date / *αχρονολόγητο*

Storytelling scenes / Αφηγηματικές σκηνές

The painting shows the rocky hills behind the village of Buwawitj where the sacred fire burned. Djirikitj, the quail carried the fire by dropping a flaming twig. The drawing on the bark shows that the bandicoot may have taken refuge in a hollow log coffin.

Ο πίνακας απεικονίζει τους βραχώδεις λόφους πίσω από το χωριό Buwawitj όπου έκαιγε η ιερή φωτιά. Το Djirikitj, το ορτύκι μετέφερε τη φωτιά ρίχνοντας ένα φλεγόμενο κλαδί. Το σχέδιο στον φλοιό δείχνει ότι το μπάντικουτ μπορεί να είχε βρει καταφύγιο σε ένα κοίλο φέρετρο από κούφιο κορμό δέντρου.

#18

Ngalwarri

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

71cm x 22cm

Aben Collection

Yirritja Mana-Hammerhead, no date

Yirritja Mana-Σφυροκέφαλος, αχρονολόγητο

Totem animals / Ζώα-τοτέμ / Fish / Ψάρια

The background here, on which we see the clan's totem – the hammerhead shark – , is characteristic of works by the Munyuku clan of the Yirritja moiety. The Shark Ancestor is said to have created the tides, among other things. The sharks move on undulating lines separated by luminous rarrk patterns evoking the water.

Το φόντο που βλέπουμε εδώ, το οποίο κοσμείται με το τοτέμ της πατρίδας –τον σφυροκέφαλο καρχαρία– είναι χαρακτηριστικό σε έργα της πατρίδας Μουνγκου που ανήκει στο ημιφύλιο Yirritja. Λέγεται ότι, ανάμεσα σε άλλα, ο Πρόγονος Καρχαρίας δημιούργησε τις παλίρροιες. Οι καρχαρίες κινούνται πάνω σε κυματιστές γραμμές που χωρίζονται από φωτεινά μοτίβο-rarrk τα οποία θυμίζουν νερό.

#19

Bob Namundja (1933-2005)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

80cm x 30cm

Aben Collection

Barramundi, no date

Γιγαντόπερκα, αχρονολόγητο

This very elaborate fish decorated with rarrk pattern is certainly the totem of the clan of the deceased Bob Namundja. Its name, Barramundi, is an Indigenous Australian name which means “fish with large scales” and refers to a fish that can be up to two metres long.

Αυτό το πολύ περίτεχνο ψάρι διακοσμημένο με μοτίβο-rarrk είναι σίγουρα το τοτέμ της φυλής του αποθανόντος Bob Namundja. Το όνομά του, Barramundi, τού δόθηκε από τους Ιθαγενείς της Αυστραλίας. Σημαίνει «ψάρι με μεγάλα λέπια» και αναφέρεται σε ένα ψάρι που μπορεί να έχει μήκος έως και δύο μέτρα.

#20

Bob Namundja (1933-2005)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

80cm x 25cm

Aben Collection

Untitled, 1995

Άτιτλο, 1995

This fish (probably a catfish) surrounded by yam leaves is certainly the totem of the clan whose rarrk patterns adorn all the elements represented here. (cf 28)

Αυτό το ψάρι (πιθανότατα γατόψαρο) που περιβάλλεται από φύλλα γλυκοπατάτας είναι σίγουρα το τοτέμ της φυλής, της οποίας τα μοτίβο-rarrk κοσμούν όλα τα στοιχεία που αναπαρίστανται εδώ (βλ. 28).

#21

Rerrkírwanga Mununggurr (1971)

Dhuwa moiety / Ημιφύλιο Dhuwa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

67cm x 35cm

Aben Collection

Gangal- Catfish, no date

Gangal-Γατόψαρο, αχρονολόγητο

One sees no rarrk patterns on this painting which is perhaps only decorative: catfish are depicted in and around a hollow log submerged at the bottom of a billabong (Australian word for 'stagnant water in a dead meander').

Δεν βλέπουμε κάποιο μοτίβο-rarrk σε αυτόν τον πίνακα που ίσως έχει μόνο διακοσμητική λειτουργία: τα γατόψαρα απεικονίζονται μέσα και γύρω από έναν κούφιο κορμό βυθισμένο στον βυθό μιας billabong (Αυστραλιανή λέξη για λίμνη με στάσιμο νερό σε σχήμα πετάλου).

#22

Bob Borani (1925-1993)

Dhuwa moiety / Ημιφύλιο Dhuwa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

122cm x 41cm

Aben Collection

Manbiri- Catfish, no date

Manbiri-Γατόψαρο, αχρονολόγητο

Totem animals / Ζώα-τοτέμ / Ψάρια / Fish

Bob Borani was allowed to paint another clan's totem pole. This is the Dreaming of the Catfish that goes around in circles eating tadpoles and insects. This totem and its circular movement are both evoked in death and initiation ceremonies, and the catfish is painted on the bodies of men.

Στον Βοβ Βορανί επιτράπη να ζωγραφίσει το τοτέμ μια άλλης πατριάς. Το αποτέλεσμα είναι η Ονειροπόληση του Γατόψαρου που κάνει κύκλους τρώγοντας γυρίνους και έντομα. Σε αυτό το τοτέμ και την κυκλική του κίνηση γίνεται αναφορά τόσο σε τελετές θανάτου όσο και σε τελετές μύησης, και το γατόψαρο ζωγραφίζεται στα σώματα των αντρών.

#23

Robert Mibora (1945-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

62cm x 29cm

Aben Collection

Eel-tailed catfish, 1997

Γατόψαρο με ουρά κελιού, 1997

The eel-tailed catfish is a totem of Robert Mibora's clan. The eel-tailed catfish has shaped the landscape but has also provided the songs, ceremonies and dances that people use to conserve the environment. The abundance of these fish, just silhouetted against a clan stripe, indicates that tradition has been respected and that the fish have been able to continue to multiply and thus provide the clan people with needed food.

Το γατόψαρο με ουρά κελιού είναι ένα από τα τοτέμ της πατρίδας του Robert Mibora. Το γατόψαρο έχει διαμορφώσει το τοπίο, αλλά έχει επίσης προσφέρει τα τραγούδια, τις τελετές και τους χορούς που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να διατηρήσουν το περιβάλλον. Η αφθονία αυτών των ψαριών, που μόλις διαγράφονται σε μια λωρίδα της πατρίδας, υποδηλώνει σεβασμό προς την παράδοση και ότι τα ψάρια μπόρεσαν να συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται και έτσι να παρέχουν στους ανθρώπους της πατρίδας την απαραίτητη τροφή.

#24

Boliny (Mayawuluk 2) Wanambi (1957-)

Dhuwa moiety / Ημιφύλιο Dhuwa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

105cm x 50cm

Aben Collection

Catfish, no date

Catfish Γατόψαρο, αχρονολόγητο

Here, Boliny (Mayawuluk 2) Wanambi paints catfish totems of his clan.

Εδώ, ο Boliny (Mayawuluk 2) Wanambi ζωγραφίζει τοτέμ γατόψαρο της πατριάς του.

#25

Bob Burruwal (1952-2021)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

118cm x 53cm

Aben Collection

Untitled, 1995

Άτιτλο, 1995

Fish evolve on the surface of the bark within the limitations created by unusual white decorations.

Τα ψάρια αναπτύσσονται στην επιφάνεια του φλοιού μέσα στα όρια που δημιουργούν αυτές οι ασυνήθιστες λευκές διακοσμήσεις.

Totem animals / Ζώα-τοτέμ / Ψάρια / Fish

#26

Banambuga Burarrwaga

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

75cm x 30cm

Aben Collection

Guya, no date / αχρονολόγητο

The Guya (fish) is certainly the totem of Banambuga Burarrwaga's clan. Here, the rarrk patterns are applied on the background and not on the animal.

Το Guya (ψάρι) είναι σίγουρα το тотέμ της φυλής του Banambuga Burarrwaga. Εδώ, τα μοτίβο-rarrk παρουσιάζονται στο φόντο και όχι στο ζώο.

The artists on display, all from Arnhem Land, are:

Badinga
Balatj Mununggurr
Banambuga Burarrwanga
Bob Burruwal
Bob Namundja
Bob Bopani
Boliny (Mayawuluk 2) Wanambi
Bonal Bonal
Buwawitj
Clara Wubukwubuk Matjandatjpi
David Galiwirri Garrawurra
Dhundhunga
Djambawa Marawili
Djilipa Djilipa
England Banggala
Festo Maraingurra
Gary Djorlom
Gluy Golun
Hamish Karrkarrhba
Jacob Namundja
Jimmy An. Gunguna
Jonah Djumburri
Justin Nayilibidj
Larry Ban-Garr
Larry Naloriman
Malaluba Malaluba
Manurr Wununmurra
Mercy Tipikilippa
Mick Ivory
Mowarra Ganambarr
Mukguddu Nabegeyo
Naminapu Maymuru-White
Nancy Gaymala 1 Yunupingu
Ngalwarri Ngalwarri
Nulwarr Yunupinu
Rerrkirrwanga Numunggurr
Robert Mibora
Roy (Malibirr) Burrunyula
Terry Ngamandarra
Thomson Nganjmira
Trevor Nagurrurrba
Warren Djorlom
Wurraynga Wurraynga
Yalmakany Marawili
Yimula

The artists of the ABEN collection

Some artists remain anonymous.

Some painters belong to families of artists. These are Warren Djorlom, Mukguddu Nabegeyo, Trevor Nagurrurrba and Naminapu Maymuru-White. Special attention should be paid to Mowarra Ganambarr (ca. 1917-2005) who started painting on bark as early as 1947 at the request of the anthropologist Ronald Berndt. Mowarra Ganambarr is considered to be the originator of the art movement in Arnhem Land.

All works in the Aben Collection were created and acquired in Australian art centres, which ensures traceability. The relevant art centres are: Buku-Larrnggay Art Centre, Bula'bula Arts, East Central Arnhem Land, Injalak Arts and Craft association, Maningrida Arts and Culture, and Nambara Arts and Craft.

Some of the barks used to belong to prestigious museum's collections that were not inalienable: Canberra and Melbourne (Australia), Kupang (Indonesia), Utrecht and Groningen (Netherlands), Basel (Switzerland), Glasgow (Scotland, UK). Others belonged to various galleries across the globe, including Australia (Adelaide, Sydney, Perth, Darwin), the UK (Glasgow) or America (Santa Monica), while some belonged to private collections (American, English and French owners).

Many of the paintings in the current Aben collection, from Anne de Wall collection, were previously loaned for group or solo exhibitions in Sydney, Canberra, Adelaide, Melbourne, Darwin, Brisbane, Perth, Fremantle, Alice Springs (Australia), Paris, Lille, Sarcelles, Nantes, Orléans, Béziers (France), Utrecht, Delft (Netherlands), Ljubljana (Slovenia), Venice, Subiaco, Milan, Palermo, Genoa (Italy), Mumbai, Bangalore (India), Kessel, Brussels (Belgium), Lugano (Switzerland), Stuttgart (Germany), and Glasgow (Scotland, UK).

An important bibliography is attached to certain artists, their works, and their art centres.

Οι καλλιτέχνες που παρουσιάζονται, όλοι από τη γη του άρνεμ, είναι:

Badinga
Balatj Mununggurr
Banambuga Burarrwanga
Bob Burruwal
Bob Namundja
Bob Bopani
Boliny (Mayawuluk 2) Wanambi
Bonal Bonal
Buwawitj
Clara Wubukwubuk Matjandatjpi
David Galiwirri Garrawurra
Dhundhunga
Djambawa Marawili
Djilipa Djilipa
England Banggala
Festo Maraingurra
Gary Djorlom
Gluy Golun
Hamish Karrkarrhba
Jacob Namundja
Jimmy An. Gunguna
Jonah Djumburri
Justin Nayilibidj
Larry Ban-Garr
Larry Naloriman
Malaluba Malaluba
Manurr Wununmurra
Mercy Tipikilippa
Mick Ivory
Mowarra Ganambarr
Mukguddu Nabegeyo
Naminapu Maymuru-White
Nancy Gaymala 1 Yunupingu
Ngalwarri Ngalwarri
Nulwarr Yunupinu
Rerrkurrwanga Numunggurr
Robert Mibora
Roy (Malibirr) Burrunyula
Terry Ngamandarra
Thomson Nganjmira
Trevor Nagurrurrba
Warren Djorlom
Wurraynga Wurraynga
Yalmakany Marawili
Yimula

Οι καλλιτέχνες της Συλλογής ABEN

Ορισμένοι καλλιτέχνες παραμένουν ανώνυμοι.

Ορισμένοι ζωγράφοι ανήκουν σε οικογένειες καλλιτεχνών. Πρόκειται για τους Warren Djorlom, Mukguddu Nabegeyo, Trevor Nagurrurrba και Namiparu Maymuru-White. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον Mowarra Ganambarr (περίπου 1917-2005), ο οποίος άρχισε να ζωγραφίζει σε φλοιό ήδη από το 1947 κατόπιν αιτήματος του ανθρωπολόγου Ronald Berndt. Ο Mowarra Ganambarr θεωρείται πρωτοργός του καλλιτεχνικού κινήματος της Γης του Άρνεμ.

Όλα τα έργα της Συλλογής Aben δημιουργήθηκαν και αποκτήθηκαν σε κέντρα τέχνης της Αυστραλίας, γεγονός που καθιστά δυνατή την εξακρίβωση της προέλευσης τους. Τα κέντρα αυτά είναι τα εξής: Buku-Larrnggay Arts, Bulabula Arts, East Central Arnhemland, Injalak Arts and Kraft association, Maningrida Arts and Culture, και Nambara Arts and Craft.

Ορισμένοι από τους φλοιούς ανήκαν σε περίφημες μουσειακές συλλογές, τα έργα των οποίων ήταν εφικτό να διαχωριστούν. Συγκεκριμένα, βρίσκονταν στην Καμπέρα και στη Μελβούρνη (Αυστραλία), στο Κουπάνγκ (Ινδονησία), στην Ουτρέχτη και το Γκρόνινγκεν (Κάτω Χώρες), στην Βασιλεία (Ελβετία) και στη Γλασκώβη (Σκωτία, ΗΒ). Άλλοι ανήκαν σε διάφορες γκαλερί ανά την υφήλιο, όπως στην Αυστραλία (Αδελαΐδα, Σίδνεϊ, Περθ και Ντάργουιν), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Γλασκώβη) ή στην Αμερική (Σάντα Μόνικα), ενώ κάποιοι ανήκαν σε ιδιωτικές συλλογές (Αμερικανοί, Άγγλοι και Γάλλοι ιδιοκτήτες).

Πολλοί από τους πίνακες της σημερινής συλλογής Aben είχαν προηγουμένως δανειστεί προσωρινά για ομαδικές ή ατομικές εκθέσεις στο Σίδνεϊ, στην Καμπέρα, στην Αδελαΐδα, στη Μελβούρνη, στο Ντάργουιν, στο Μπρίσμπεϊν, στο Περθ, στο Φρίμαντλ και στο Άλις Σπρινγκς (Αυστραλία), στο Παρίσι, στη Λιλ, στη Σαρσέλ, στη Νάντη, στην Ορλεάνη και στην Μπεζιέ (Γαλλία), στην Ουτρέχτη και στο Νελφτ (Κάτω Χώρες), στη Λουμπλιάνα (Σλοβενία), στη Βενετία, στο Σουμπιάκο, στο Μιλάνο, στο Παλέρμο, και στη Γένοβα (Ιταλία), στη Μπουμπάν και στο Μπανγκαλόρ (Ινδία), στην Κέσελ και στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στο Λουγκάνο (Ελβετία), στην Στουτγάρδη (Γερμανία), και στη Γλασκώβη (Σκωτία, ΗΒ).

Ορισμένοι καλλιτέχνες και τα έργα τους συνδέονται με μια σημαντική βιβλιογραφία.

#27

Djilipa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

51cm x 24cm

Aben Collection

Untitled, no date

Άτιτλο, αχρονολόγητο

The presentation of this scene with three fish is in keeping with the traditions of Arnhem Land: the subjects are uniform and stand out while the background is adorned with the clan's characteristic rarrk patterns.

Η παρουσίαση αυτής της σκηνής με τα τρία ψάρια ακολουθεί τις παραδόσεις της Γης του Άρνεμ: τα θέματα είναι ομοιόμορφα και ξεχωρίζουν, ενώ το φόντο κοσμείται με τα χαρακτηριστικά μοτίβο-rarrk της φυλής.

#28

Bob Namundja (1933-2005)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

80cm x 35cm

Aben Collection

Untitled, 1996

Άτιτλο, 1996

Three very dense fish in the colours of Bob Namundja's clan stand out on a plain ochre background. (cf 20)

Τρία πολύ πυκνά ψάρια στα χρώματα της πατριάς του Bob Namundja ξεχωρίζουν σε απλό φόντο ώχρας (βλ. 20).

#29

Balatj Mununggurr (1955-)

Dhuwa moiety / Ημιφύλλιο Dhuwa

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

59cm x 36cm

Aben Collection

Burrut'tji-Mokumilniymi, no date / αχρονολόγητο

Here, Balatj Mununggurr narrates a sacred myth of his mother's clan, the Dhalwangu, involving salt water: at the beginning of the rainy season the lightning snake that lives in the salt water stands on its tail and communicates with other huge snakes by spitting light into the sky. The rarrk patterns that cover the painting feature the undulating lines characteristic of the clans of Dhuwa descent, and are in harmony with the movements of the water.

Εδώ, ο Balatj Mununggurr αφηγείται έναν ιερό μύθο της πατριάς Dhalwangu, δηλαδή της πατριάς της μητέρας, που αφορά το αλμυρό νερό: στην αρχή της εποχής των βροχών Ερπετό του Ουράνιου Τόξου που ζει στο αλμυρό νερό στέκεται στην ουρά του και επικοινωνεί με άλλα τεράστια φίδια φτύνοντας φως στον ουρανό. Τα μοτίβο-rarrk που καλύπτουν τον πίνακα διαθέτουν τις, χαρακτηριστικές σε έργα των πατριών που ανήκουν από το ημιφύλλιο Dhuwa, κυματιστές γραμμές και βρίσκονται σε αρμονία με τις κινήσεις του νερού.

#30

Clara Wubukwubuk Matjandati (1950 -)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

115cm x 60cm

Aben Collection

Garrtjarr, no date / αχρονολόγητο

Six snakes of different colours are seen moving on the rarrk patterns of Clara Wubukwubuk Matjandati's clan.

Έξι φίδια διαφορετικών χρωμάτων κινούνται πάνω στα μοτίβο-rarrk της πατριάς της Clara Wubukwubuk Matjandati.

Totem animals / Ζώα-τοτέμ / Other animals / Άλλα ζώα

#31

Malaluba

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

66cm x 38cm

Aben Collection

Bari-Water Snake, no date

Bari-Νερόφιδο, αχρονολόγητο

These water snakes are the totems of the Malaluba clan. The thinness of their bodies does not lend itself to the drawing of rarrk patterns, and so they are frequently represented in the background. The rarrks are drawn around the body of the snakes in a dynamic oriented movement.

Αυτά τα νερόφιδα είναι τα τοτέμ της φυλής Malaluba. Η λεπτότητα του σώματός τους δεν προσφέρεται για τη σχεδίαση μοτίβο-rarrk, και έτσι απεικονίζονται συχνά στο φόντο. Τα μοτίβο-rarrk είναι σχεδιασμένα γύρω από το σώμα των φιδιών σε μια δυναμική και προσανατολισμένη κίνηση.

#32

Robert Mibora (1945-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

44cm x 32cm

Aben Collection

Longneck turtles, 1997

Μακρύλαιμες χελώνες, 1997

Six long-necked turtles converge on a central point. The fact that both the background and the turtles are covered with rarrk pattern gives the whole a transparent and light quality, as if we were observing the scene through clear water.

Έξι μακρύλαιμες χελώνες συγκλίνουν σε ένα κεντρικό σημείο. Το γεγονός ότι τόσο το φόντο όσο και οι χελώνες είναι καλυμμένες με μοτίβο-rarrk προσδίδει στο σύνολο μια διαφανή και ελαφριά ποιότητα, σαν να παρατηρούμε τη σκηνή μέσα από διαυγές νερό.

#33

Roy (Malibirr) Burrenyula (1955-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

92cm x 36cm

Aben Collection

Water Goanna, no date

Γκοάνα του νερού, αχρονολόγητο

The four goannas that adorn this bark live in a swamp near the land that is home to Roy (Malibirr) Burrenyula's clan.

Τα τέσσερα γκοάνα που κοσμούν αυτόν τον φλοιό ζουν σε έναν βάλτο κοντά στη γη που φιλοξενεί την πατριά του Roy (Malibirr) Burrenyula.

#34

Nancy Gaymala 1 Yunupingu (1935-2005)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

70cm x 20cm

Aben Collection

Baru - Crocodile, no date

Baru-Κροκόδειλος, αχρονολόγητο

Baru, the crocodile is the totem of Nancy Gaymala 1 Yunupingu's clan. It stands out due to its rarrk patterns that do not represent open diamond chains but rather crossed lines. The crocodile symbolises strength and competence.

Ο Baru, ο κροκόδειλος είναι το τοτέμ της πατριάς της Nancy Gaymala 1 Yunupingu. Ξεχωρίζει λόγω των μοτίβο-rarrk που δεν αναπαριστούν ανοιχτές αλυσίδες διαμαντιών αλλά διασταυρωμένες γραμμές. Ο κροκόδειλος συμβολίζει τη δύναμη και την ικανότητα.

#35

Golun Yunupingu (1969-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

90cm x 42cm

Aben Collection

Baru and Baluny, no date / αχρονολόγητο

Baru is an Indigenous Australian word meaning “ancestor of the crocodile”. This animal, which has been extinct for several thousand years, was almost four meters long and lived in humid forests near fresh water. It is accompanied here by two barramundis (Australian fish). The bottom rarrk patterns represent the open diamond chains characteristic of the Yirritja moiety.

Η λέξη Baru των Ιθαγενών της Αυστραλίας σημαίνει «πρόγονος του κροκόδειλου». Το ζώο αυτό, το οποίο έχει εξαφανιστεί εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια, είχε μήκος σχεδόν τέσσερα μέτρα και ζούσε σε υγρά δάση κοντά σε γλυκά νερά. Εδώ συνοδεύεται από δύο γιγαντόπερκες (αυστραλιανά ψάρια). Τα κάτω μοτίβο-rarrk αναπαριστούν τις ανοιχτές διαμαντένιες αλυσίδες που είναι χαρακτηριστικές για το ημιφύλιο Yirritja.

#36

Anonymous

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

134cm x 33cm

Aben Collection

Baru the Crocodile, no date

Baru ο κροκόδειλος, αχρονολόγητο

In the Dreamtime, Baru the crocodile was the victim of a fire and he jumped into the water to ease his suffering. The water soothed his pain and so he decided to make it his home. Nonetheless, his burn scars can be seen on his skin to this day. On this bark, Baru is protecting a nest of eggs. In the water, the white diamonds are weeds, the red diamonds are mud on the bottom and the white circles are flowers.

Στην Εποχή του Ονείρου, ο κροκόδειλος Baru έπεσε θύμα πυρκαγιάς και πήδηξε στο νερό για να απαλύνει τον πόνο του. Το νερό καταπράυνε τον πόνο του και έτσι αποφάσισε να το κάνει σπίτι του. Παρ' όλα αυτά, τα σημάδια από τα εγκαύματα φαίνονται στο δέρμα του μέχρι σήμερα. Σε αυτόν τον φλοιό, ο Baru προστατεύει μια φωλιά με αυγά. Στο νερό, τα λευκά διαμάντια είναι αγριόχορτα, τα κόκκινα διαμάντια είναι λάσπη στον βυθό και οι λευκοί κύκλοι είναι λουλούδια.

#37

Nulwarr #2 Yunupinu

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

104cm x 46cm

Aben Collection

Gumatj clan, no date

Πατριά Gumatj, αχρονολόγητο

The Dugong totem is seen here grazing on sea grass that shimmers and glistens underwater, represented by the diamonds typical in Yirritja artwork. The triangles at the ends represent the clouds of the rainy season.

Το τοτέμ ντιγκόνγκ φαίνεται εδώ να βόσκει θαλάσσιο χορτάρι που λάμπει και γυαλίζει κάτω από το νερό, αντιπροσωπευόμενο από τα διαμάντια που είναι τυπικά στα έργα τέχνης των Yirritja. Τα τρίγωνα στις άκρες αναπαριστούν τα σύννεφα της εποχής των βροχών.

#38

Yalmakany Marawili (1957-)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

101cm x 32cm

Aben Collection

Madarrpa Clan, no date

Πατριά Madarrpa, αχρονολόγητο

Yalmakany Marawili recounts a fundamental story of the Yirritja moiety mythology: the ancestral dugong hunt. The side decorations are in the form of the diamond, characteristic of Yirritja artwork.

Η Yalmakany Marawili αφηγείται μια θεμελιώδη ιστορία της μυθολογίας του ημιφυλίου Yirritja: το προγονικό κυνήγι του ντιγκόνγκ. Οι πλευρικές διακοσμήσεις έχουν τη μορφή διαμαντιού, χαρακτηριστικό των έργων τέχνης των Yirritja.

Totem animals / Ζώα-τοτέμ / Other animals / Άλλα ζώα

#39

Anonymous

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό του ευκαλύπτου

85cm x 34cm

Aben Collection

Dugong, no date

Ντιγκόνγκ, αχρονολόγητο

Two dugongs, recognisable by their distinctive heads, which end in a sort of trunk, and their fish tails only partially bear the rarrk patterns of the clan to which they belong.

Δύο ντιγκόνγκ, αναγνωρίσιμα από τα χαρακτηριστικά κεφάλια τους, που καταλήγουν σε ένα είδος προβοσκίδας, ενώ οι ψαρούρες τους φέρουν μόνο εν μέρει τα μοτίβο-rarrk της πατριάς στην οποία ανήκουν.

#40

Bonal

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

91cm x 37cm

Aben Collection

Bonba-Butterfly, no date

Bonba-Πεταλούδα, αχρονολόγητο

Butterflies are a rare totem. This mirrored drawing includes flowers alongside the butterflies.

Οι πεταλούδες είναι ένα σπάνιο τοτέμ. Σε αυτό το σχέδιο-καθρέφτη λουλούδια συνοδεύουν τις πεταλούδες.

#41

Jacob Namundja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

80cm x 35cm

Aben Collection

Python and Goanna, 1999

Πύθωνας και Γκοάνα, 1999

Jacob Namundja stages what must be a fight between two mythical animals of great size (almost 3 meters): a python and a goanna, both decorated with the rarrk patterns of the clan.

Ο Jacob Namundja σκηνοθετεί κάτι που πρέπει να είναι μια μάχη μεταξύ δύο μυθικών ζώων μεγάλου μεγέθους (σχεδόν 3 μέτρα): ενός πύθωνα και ενός γκοάνα, και τα δύο διακοσμημένα με τα μοτίβο-rarrk της φυλής.

Totem animals / Ζώα-τοτέμ / Other animals / Άλλα ζώα

#42

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

105cm x 25cm

Aben Collection

Untitled, 1994

Άτιτλο, 1994

Only those who are initiated can read

Μόνο οι μυημένοι μπορούν να «διαβάσουν».

Totem animals / Ζώα-τοτέμ / Other animals / Άλλα ζώα

#43

Terry Ngamandarra (1952-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

120cm x 53cm

Aben Collection

Untitled, 1993

Άτιτλο, 1993

Above a landscape of hills, two snakes intertwine in a desert area. At their side, a fish with a large round mouth slides by (a dugong perhaps?)

Πάνω από ένα τοπίο με λόφους, δύο φίδια διαπλέκονται σε μια ερημική περιοχή. Στο πλάι τους, ένα ψάρι με μεγάλο στρογγυλό στόμα γλιστρά δίπλα τους (ίσως ένα ντιγκόγκκ).

#44

Bob Namundja (1933-2005)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

55cm x 25cm

Aben Collection

Yams, 1994

Γλυκοπατάτες, 1994

Totem plants / Φυτά-τοτέμ

The yams and yam leaves shown here surrounding an ancestor are very important in Indigenous Australian culture. This painting was made in Western Arnhem Land and follows the traditions of this region, according to which the background is plain and dark ochre in colour, while the clan rarrk patterns are drawn on the ancestor's body.

Οι γλυκοπατάτες και τα φύλλα γλυκοπατάτας που απεικονίζονται εδώ γύρω από έναν πρόγονο είναι πολύ σημαντικά στην κουλτούρα των Ιθαγενών της Αυστραλίας. Ο πίνακας αυτός φιλοτεχνήθηκε στη Δυτική Γη του Άρνεμ και ακολουθεί τις παραδόσεις της περιοχής αυτής, σύμφωνα με τις οποίες το φόντο είναι απλό και χρώματος σκούρας ώχρας, ενώ στο σώμα του προγόνου σχεδιάζονται τα μοτίβο-rarrk της πατριάς.

#45

Bob Namundja (1933-2005)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

51cm x 23cm

Aben Collection

Yams, 1995

Γλυκοπατάτες, 1995

Yams and yam leaves are a recurring theme in Bob Namundja's work, demonstrating the particular importance of this vegetable in his clan.

Οι γλυκοπατάτες και τα φύλλα γλυκοπατάτας είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στο έργο του Bob Namundja, γεγονός που καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία αυτού του λαχανικού στη φυλή του.

#46

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

105cm x 36cm

Aben Collection

Untitled, no date

Άτιτλο, αχρονολόγητο

Only those who are initiated can read

Μόνο οι μνημένοι μπορούν να «διαβάσουν».

#47

Justin Nayilibidj

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

78cm x 30cm

Aben Collection

Two Filesnakes, 1999

Δύο Ακρόχορδα Φίδια, 1999

X-rays / Ακτινογραφίες

Filesnakes, the snakes from which this artwork takes its name, are long snakes found in plenitude in Arnhem Land, and are much appreciated by Indigenous Australians. In this painting, however, in the aquatic environment of these filesnakes, we can also see a long-necked turtle and, most prominently, two large catfish, on which filesnakes like to feed. This type of painting, called “X-ray” shows the anatomy of the fish: the viscera and the spine. The ability to see through living beings is attributed to certain Indigenous Australians with shamanic qualities.

Τα ακρόχορδα φίδια, από τα οποία πήρε το όνομά του αυτό το έργο τέχνης, είναι μακρόστενα φίδια που βρίσκονται σε αφθονία στη Γη του Άρνεμ και χαιρούν εκτίμησης από τους Ιθαγενείς Αυστραλούς. Σε αυτόν τον πίνακα, ωστόσο, στο υδάτινο περιβάλλον αυτών των φιδιών, μπορούμε επίσης να δούμε μια μακρύλαιμη χελώνα και, κυρίως δύο μεγάλα γατόψαρα, δηλαδή ψάρια με τα οποία αρέσκονται να τρέφονται τα ακρόχορδα φίδια. Αυτός ο τύπος ζωγραφικής, που ονομάζεται «ακτινογραφία», δείχνει την ανατομία του ψαριού: τα σπλάχνα και τη σπονδυλική στήλη. Η ικανότητα να βλέπουν μέσα από τα ζωντανά όντα αποδίδεται σε ορισμένους Ιθαγενείς Αυστραλούς με σαμανικές ιδιότητες.

#48

Manurr Wununmurra

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

80cm x 35cm

Aben Collection

Mana-Shark, no date

Mana-Καρχαρίας, αχρονολόγητο

Χ-rays / Ακτινογραφίες

In the Dreamtime Mana the shark was wounded by another ancestor who wanted to remain alone in his territory. Mana then moved to land and before dying, shaped landscapes and rivers with his jaws. His teeth remained stuck in the earth, in the form of the pandanus, a tree whose fibres were used by women for weaving. We can also distinguish, almost in X-ray style, the Mana's gills and liver, the latter being a very important organ in terms of volume (up to a quarter of a shark's weight) and in terms of its usefulness in the movements of this fish. The prominence of the liver indicates the Indigenous Australians' excellent knowledge of the animal.

Στην εποχή των ονείρων ο Mana ο καρχαρίας τραυματίστηκε από έναν άλλο πρόγονο που ήθελε να παραμείνει μόνος του στην περιοχή του. Ο Mana μετακόμισε τότε στη στεριά και πριν πεθάνει, διαμόρφωσε τοπία και ποτάμια με τα σαγόνια του. Τα δόντια του παρέμειναν κολλημένα στη γη, με τη μορφή του πανδάνου, ενός δέντρου του οποίου οι ίνες χρησιμοποιούνταν από τις γυναίκες για την ύφανση. Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε, σχεδόν σε στυλ ακτινογραφίας, τα βράγχια και το συκώτι του Mana, με το τελευταίο να είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο σε σχέση με τον όγκο του (έως και το ένα τέταρτο του βάρους του καρχαρία) και την χρησιμότητά του στις κινήσεις αυτού του ψαριού. Η εξέχουσα θέση του συκωτιού υποδηλώνει τις άριστες γνώσεις των Ιθαγενών Αυστραλών σε σχέση με το ζώο.

#49

Justin Nayilibidj

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

85cm x 30cm

Aben Collection

Kangaroo, 1999

Καγκουρό, 1999

X-rays / Ακτινογραφίες

This painting uses the X-ray technique to render three of the four animals represented (the kangaroo and the two opossums), while the body of the fourth one, the snake, is too thin to lend itself to the exercise. A very dark prominent area represents an element of the landscape that is different from the rest of the environment: a body of water or an area destroyed by fire.

Αυτός ο πίνακας χρησιμοποιεί την τεχνική της ακτινογραφίας για να αποδώσει τρία από τα τέσσερα ζώα που απεικονίζονται (το καγκουρό και τα δύο πόσοιμ), ενώ το σώμα του τέταρτου, του φιδιού, είναι πολύ λεπτό για κάτι τέτοιο. Μια πολύ σκοτεινή προεξέχουσα περιοχή αναπαριστά ένα στοιχείο του τοπίου που διαφέρει από το υπόλοιπο περιβάλλον: μια υδάτινη έκταση ή μια περιοχή που έχει καταστραφεί λόγω φωτιάς.

#50

Hamish Karrkarrhba (1967 -)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

55cm x 23cm

Aben Collection

The eastern Kunwinjku, 1996

Το ανατολικό Kunwinjku, 1996

The drawing evokes the totem of the Kunwinjku clan, but the artist, Hamish Karrkarrhba, provided no explanation.

Το σχέδιο παραπέμπει στο τοτέμ της φυλής Kunwinjku, αλλά ο καλλιτέχνης, Hamish Karrkarrhba, δεν έδωσε καμία εξήγηση.

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / The dilly bags / Οι σάκοι dilly

#51

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

72cm x 31cm

Aben Collection

Ceremonial Dilly Bag, 1998

Τελετουργικός Σάκος Dilly, 1998

Dilly bags are woven and widely used by Indigenous Australian women to carry their food gatherings. Simple and oval in shape, they are carried with a string. England Banggala uses the surface left without decoration to affix the rarrk patterns of his clan which can be found on all his creations (cf 52). This dilly bag can thus become a bag to be used during ceremonies.

Οι σάκοι dilly υφαίνονται και χρησιμοποιούνται ευρέως από Ιθαγενείς Αυστραλές γυναίκες για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που συγκεντρώνουν. Απλές και ωσειδούς σχήματος, μεταφέρονται με σπάγκο. Ο England Banggala χρησιμοποιεί την επιφάνεια που αφήνει χωρίς διακόσμηση για να τοποθετήσει τα μοτίβο-rarrk της πατριάς του, τα οποία βρίσκονται σε όλες τις δημιουργίες του (βλ. 52). Αυτός ο σάκος dilly γίνεται με αυτόν τον τρόπο κατάλληλος για χρήση σε τελετές.

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / The dilly bags / Οι σάκοι dilly

#52

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

82cm x 36cm

Aben Collection

Dilly Bags and Water Lilly, 1997

Σάκοι Dilly και Νούφαρο, 1997

True to his favourite themes, England Banggala represents, against a very dark background, these dilly bags around a water lily. The rarrk patterns of his clan are naturally encountered in all his paintings, given that he can and must cultivate and perpetuate the clan's collective memory. (cf 51)

Πιστός στα αγαπημένα του θέματα, ο England Banggala αναπαριστά, σε πολύ σκοτεινό φόντο, αυτούς τους σάκους dilly γύρω από ένα νούφαρο. Τα μοτίβο-rarrk της πατρίδας του συναντώνται φυσικά σε όλους τους πίνακές του, δεδομένου ότι μπορεί και οφείλει να καλλιεργεί και να διαιωνίζει τη συλλογική μνήμη της πατρίδας (βλ. 51).

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / The dilly bags / Οι σάκοι dilly

#53

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

81cm x 28cm

Aben Collection

Dilly Bag Dreaming site, 1998

Τοποθεσία Ονειροπόλησης Σάκου Dilly, 1998

Dilly bags are a favourite theme of England Banggala. Here he evokes a Dreamtime site dedicated to dilly bags. It is said that in the Dreamtime the Djan'kawu sisters possessed sacred knowledge which they carried in a bag hung around their necks. But when one day they hung their bags on the branches of a tree to go fishing, they were stolen by men. From that moment on, it was the men who carried out the sisters' duties. However, it is women who must weave the bags so that the ritual can be performed properly.

Οι σάκοι dilly είναι ένα αγαπημένο θέμα του England Banggala. Εδώ ο Banggala μας παραπέμπει σε μία τοποθεσία που ανήκει στην Εποχή του Ονείρου και είναι αφιερωμένη στους σάκους dilly. Λέγεται ότι στην Εποχή του Ονείρου οι αδελφές Djan'kawu κατείχαν ιερή γνώση την οποία μετέφεραν σε μια σε έναν σάκο που κρεμούσαν στο λαιμό τους. Όταν όμως μια μέρα κρέμασαν τους σάκους τους στα κλαδιά ενός δέντρου για να πάνε για ψάρεμα, τούς έκλεψαν κάποιοι άντρες. Από εκείνη τη στιγμή, οι άντρες ήταν αυτοί που εκτελούσαν τα καθήκοντα των αδερφών. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι αυτές που πρέπει να υφαίνουν τους σάκους ώστε να τελεστεί το τελετουργικό όπως πρέπει.

#54

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

85cm x 26cm

Aben Collection

Untitled, 1995

Άτιτλο, 1995

The drawing represents a fish that covers all the surface of the bark and is reminding of the dilly bags we often see in the work of England Banggala.

Το σχέδιο αναπαριστά ένα ψάρι που καλύπτει όλη την επιφάνεια του φλοιού και θυμίζει τους σάκους dilly που βλέπουμε συχνά στα έργα του England Banggala.

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / The dilly bags / Οι σάκοι dilly

#55

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

92cm x 33cm

Aben Collection

Untitled, 1996

Άτιτλο, 1996

On a background of rarrk patterns in the colours of his clan, England Banggala draws an oblong shape evoking a fish or a dilly bag.

Πάνω σε φόντο από μοτίβο-rarrk στα χρώματα της πατριάς του, ο England Banggala σχεδιάζει ένα μακρόστενο σχήμα που παραπέμπει σε ψάρι ή σε σάκο dilly.

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / The dilly bags / Οι σάκοι dilly

#56

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

109cm x 31cm

Aben Collection

Untitled, no date

Άτιτλο, αχρονολόγητο

Only those who are initiated can read

Μόνο οι μυημένοι μπορούν να «διαβάσουν».

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / The dilly bags / Οι σάκκοι dilly

#57

Jimmy An. Gunguna (1935-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

75cm x 25cm

Aben Collection

Yelakala, no date / αχρονολόγητο

This very abstract representation could be linked to the hollow log coffins in which the remains of the deceased were placed. They are made from tree trunks that are dug by termites and originate from the same land as the deceased. (cf 58)

Αυτή η πολύ αφηρημένη αναπαράσταση θα μπορούσε να συνδεθεί με τα κοίλα φέρετρα από κορμό στα οποία τοποθετούνταν τα λείψανα των νεκρών. Κατασκευάζονται από κορμούς δέντρων που τα έχουν προηγουμένως σκάψει τερμίτες και προέρχονται από την ίδια γη με τον νεκρό (βλ. 58).

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / the burial poles / Ταφικοί στύλοι

#58

Jimmy An. Gunguna (1935-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

66cm x 33 cm

Aben Collection

Yelakala, 1997

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / the burial poles / Ταφικοί στύλοι

This very abstract representation could be linked with hollow log coffins – the burial poles in which the remains of a deceased are placed. They are made with tree trunks dug by termites and originating from the same land as the deceased. (cf 57)

Αυτή η πολύ αφηρημένη αναπαράσταση θα μπορούσε να συνδεθεί με τα κοίλα φέρετρα από κορμό δέντρου – τους ταφικούς στύλους στους οποίους τοποθετούνται τα λείψανα ενός νεκρού. Κατασκευάζονται από κορμούς δέντρων που τα έχουν προηγουμένως σκάψει τερμίτες και προέρχονται από την ίδια γη με τον νεκρό (βλ. 57).

#59

England Banggala (1925-2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

75cm x 21cm

Aben Collection

Larrkan-Hollow log, 1997

Larrkan-Κούφιος κορμός, 1997

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / the burial poles / Ταφικοί στύλοι

England Banggala appears to have depicted a “larrkan”, or a “larrkan decoration”, the hollow log coffin where the remains of the deceased were placed. The rarrk patterns of his clan placed on the fish (probably a catfish) that adorns the “larrkan” is of a style encountered in all of Banggala’s paintings, given that he can and must cultivate and perpetuate the clan’s collective memory. (cf 51 and 52)

Ο England Banggala φαίνεται να έχει απεικονίσει ένα «larrkan», ή μια «διακόσμηση larrkan», το φέρετρο από κούφιο κορμό όπου τοποθετούνταν τα λείψανα του νεκρού. Τα μοτίβο-rarrk της φυλής του που βλέπουμε πάνω στο ψάρι (πιθανότατα γατόψαρο) που κοσμεί το «larrkan» είναι ενός ύφους που συναντούμε σε όλους τους πίνακες του Banggala, δεδομένου ότι ο τελευταίος μπορεί και οφείλει να καλλιεργεί και να διαιωνίζει τη συλλογική μνήμη της φυλής (βλ. 51 και 52).

#60

David Galiwirri Garrawurra

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

132cm x 43cm

Aben Collection

Sacred waterholes, no date

Ιεροί νερόλακκοι, αχρονολόγητο

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / sites, decoration and music /
Τοποθεσίες, διακόσμηση και μουσική

These abstract representations by David Galiwirri Garrawurra evoke sacred waterholes.

Αυτές οι αφηρημένες αναπαραστάσεις του David Galiwirri Garrawurra θυμίζουν ιερούς νερόλακκους.

#61

Dhundhunga

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

90cm x 40cm

Aben Collection

Yaka Mini'tji, no date / αχρονολόγητο

Dhundhunga's drawings on this bark are similar to those painted on the bodies of young boys during initiation ceremonies.

Τα σχέδια του Dhundhunga σε αυτόν τον φλοιό είναι παρόμοια με εκείνα που ζωγραφίζονται στα σώματα νεαρών αγοριών κατά τη διάρκεια τελετών μύησης.

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / sites, decoration and music /
Τοποθεσίες, διακόσμηση και μουσική

#62

Bob Namundja (1933-2005)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

50cm x 25cm

Aben Collection

Untitled, 1996

Άτιτλο, 1996

The world of ceremonies / Ο κόσμος των τελετών / sites, decoration and music /
Τοποθεσίες, διακόσμηση και μουσική

The four objects painted here are probably didjerridoos – wind instruments made with a eucalyptus branch hollowed out by termites. The didjerridoo, which can be as long as three meters, is cylindrical or conical in shape and produces a humming sound whose key depends on its length. Playing the didjerridoo, requires the use of a special breathing technique. It is believed that these instruments have been used for more than a thousand years.

Τα τέσσερα αντικείμενα που βλέπουμε εδώ είναι πιθανώς ντιτζεριντού – πνευστά όργανα που κατασκευάζονται με κλαδί ευκαλύπτου που το έχουν προηγουμένως σκάψει τερμίτες. Το ντιτζεριντού, το οποίο μπορεί να είναι μέχρι και τρία μέτρα σε μήκος, έχει κυλινδρικό ή κωνικό σχήμα και παράγει έναν ήχο βουητού, σε κλίμακα που εξαρτάται από το μήκος του ντιτζεριντού. Το παίξιμό του απαιτεί τη χρήση μιας ειδικής τεχνικής αναπνοής. Πιστεύεται ότι τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνται εδώ και περισσότερα από χίλια χρόνια.

#63

Mick Ivory (1925-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

84cm x 27cm

Aben Collection

Dreaming associations, 1997

Συνειρημοί της Ονειροπόλησης, 1997

This complex representation of a dream is simply drawn with an ochre net, itself being on a background of stripes characteristic of the author's clan.

Αυτή η σύνθετη αναπαράσταση ενός ονείρου ζωγραφίζεται απλά με ένα δίχτυ σε χρώμα ώχρα, σε ένα φόντο από ρίγες που είναι χαρακτηριστικές της πατριάς του δημιουργού.

In front of our profane eyes / Μπροστά στα αμύητα μάτια μας

#64

Warren Djorlom

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

59cm x 28cm

Aben Collection

Untitled, 1993

Άτιτλο, 1993

Only those who are initiated can read

Μόνο οι μυημένοι μπορούν να «διαβάσουν».

In front of our profane eyes / Μπροστά στα αμύητα μάτια μας

#65

Jimmy An. Gunguna (1935-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

116cm x 73cm

Aben Collection

Ancestral Spirits, no date

Πνεύματα των προγόνων, αχρονολόγητο

Jimmy An. Gunguna likes to evoke ancestral spirits either in the creation of hollow log coffins or on bark with very dense representations. (cf 66)

Στον Jimmy An. Η Gunguna αρέσει να ανακαλεί πνεύματα των προγόνων, είτε στη δημιουργία των κοίλων φέρετρων από κορμούς δέντρων είτε σε φλοιό με πολύ πυκνές παραστάσεις (βλ. 66).

In front of our profane eyes / Μπροστά στα αμύητα μάτια μας

#66

Jimmy An. Gunguna (1935-)

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

93cm x 74cm

Aben Collection

Ancestral Spirits, 1995/96

Πνεύματα των προγόνων, 1995/96

Jimmy An. Gunguna likes to evoke ancestral spirits either in the creation of hollow log coffins or on bark with very dense representations. (cf 65)

Στον Jimmy An. Η Gunguna αρέσει να ανακαλεί πνεύματα των προγόνων είτε στη δημιουργία των κοίλων φέρετρων από κορμούς δέντρων ή σε φλοιό με πολύ πυκνές παραστάσεις (βλ. 65).

In front of our profane eyes / Μπροστά στα αμύητα μάτια μας

#67

England Banggala (1925 - 2001)

Yirritja moiety / Ημιφύλιο Yirritja

Natural pigments on eucalyptus bark

Φυσικές χρωστικές σε φλοιό ευκαλύπτου

96cm x 35cm

Aben Collection

Untitled, 1994/1995

Άτιτλο, 1994/1995

Only those who are initiated can read

Μόνο οι μυημένοι μπορούν να «διαβάσουν».

In front of our profane eyes / Μπροστά στα αμύητα μάτια μας

Close up of bark numbered 50
Hamish Karrkarrhba (1967 -)
The eastern Kunwinjku, 1996
Το ανατολικό Kunwinjku, 1996

Close up of bark numbered 3

Hamish Karrkarrhba (1967-)

Untitled, no date

Άτιτλο, αχρονολόγητο

