

Terrestrische Perspektiven. Eine Ausstellung über Land Art, Landnutzung und Ökologie mit Arbeiten aus den Sammlungen am Ludwig Forum Aachen und darüber hinaus
Terrestrial Perspectives. An exhibition about land art, land use and ecology with works from the collections of the Ludwig Forum Aachen and beyond

- 7 Land Art und Naturbeobachtungen
Land Art and Observations of Nature

Nancy Graves
Michael Heizer
Richard Long

- 13 Erde als Körper
Earth as Body

Arjuna Neuman und / and Denise Ferreira da Silva

- 17 Wasser und Oberfläche
Water and Surface

Betty Beaumont
Boyle Family
Barbara und / and Michael Leisgen
Jüri Okas

- 23 Landnutzung, Landansprüche und Kolonialismus /
Land Use, Land Claims and Colonialism

Jean-Michel Basquiat
Lucy Davis (Migrant Ecologies Projects)
Danielle Dean
Rackstraw Downes
Mónica Giron
Ramón Pacheco Salazar

- 29 Lokale Transformation
Local Transformation

Transformella cinis lützerathi
Irmel Kamp
Algirdas Milleris
Wolfgang Nestler
Silke Schatz

- 33 Terrestrische Verbindungen. Kulinarische Feldstudien und Interventionen
Terrestrial Connections. Culinary Field Studies and Interventions

Paula Erstmann

Terrestrische Perspektiven. Eine Ausstellung über Land Art, Landnutzung und Ökologie mit Arbeiten aus den Sammlungen am Ludwig Forum Aachen und darüber hinaus

DE Die Ausstellung *Terrestrische Perspektiven* vereint Arbeiten, die vielseitige Perspektiven auf das komplexe Zusammenwirken von Menschen und ihrer Umwelt eröffnen. Zu sehen ist eine konzentrierte Auswahl von rund dreißig Fotografien, Grafiken, Malereien, Skulpturen und Videoarbeiten sowie einige performative Formate. Ausgehend von den Sammlungen und der Ausstellungsgeschichte des Hauses, werden künstlerische Arbeitsweisen von der Land Art der späten 1960er Jahre bis in die jüngste Gegenwart vorgestellt, die ein Interesse an der Auseinandersetzung mit der Erdoberfläche teilen: von gestalterischen und konzeptuellen Bearbeitungen bis hin zu kritischen Perspektiven auf lokale und globale Strukturen von Landnutzung, Rohstoffaneignung und Ausbeutung und den daraus resultierenden Konsequenzen von sich dramatisch verändernden Naturräumen.

Eingangs gibt eine Vitrine Einblicke in Projekte und Aktivitäten des Ludwig Forum, die sich bereits in der Vergangenheit Fragen von Ökologie und Nachhaltigkeit widmeten. So gastierte schon 1994, drei Jahre nach der Eröffnung des Museums in einer ehemaligen Regenschirmfabrik, die internationale Gruppenausstellung *Arte Amazonas. Klima Global* anlässlich der Klimakonferenz in Rio de Janeiro (1992). Die Landschaftsarchitekt*innen Marc Pouzol, Véronique Faucheur und Marc Vatinel (atelier le balto) legten 2010 die Parkanlage des Museums seinen Nutzungsanforderungen und dem zyklischen Wachstum der Natur entsprechend neu an. An die Historie des Museums anschließend werden in diesem Bereich der Ausstellung anhand einer Gruppe von frühen Arbeiten der Land Art künstlerische Arbeitsweisen vorgestellt, für die verschiedene Naturräume als Material bespielt und bearbeitet werden. Weitere Schwerpunkte der Ausstellung bilden die wirtschaftlich motivierte, gewaltsame Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die anhaltenden Folgen, etwa im Amazonasgebiet oder im nahe gelegenen Rheinischen Braunkohlerevier: Die Videoarbeit *Soot Breath / Corpus Infinitum* (2020) des Filmemachers Arjuna Neuman und der Theoretikerin Denise Ferreira da Silva nimmt beispielsweise Bezug auf genau jene, seit Jahrtausenden andauernde Ausbeutung der Erde, um ein Umdenken der Beziehung von Mensch und Umwelt einzufordern, während sich die Künstlerin Mónica Giron in ihrer Installation *Ajuar para un conquistador* (1993) den in der Konsequenz des Kolonialismus bedrohten sowie teilweise bereits ausgestorbenen Vogelarten in Patagonien widmet. Dem gegenüber steht wiederum die Videoarbeit *Like Shadows Through Leaves* (2021) des von Lucy Davis gegründeten Migrant Ecologies Projects – eine Hommage an das Zusammenleben von Menschen und Vögeln entlang der ehemaligen Bahntrasse am Wohnkomplex Tanglin Halt in Singapur, die aufgrund der geplanten Neugestaltung des Areals im Laufe dieses Jahres abgerissen wird. Im Dialog mit den ergänzenden Perspektiven der eingeladenen Künstler*innen Betty Beaumont, Lucy Davis (Migrant Ecologies Projects), Danielle Dean, Paula Erstmann, Wolfgang Nestler, Arjuna Neumann & Denise Ferreira da Silva, Silke Schatz, und Transformella cinis lützerathi werden die ausgewählten Sammlungsbestände des Ludwig Forum einer Art terrestrischen Betrachtungsweise unterzogen, um im Zusammenspiel alternative Entwürfe des Zusammenlebens zu entwickeln.

Der Titel der Ausstellung, *Terrestrische Perspektiven*, ist dem „Terrestrischen Manifest“ (2017) des französischen Philosophen Bruno Latour (1947–2022) entlehnt, der den geografischen Begriff für „irdisch/erdgebunden“ um politische, soziale und ökologische Dimensionen erweiterte. Vor diesem Hintergrund zeigt die Ausstellung Entwicklungen des menschlichen Verhältnisses zur Umwelt anhand künstlerischer Arbeitsweisen und fragt, wie terrestrischen Daseinsformen eine neue Relevanz für das Zusammenleben von Menschen, Tieren und der Natur zugeschrieben werden kann. Entsprechend Latour sollen dabei auch Existenzweisen vorgestellt werden, die lokal wie global die Anerkennung und Erhaltung aller Lebewesen und Organismen auf der Erde als politisch Handelnde in den Mittelpunkt stellen.

Über die inhaltliche Auseinandersetzung mit den künstlerischen Arbeiten und der eigenen Ausstellungsgeschichte hinaus, werden im Verlauf der nächsten Monate Workshops und Veranstaltungen stattfinden, um gemeinsam mit Künstler*innen, Besucher*innen und dem Museumsteam alternative Handlungsräume, auch für eine nachhaltige Museums- und Ausstellungsarbeit zu entwickeln.

Kuratiert von Lisa Oord als Abschlussprojekt ihres kuratorischen Volontariats am Ludwig Forum Aachen.

Terrestrial Perspectives. An exhibition about land art, land use and ecology with works from the collections of the Ludwig Forum Aachen and beyond

EN The exhibition *Terrestrial Perspectives* brings together works which open up diverse perspectives on the complex interaction between humans and their environment. On show is a concentrated selection of around thirty photographs, prints, paintings, sculptures, and video works, complemented by a few performative formats. Starting with the collections and exhibition history of the Ludwig Forum Aachen, artistic practices from Land Art of the late 1960s through to the most recent present are featured which share an interest in engaging with the earth's surface: from constructive and conceptual approaches through to critical perspectives on local and global structures of land usage, raw materials acquisition and exploitation, as well as the consequences resulting from dramatically changing natural environments.

The exhibition opens with a vitrine that provides insights into past projects and activities of the Ludwig Forum devoted to questions of ecology and sustainability. As early as 1994, three years after the museum opened in a former umbrella factory, an international group exhibition was held, *Arte Amazonas. Climate Global*, that was conceived on the occasion of the Earth Summit in Rio de Janeiro (1992). In 2010, the landscape architects Marc Pouzol, Véronique Faucheur, and Marc Vatinel (atelier le balto) reconfigured the park grounds of the museum to fit its use requirements and the cyclical growth of nature. Following on from the history of the museum, this section presents a group of early Land Art works to show how different natural environments are approached and worked on as material. Other focal points in the exhibition are the economically driven and violent exploitation of natural resources and their ongoing consequences, for instance in the Amazon region or the brown coal fields in the nearby Rhine area: the video work *Soot Breath / Corpus Infinitum* (2020) by the filmmaker Arjuna Neumann and the theorist Denise Ferreira da Silva refers to precisely this exploitation of the earth that has persisted since millennia, calling for a rethinking of the relationship between humans and their environment, while the artist Mónica Giron in her installation *Ajuar para un conquistador* (1993) brings to attention the plight of native birds in Patagonia, which are threatened or indeed already extinct as a consequence of colonialism. A contrast to this dimension is the video work *Like Shadows Through Leaves* (2021) of the Migrant Ecologies Projects founded by Lucy Davis – a homage to the cohabitation of people and birds along the former rail line at the residential complex of Tanglin Halt in Singapore, which due to the planned redevelopment of the area is to be demolished this year. In dialogue with complementing perspectives from invited artists, which span works and ideas by Betty Beaumont, Lucy Davis (Migrant Ecologies Projects), Danielle Dean, Paula Erstmann, Wolfgang Nestler, Arjuna Neumann & Denise Ferreira da Silva, Silke Schatz, and *Transformella cinis lützerathi*, selected collection holdings of the Ludwig Forum are reconsidered from a terrestrial viewpoint and together develop alternative visions for viable coexistence.

The title, *Terrestrial Perspectives*, is an allusion to *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime* (2018) by the French philosopher Bruno Latour (1947–2022), who expands the scope of the geographical concept of terrestrial with political, social, and ecological aspects. Against this background, the exhibition draws on different artistic approaches to show developments in humankind's relationship to the environment and asks how terrestrial –

or down-to-earth – forms of existence can acquire a new relevance for coexistence between humans, animals, and nature. In line with Latour's approach, modes of existence are also presented which, on both local and global levels, focus on the recognition and preservation of all living creatures and organisms on earth, acknowledging them as political actors.

Beyond the specific thematic engagement with the works and the Ludwig Forum's own exhibition history, in the coming months a series of workshops and events are to be held in which artists, visitors, and the museum team will cooperate to develop alternative spaces of action for ecologically-aware practices, considering for instance what makes up sustainable museum and exhibition work.

Curated by Lisa Oord as the final project of her curatorial traineeship at the Ludwig Forum Aachen.

Land Art und Naturbeobachtungen
Land Art and Observations of Nature

Nancy Graves
Michael Heizer
Richard Long

2

1

3

1 Michael Heizer (*1944)

Art before Life (A Relationship on the Land) [Kunst vor dem Leben (Eine Bezugsetzung von Landschaft)], 1969; Drucke auf Papier / Prints on paper; 68,2 × 90,2 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

2 Richard Long (*1945)

A hundred mile walk along a line in County Mayo, Ireland [Ein 100 Meilen langer Spaziergang entlang einer Linie in County Mayo, Irland], 1974; Fotografie, Kopie einer Landkarte und Text auf Karton / Photograph, copy of a map and text on cardboard; 82,5 × 112,1 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

Oxshott near London [Oxshott bei London], 1968; Fotografie / Photograph; 101 × 75 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

3 Nancy Graves (1939–1995)

Proposal to Control the Current Brush Invasion in the Western United States and Mexico or the Reintroduction of the Camel to Refill a Niche Left in the Pleistocene [Vorschlag zur Eindämmung der derzeitigen Verbuschung im Westen der Vereinigten Staaten und in Mexiko oder die Wiedereinführung des Kamels zur Schließung einer Nische, die im Pleistozän entstand], 1968; Acrylfarbe, Bleistift, Fineliner und Schreibmaschinenschrift auf Rechenpapier (3 Bögen, collagiert) / Acrylic paint, pencil, pen, typewriter font on graph paper (3 sheets, collagraphy); 41,3 × 81,3 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

200 Stills at 60 Frames [200 Standbilder in 60 Frames], 1970; 16 mm-Film / 16 mm film; 6:24 min; Ludwig Forum Aachen

Izy Boukir, 1970; 16 mm Film / 16 mm film; 15:27 min; Ludwig Forum Aachen

Pleistocene Camelus [Pleistozänes Camelus], 1971; Gouache und Bleistift auf Arches-Papier / Gouache and pencil on Arches watercolour paper; 102,7 × 77,8 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

DE In den USA und Europa wurden die materiellen, zeitlichen und räumlichen Grenzen der Kunst ab den 1960er Jahren neu verhandelt. Zahlreiche neue Kunstbewegungen wie die Konzeptkunst, Minimal Art, Arte Povera und die Land Art entwickelten sich in dieser Zeit. Wesentliches Merkmal der Land Art oder sogenannten *Earth Works*, als die sie erstmals 1968 in der New Yorker Virginia Dwan Gallery ausgestellt wurden, ist eine künstlerische Auseinandersetzung mit Landschaften. Insbesondere zog es die US-amerikanischen Künstler*innen in unberührte Wüstenregionen. Das Ehepaar Irene und Peter Ludwig erwarb bereits ab 1970 Arbeiten prominenter Vertreter*innen dieser neuen Kunstrichtung von unter anderem Robert Smithson, Michael Heizer und Richard Long. Weibliche Positionen sind in der Sammlung hingegen kaum vertreten. In der vorwiegend männlich dominierten Kunstwelt der 1960er Jahre war es nur wenigen Frauen wie beispielsweise Nancy Holt, Betty Beaumont oder Agnes Denes möglich, die teilweise enormen finanziellen und technischen Mittel für die Umsetzung ihrer Konzepte zu akquirieren. Eines der bekanntesten und vermutlich auch „größten“ *Earth Works* ist *Double Negative* (1969) von Michael Heizer (*1944). In der Hochebene Mormon Mesa bei Las Vegas ließ der Künstler an einer Erosionskante zwei massive Einschnitte mit einer Gesamtlänge von mehr als 450 m entstehen, für die 244.000 t Gestein mit Bulldozern und Dynamit künstlich verschoben wurden. Das Aushubmaterial der beiden sich gegenüberliegenden Gräben wurde ins Tal eines natürlichen Canyons gekippt. Rückblickend kritisierte die US-amerikanische Kunsttheoretikerin Lucy R. Lippard 2016 solche Land Art-Projekte, da die fast ausnahmslos weißen Künstler*innen die ökologischen Folgen sowie die Geschichte und Identität der Landschaften, derer sie sich bedienten, und die jahrhundertelange Landvertreibung und Unterdrückung der Native Americans nicht berücksichtigten. Neben den massiven Eingriffen in die Landschaft sammelte und arrangierte Michael Heizer Fotografien von industriellen, natürlichen und künstlerischen Eingriffen in Sedimentoberflächen, die er als „scars on the face of the earth“ (Narben auf dem Antlitz der Erde) zueinander in Beziehung setzte. Dazu zählen auch Aufnahmen der Mondoberfläche, die im Zuge der ersten erfolgreichen Mondlandung im Juli 1969 um die Welt gingen. In *Art before Life (A Relationship on the Land)* von 1969 setzte Heizer einer Luftaufnahme seiner gerade einmal 3,6 m langen Arbeit auf dem Wüstenboden eine Aufnahme der Mondoberfläche mit einer Spur von 193 km Länge gegenüber. Im Gegensatz zu Heizers Arbeitsweise sind Richard Longs (*1945) Eingriffe in die Landschaft nur minimal und temporär. Seine Praxis umfasst unter anderem konzeptionelle Wanderungen in allen Teilen der Erde, bei denen er ephemere Spuren – zumeist geometrische Formen wie Linien oder Kreise – hinterließ, die er, wie in *Oxshott near London* (1968), fotografisch dokumentierte. Hierbei nutzt der britische Künstler zufällig vorgefundene Materialien wie Steine, Stöcke oder Sand, die nach der fotografischen Dokumentation wieder entfernt oder der Verwitterung überlassen werden.

Eine wiederum ganz andere Auseinandersetzung mit der Natur suchte die US-amerikanische Künstlerin Nancy Graves (1939–1995). In ihrer vielseitigen Praxis beschäftigte sie sich unter anderem mit Kamelen, deren Evolutionsgeschichte, Biologie sowie Nutzung und Verhältnis zum Menschen sie intensiv studierte. Für das filmische Experiment *200 Stills in 60 Frames* (1970) sammelte sie Abbildungen von Kamelen auf Postkarten und in Zeitschriften, die sie mit eigenen Aufnahmen kombinierte. Anschließend reiste Graves

Anfang der 1970er Jahre unter anderem nach Marokko, wo sie den Film *Izy Boukir* (1971) drehte, für den sie den Umgang der Menschen mit den Tieren in Karawanen und auf Märkten beobachtete. Auch beschäftigte sich Graves mit der Geschichte des Kamels auf dem amerikanischen Kontinent, dessen ausgestorbener Vorläufer dort bis vor tausenden von Jahren, im Pleistozän, ansässig gewesen war. In *Proposal to Control the Current Brush Invasion in the Western United States and Mexico or the Reintroduction of the Camel to Refill a Niche Left in the Pleistocene* (1968) dokumentierte sie die ungehinderte Ausbreitung von Büschen und Sträuchern auf dem amerikanischen Kontinent. Gestützt auf naturhistorischen Erkenntnissen schlug Graves vor, das Problem durch die Wiedereinführung von Kamelen zu lösen, da diese die Pflanzen abgrasen, so dass das ökologische Gleichgewicht wiederhergestellt wäre.

EN In the USA and Europe, the material, temporal, and spatial categories of art are reassessed in the 1960s. As a consequence, a diverse array of art movements emerge, with Conceptual Art, Minimal Art, Arte Povera, and Land Art amongst the most prominent examples. The primary feature of Land Art, or the “earth works” as they were called when exhibited for the first time in 1968 at the Virginia Dwan Gallery in New York, is the artistic engagement with landscapes. US artists in particular were drawn to pristine desert regions. As early as 1970 Irene and Peter Ludwig acquired works by prominent proponents of this new art movement, including Robert Smithson, Michael Heizer, and Richard Long. In contrast, works of Land and Environmental Art by women artists feature less in the collection. In the male-dominated art world of the 1960s only a few women, for example Nancy Holt, Betty Beaumont, or Agnes Denes, succeeded in obtaining the financial backing and technological means necessary to realize their ideas. One of the most famous and presumably also “largest” of the earth works is *Double Negative* (1969) by Michael Heizer (*1944). In the Mormon Mesa near Las Vegas, Heizer had two enormous trenches dug into an escarpment. With both over 450 meters in length, 244,000 tons of rock were removed and displaced using bulldozers and dynamite. The excavated material of the two incisions, which face each other, was tipped into the valley of a natural canyon. The Land Art of the 1960s and 1970s has also come in for considerable criticism. In 2016, the US art theorist, Lucy R. Lippard retrospectively criticized that the artists, almost all of whom were white, failed to consider the ecological impact of realizing their ideas, the history of the land they used and its identity, as well as the centuries of expulsion from their homelands and oppression suffered by Native Americans. Besides the massive incisions into the land, Heizer took photographs of the industrial, natural, and artistic cuts in the sediment surfaces, arranging them into a set of relationships he then described as “scars on the face of the earth.” These also include shots of the surface of the moon, taken during the first successful crewed landing in July 1969, which had become famous around the world. In *Art before Life (A Relationship on the Land)* (1969), Heizer juxtaposes an aerial photograph of a work he had incised into the desert floor that measures just 12 feet with a satellite image of the moon’s surface, which shows a rut-like line that is similar but extends for 120 miles. In contrast to Heizer’s method, the terrestrial incisions in the works of Richard Long (*1945) are minimal and temporary. His practice involves conceptual walks in all regions of the world. While on these walks he leaves behind ephemeral traces – mostly geometrical forms like lines or circles – which he documents in photographs, for example *Oxshott near London* (1968). He uses the materials he finds along the way, like stones, sticks, and sand, to

form geometric shapes which, once the photographs are taken, are once again removed or left where they are, exposed to the weather.

The US artist Nancy Graves (1939–1995) sought a completely different approach towards working with nature. One of the favored subjects in her multifaceted artistic practice were camels, which she intensively studied – their evolutionary history, biology, and their use by and relationship to humans. For the film experiment *200 Stills at 60 Frames* (1970), the American artist collected depictions of camels on postcards and in magazines, which she then combined with her own photos. Graves subsequently traveled to Morocco in the early 1970s, where she shot the film *Izy Boukir* (1971), observing in detail how humans handled the animals in caravans and at markets. Graves also explored the history of the camel on the American continent, where their extinct ancestors had roamed thousands of years before, in the Pleistocene. *Proposal to Control the Current Brush Invasion in the Western United States and Mexico or the Reintroduction of the Camel to Refill a Niche left in the Pleistocene* (1968) documents the unhindered spread of bushes and shrubs across enormous swathes of land. Basing her vision on the evidence of natural history, Graves proposes reintroducing camels to solve the problem. By grazing on the vegetation, the camels would restore the ecological balance across an area.

Erde als Körper
Earth as Body

Arjuna Neuman und / and Denise Ferreira da Silva

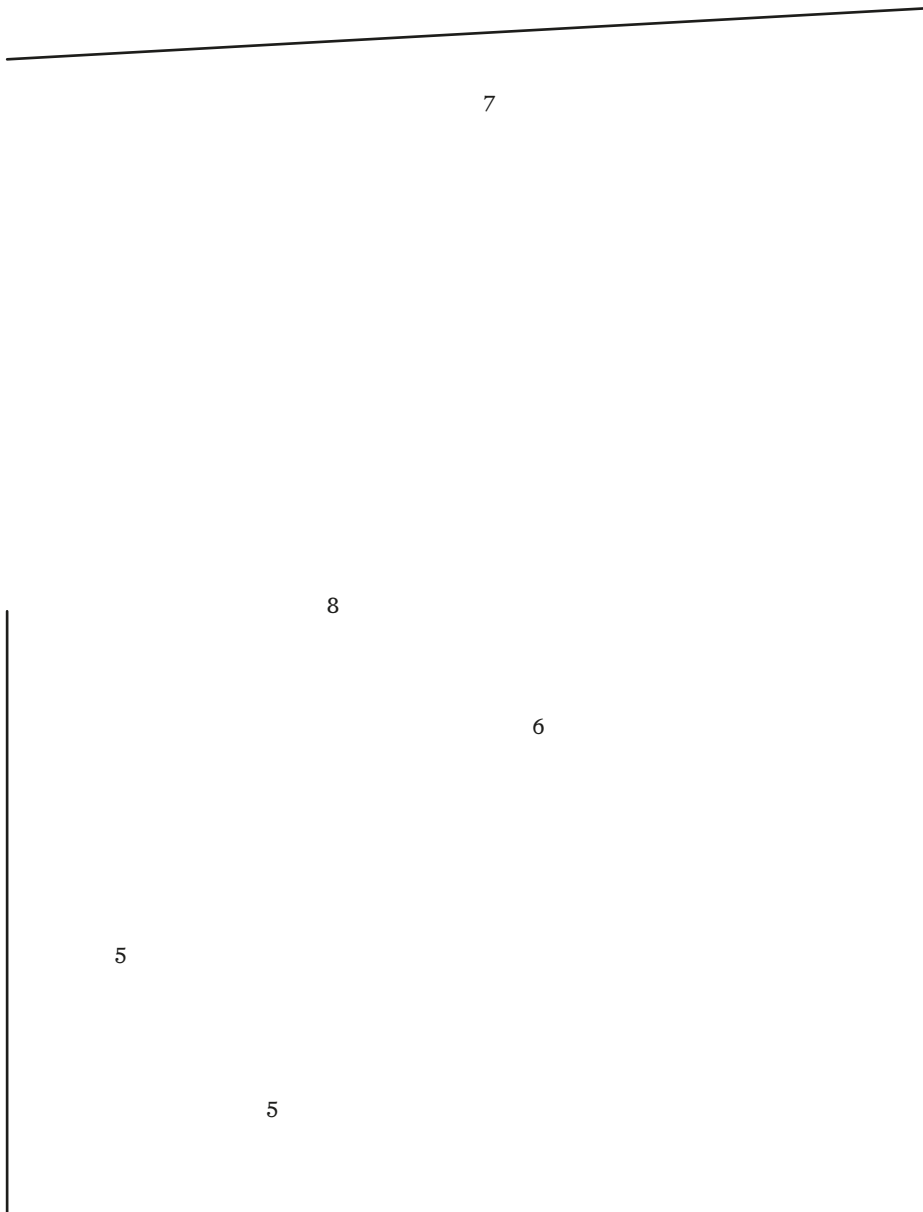
4 Arjuna Neuman (*1984) & Denise Ferreira da Silva (*1963)
Soot Breath / Corpus Infinitum [Ruß-Atem / Unendlicher Körper],
2020; Videoinstallation / Video installation; 40:00 min;
Courtesy die Künstler*innen / Courtesy the artists

DE Die vierzigminütige Videoarbeit *Soot Breath / Corpus Infinitum* (2020) von Arjuna Neuman (*1984) und Denise Ferreira da Silva (*1963) ist beispielhaft dafür, dass viele Künstler*innen der Gegenwart sich mit ökologischen Fragestellungen auseinandersetzen und hierbei mit Blick auf die Klimakrise insbesondere die Rolle des Menschen und seine Beziehung zur Erde reflektieren. Neuman und da Silvas kollaborative Arbeit geht von der Idee aus, dass Formen menschlicher und nicht-menschlicher Existenz gemeinsam einen grenzenlosen Körper bilden. Im Zentrum des Films steht die Beziehung des Menschen zum Element Erde, der die Künstler*innen an unterschiedlichen, biografisch konnotierten Orten nachgehen. So zeichnet der Film die Veränderungen nach, die der natürlichen Welt in der Moderne widerfahren sind, in der lebende und nicht-lebende Dinge wie ein Reservespeicher für angeblich grenzenlose Ressourcen behandelt wurden. In den Worten der Künstler*innen: „In *Soot Breath / Corpus Infinitum* stellen wir Verbindungen zwischen gewaltsamer Vertreibung, Sklaverei und politischer Gewalt im 20. Jahrhundert her – es handelt sich um Extraktionsprozesse der Erde und seiner Bewohner*innen. Zwei Dinge spiegeln sich wider: unsere Interessen sowohl als Denker*innen und Künstler*innen als auch gleichzeitig unsere individuellen und familiären Pfade. Wir reden über Kräfte, die die Natur und die Welt als etwas betrachten, das man formen und aus dem man Materie extrahieren kann. Wir verstehen den Film daher als Beitrag, die Natur und gegenwärtige Subjektpositionen zu überdenken, welche um Bedürfnisse herum strukturiert sind. Dabei ist es uns wichtig, gewisse Spekulationen, neue und vorhandene Ideen wie Dinge anders sein können, zuzulassen.“

EN The 40-minute video work *Soot Breath / Corpus Infinitum* (2020) by Arjuna Neuman (*1984) and Denise Ferreira da Silva (*1963) is a prime example for how many contemporary artists are exploring ecological issues and the climate crisis, reflecting in particular on the role of humans and our relationship to the earth. Neuman and da Silva's collaborative work proceeds from the idea that every human and non-human existence forms a limitless body. The film revolves around the relationship humans have to the element earth, which the artists explore at different, biographically-connoted locations. The film portrays the changes the natural world has undergone in the modern age, in which both living and nonliving things are approached and treated as a reservoir of supposedly limitless resources. In the words of the artists: "In *Soot Breath / Corpus Infinitum* we create connections between forced displacement, slavery, and political violence across the twentieth century – processes of extraction from the earth but also from people. This reflects two things: our concerns as thinkers and artists and at the same time our individual trajectory and that of our families. We comment on forces that approach nature and the world as something to mould and from which to extract matter. So the film is conceived as contributing to the rethinking of nature and of subject positions in our current system that are formed around needs. Something that is important in our work is a kind of speculation, of imagining and reimagining how things can be otherwise."

Wasser und Oberfläche
Water and Surface

Betty Beaumont
Boyle Family
Barbara und / and Michael Leisgen
Jüri Okas

5 Jüri Okas (*1950)

Saaremaa maastik [Landschaft von Saaremaa / The Saaremaa landscape], 1984; Siebdruck auf Papier / Silkscreen print on paper; 49,6 × 68,4 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

Põhjarannik [Nördliche Küste / Nordic coast], 1984; Siebdruck auf Papier / Silkscreen print on paper; 49,6 × 68,4 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

6 Barbara (1940–2017) & Michael Leisgen (*1944)
The Never Ending Water [Das niemals endende Wasser], 1974/75; Magnetband, Video 4:3, Ton / Video on magnetic tape, video 4:3, sound; 11:56 min; Ludwig Forum Aachen

7 Boyle Family

Cobbles Study with Drains [Pflastersteinstudie mit Kanaldeckel], 1979/80; Diverse Materialien, Kunststoff / Various materials, synthetic material; 366 × 183 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

8 Betty Beaumont (*1946)

The Journey [Die Reise], 1980; Video, Ton / Video, sound; 7:16 min; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

Ocean Landmark / Virtual World [Meilenstein des Ozeans / Virtuelle Welt], 2000; Video / Video; 0:58 min; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

Imagining Imaging [Verbildlichende Bildgebung], 2000; Videostills / Video stills; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

DE Auch das Element Wasser, das den Großteil unserer Erdoberfläche ausmacht, ist innerhalb der Land und Environmental Art Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung. In ihrer Videoarbeit *The Never Ending Water* (1974–75) untersuchen Barbara (1940–2017) und Michael Leisgen (*1944) auf poetische Weise das Verhältnis des Körpers zum Wasser. Das Video ist Teil der sogenannten *Mimesis*-Werkgruppe, deren Name dem Altgriechischen entlehnt wurde und ursprünglich die Fähigkeit bezeichnete, durch körperliche Gesten Wirkung zu erzeugen. Im Film erscheint Barbara Leisgen in Rückenansicht als Reflektion auf der Wasseroberfläche. Zunächst ist sie durch die unruhigen Wogen des Wassers schwer zu erkennen, zeigt sich aber im Laufe des Videos umso deutlicher, je mehr sich die Oberfläche beruhigt.

Fasziniert von der Küstenlandschaft der Ostsee realisierte der estnische Künstler Jüri Okas (*1950) zahlreiche Land Art-Arbeiten, temporäre Installationen und Performances in der Küstenregion um Vääna-Jõesuu. In der Arbeit *Saaremaa maastik* (1984) zeigt Okas einen Auswahlprozess unterschiedlicher Aufnahmen einer von ihm bearbeiteten Steinformation. Als eine Art Vorstudie fügt sich die darin ausgewählte Aufnahme dann in der Arbeit *Põhjarannik* (1984) als Teil der collagenartigen Anordnung der vorgefundenen Landschaft ein.

Seit den 1960er Jahren arbeitet die in London ansässige Boyle Family im Rahmen ihrer *World Series* an einer Studie zur Erdoberfläche. Entlang von Markierungen auf einer Landkarte, die durch den Zufall geworfener Dartpfeile gesetzt wurden, bereisten Mark Boyle und Joana Hills mit ihren Kindern Sebastian und Georgia seit den 1960er Jahren insgesamt 1000 Orte auf der Erde. Sie fertigten von jedem Ort maßstabgetreue Nachbildungen, sogenannte Erdproben (*earthprobes*), der vorgefundenen Erdoberfläche an, die gemäß ihrem eigenen Regelwerk mindestens 6 × 6 Fuß (182,88 × 182,88 cm) groß sind. So entstand der Atlas *Journey to the Surface of the Earth (Reise zur Erdoberfläche)*, der sich aus den Bodenstudien der ganzen Welt zusammensetzt. Die großformatige Arbeit *Cobbles Study with Drains* (1979/80) ist im Rahmen einer Serie von Erdproben in Großbritannien entstanden und ein Beispiel für eine vom Menschen versiegelte Form der Erdoberfläche mit vorgegebenem Abwassersystem. Bis heute regen die Arbeiten der Boyle Family zum Nachdenken darüber an, wie die Erde trotz fortlaufender Globalisierung sowohl als Ganzes als auch in ihren Bestandteilen gedacht und wahrgenommen wird und welchen Einfluss die Menschen auf die Umwelt ausüben.

Als Reaktion auf die zunehmenden ökologischen Krisen und ihre Folgen für die Welt-ernährungssituation, konzipierte Betty Beaumont (*1946) das Environment *Ocean Landmark* (1978–80). Beaumont arbeitete über zwei Jahre mit einem Team von Wissenschaftler*innen zusammen, die ein chemisches Verfahren zur Stabilisierung von Kohleabfällen im Wasser entwickelten. Die Arbeit, bestehend aus 17.000 recycelten Kohlebriketts, die umgerechnet 500 t aufbereiteten Kohlestaubabfall beinhalten, wurde mit einem Frachter ca. 64 km vor dem New Yorker Hafen abgelegt und befindet sich bis heute ca. 22 m unter der Meeresoberfläche des Atlantiks. Inzwischen entwickelte sich das Unterwasserkunstwerk zu einer nährstoffreichen Aquakultur, die die Diversität und Fischbestände an der Küstenregion nachhaltig verbessert hat.

EN The element of water, which makes up the majority of the earth's surface, is also a subject of artistic engagement within Land and Environmental Art. In their video work, *The Never Ending Water* (1974–75), Barbara (1940–2017) and Michael Leisgen (*1944) poetically examine the body's relationship to water. Part of their *Mimesis* group of works – which draws on the classical Greek term that originally described the ability to create an effect through physical gestures –, the video shows Barbara Leisgen in rear view, as a reflection on a water surface. At first she is scarcely recognizable through the pronounced movement of the water, but as the surface calms over the course of the video, the contours of the figure emerge more and more clearly.

Fascinated by the coastal landscape of the Baltic Sea, the Estonian artist Jüri Okas (*1950) has realized numerous Land Art works, temporary installations, and performances in the region around Vääna-Jõesuu. In the work *Saaremaa maastik* (1984), Okas shows the process of selecting different photographs of a stone formation he has worked on. As a kind of preliminary study, the selected photograph is then integrated into the work *Põhjarannik* (1984) as part of a collage-like arrangement of the landscape encountered.

Since the 1960s, the London-based Boyle Family has been working on a study of the earth's surface as part of their *World Series*. Along markings on a map, positioned randomly where thrown darts landed, Boyle Family – comprising Mark Boyle, Joana Hills, and their children Sebastian and Georgia – have traveled to some 1,000 locations globally, where they have then made what they call “earthprobes,” true-to-scale recreations of the earth's surface, which following their own rules are at least 6 × 6 feet. This is how the *Atlas Journey to the Surface of the Earth* was created, a compilation of ground studies from the whole world. Part of a series of earthprobes encountered in Britain, the large-format work *Cobbles Study with Drains* (1979/80) is an example of how humans seal the earth's surface with a drainage system. Although we meanwhile live in a globalized world, the works of Boyle Family still have the power to make us reflect on how we think and perceive the earth as a whole and in its constituent parts, revealing to us how we influence our environment.

In response to ecological crises, environmental pollution, and the precarious situation of the human food supply, Betty Beaumont (*1946) conceived the environment *Ocean Landmark* (1978–80). Beaumont spent two years working with a team of scientists who developed a chemical process that stabilized coal waste in water. Comprised of 17,000 recycled coal briquets containing some 500 t of reprocessed coal dust, the work was shipped out to sea and deposited at a location approximately 64 km from New York harbor, where it still is today, around 22 m beneath the surface of the Atlantic. According to Beaumont, the underwater work has transformed into an independent, nutrient-rich aquaculture, which has sustainably improved the marine diversity and fish stocks of the coastal region.

Landnutzung, Landansprüche und Kolonialismus
Land Use, Land Claims and Colonialism

Jean-Michel Basquiat

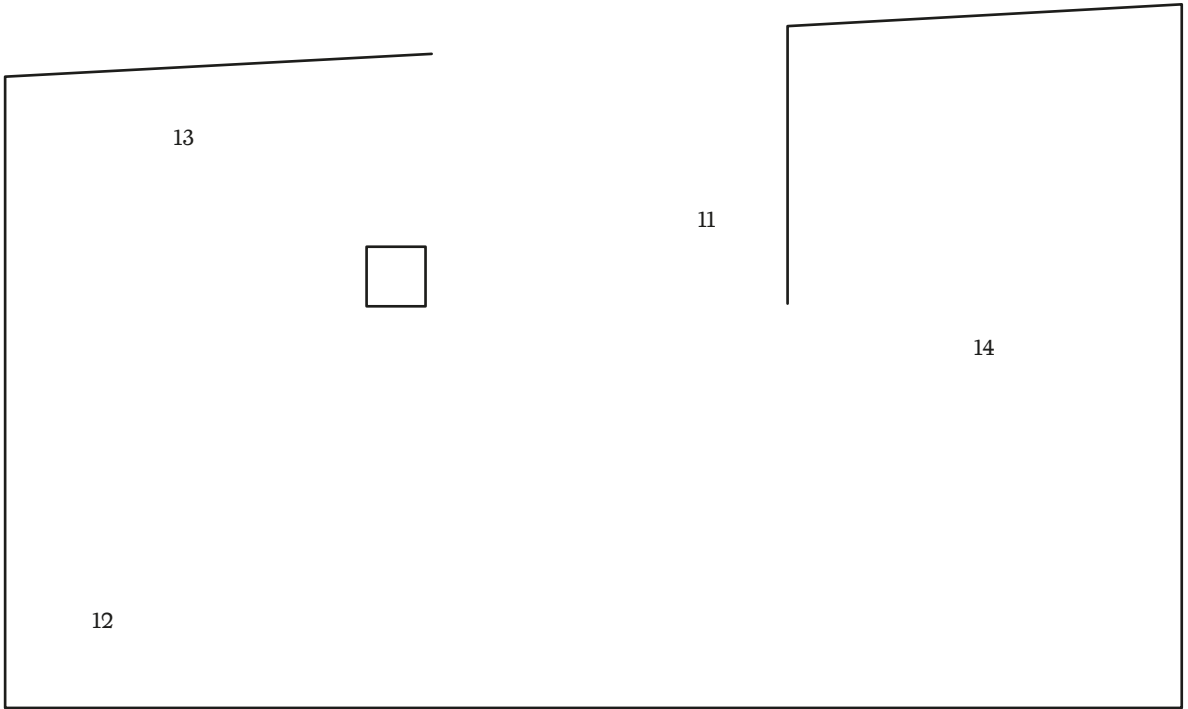
Lucy Davis (Migrant Ecologies Projects)

Danielle Dean

Rackstraw Downes

Mónica Giron

Ramón Pacheco Salazar

9 Rackstraw Downes (*1939)
Dragon Cement Plant, Thomaston [Dragon-Zementwerk, Thomaston], 1985; Öl auf Leinwand / Oil on canvas; 54,5 × 196 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

10 Jean-Michel Basquiat (1960–1988)
Grazing – Soup to Nuts, MGM, 1930 [Abgrasen – Von der Suppe zum Dessert, MGM, 1930], 1983; Acryl, Öl- und Wachskreide auf Leinwand / Acrylic, oil and wax crayon on canvas; 167,6 × 304,8 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

11 Ramón Pacheco Salazar (*1954)
Ohne Titel (abgeholztes Areal) / Untitled (Deforested area); undatiert / no date; Silbergelatineabzug auf Barytpapier / Silver gelatin print on baryta paper; 56,5 × 66,5 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

Ohne Titel (abgeerntetes Zuckerrohrfeld) / Untitled (Harvested sugarcane field); undatiert / no date; Silbergelatineabzug auf Barytpapier / Silver gelatin print on baryta paper; 56,5 × 66,5 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

12 Mónica Giron (*1959)
Ajuar para un conquistador [Mitgift für einen Konquistador] / Trousseau for a Conqueror, 1993; Schafswolle, Knöpfe / Sheep wool, buttons; 130 × 1400 cm; Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection, Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

13 Lucy Davis (Migrant Ecologies Projects)
{if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves [(wenn dein Köder singen kann, wird das Wilde kommen) Wie Schatten, der durch Laub fällt], 2021; Video, Ton / Video, sound; 28:00 min; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

Jalan Jati (Teak Road) [(Teakholzstraße)], 2012; Video, Ton / Video, sound; 23:00 min; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

14 Danielle Dean (*1982)
Long Low Line (Fordland) [Lange tiefe Linie (Fordland)], 2019; HD-Video, Farbe, Ton / HD video, color, sound; 18:01 min; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

Swollen Asset (plant, Ford Thunderbird, 1955) [Geschwollener Vermögenswert (Fabrik, Ford Thunderbird, 1955)], 2019; Luftkissen aus vinylbeschichtetem Nylon, Airbrush / Air cushion made of vinyl-covered nylon, airbrush; 425 × 425 × 180 cm; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

DE Rackstraw Downes (*1939) ist bekannt für seine hyperrealistischen Panoramen von Industriegebieten, die er porträtiert. Dabei konzentriert sich sein Blick insbesondere auf markante Formen von Gebäuden oder Brücken, die er in seinen Malereien festhält. Das Gemälde *Dragon Cement Plant, Thomaston* (1985) zeigt ein Zementwerk in Thomaston im US-Bundesstaat Maine, das 1983 von der Gemeinschaft der Passamaquoddy erworben wurde. Hintergrund ist, dass die in Reservate verdrängten Völker der Wabanaki-Allianz (Maliseet, Mi'kmaq, Penobscot und Passamaquoddy) nach einem jahrzehntelangen juristischen Streit neben politischer Anerkennung auch eine Entschädigung erhielten. Die Regierung räumte mit dem „Maine Indian Claims Settlement Act“ 1980 der Allianz zwar politische Teilhabe ein, gleichzeitig erloschen jedoch jegliche Ansprüche auf Landbesitz, wofür sie im Gegenzug eine Entschädigungszahlung von 81,5 Millionen US-Dollar für den Erwerb von Landflächen erhielten. Hiervon kauften die Passamaquoddy unter anderem jene Zementfabrik, in der in den 1990er Jahren ein umweltfreundliches technologisches Verfahren entwickelt wurde, mit dem der Ausstoß an CO² und Zementstaub deutlich reduziert werden konnte.

Ausgehend von seinen Erfahrungen im New York der 1970er und 80er Jahre beschäftigte sich Jean-Michel Basquiat (1960–1988) mit der Geschichte von Rassismus, Polizeigewalt, Ausbeutung und Unterdrückung, die er in komplexe Schrift- und Zeichensysteme übersetzte. Im Zentrum des Diptychons *Grazing – Soup to Nuts, MGM, 1930* (1983) steht ein vierbeiniges, skelettartiges Wesen, das eine grüne, schlauchartige Masse zu verzehren scheint, die über einen verschlungenen Verdauungs- bzw. Verwertungsprozess in dem Wort „Feces“ (Kot) endet. Sowohl der Begriff „Grazing“ (Abgrasen oder Abschürfung) im Titel der Arbeit als auch die Darstellungen von zahlreichen Eisenbahnlinien verweisen auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit durch die auf Kolonialismus beruhenden Strukturen des Welthandels. „Soup to Nuts, MGM, 1930“ deutet wiederum auf einen, von Metro-Goldwyn-Mayer vertriebenen Stummfilm, in dem Stan Laurel und Oliver Hardy als Kellner bei einem Dinner in einem wohlhabenden Haushalt aushelfen, wobei slapstickhaft die Klassenunterschiede in der Gesellschaft offensichtlich werden.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion stürzte Kuba in den 1990er Jahren in eine der schwersten Wirtschaftskrisen des Landes. Ramón Pacheco Salazar (*1954) setzte sich in dieser Zeit mit den sozialen Folgen dieser Krise und insbesondere den Lebensbedingungen der afrokubanischen Bevölkerung in der Provinz Matanzas auseinander. Seine unbetitelten und undatierten Fotografien in der Ausstellung zeigen ein abgeerntetes Zuckerrohrfeld und ein nicht näher definiertes, abgeholztes Gebiet. Matanzas war zwischen 1840 und 1880 unter der spanischen Kolonisation ein Zentrum des Sklavenhandels und der Zuckerwirtschaft. Der nährstoffreiche Lehmboden und das warme Klima in der Region boten beste Bedingungen für Zuckerrohrplantagen, für deren Bewirtschaftung tausende Menschen vom afrikanischen Kontinent gewaltsam verschleppt und versklavt wurden. Die geschaffene Industrie wurde über das Ende der Sklaverei und der spanischen Kolonialzeit im späten 19. Jahrhundert hinaus beibehalten.

Von Mitte der 1980er bis 2000 arbeitete die argentinische Künstlerin Mónica Giron (*1959) an einer Serie handgestrickter und maßstabgetreuer Kleidungsstücke für ausge-

storbene und bedrohte Vogelarten in Patagonien unter dem Titel *Ajuar para un conquistador* (1993). Die im Titel als „Mitgift“ bezeichneten Kleidungsstücke spielen dabei auf die koloniale Eroberung des Kontinents ab 1492 und seine unfreiwillige Vermählung mit den europäischen Kolonisator*innen an. Giron wuchs in der Provinz Rio Negro, in San Carlos de Bariloche, auf – in einer Region, die von der spanischen Kolonisation sehr geprägt ist. Durch die Waldrodung für Bauholz und Ackerflächen waren ganze Ökosysteme, insbesondere der Raum der einzigartigen Vogelwelt von Patagonien, zerstört worden.

Der 2021 entstandene Film *{if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves* des Migrant Ecologies Projects ist Teil eines Langzeitprojekts über Tanglin Halt, einer von Singapurs ältesten Sozialwohnbaukomplexen, der entlang stillgelegter Bahngleise errichtet wurde. Die Bahntrasse führte bis 2011 als eine 10 m breite Zone mitten durch Singapur. Ornitholog*innen haben auf diesem Streifen bisher mehr als 105 Vogelarten gezählt. Nun soll das Areal entlang der Gleise zu einem Technologiepark umgewandelt werden, wofür die Bewohner*innen mit oft niedrigem Einkommen umgesiedelt und inoffizielle Baumschreine, kommunale Bauernhöfe und Treffpunkte geräumt werden sollen. „Unsere wiederholte Rückkehr an diesen umkämpften Ort zielt darauf ab, die verbleibenden Fragmente von Rufen, Echos, Schatten, Erinnerungen und transformativen Begegnungen aufzuspüren, die diese Zone immer noch beleben, wie Schatten, die durch Blätter fallen“, so Migrant Ecologies Projects in ihrem Statement. Der zweite, in dieser Ausstellung gezeigte Film von 2012 mit dem Titel *Jalan Jati (Teak Road)* folgt mittels DNA-Tracking-Technologie einem Teakholzbett quer durch Südostasien zurück zum Ort des ursprünglichen Baumes. *Jalan Jati* ist ein kleiner Auszug von *Stories of Wood*, einem Projekt, das 2008 als sich stetig erweiterndes Vorhaben begann, um genetische, historische und poetische Geschichten von Menschen, Holz und Bäumen in Südostasien zurückzuverfolgen.

Danielle Dean (*1982) beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Praxis mit der Konstruktion von kolonialen, sozialen und geschlechtsspezifischen Rollenbildern, indem sie Narrative untersucht, die sie beispielsweise in Archiv-, Film- und Werbematerialien findet. In ihrem Animationsfilm *Long Low Line (Fordland)* von 2019 setzt sie sich mit der Geschichte von Fordlândia auseinander, einem Gebiet und der gleichnamigen Stadt in Brasilien, die die Ford Motor Company in den 1920er Jahren erwarb, um für die Kautschukproduktion für Autoreifen vom britischen Markt in Malaysia unabhängig zu werden. Ford ließ ein ca. 10.000 km² großes Gebiet am Rio Tapajós, einem Nebenfluss des Amazonas, abholzen, um Plantagen und eine Industriekleinstadt nach westlichem Vorbild zu errichten, in der US-amerikanische sowie brasilianische Arbeiter*innen mit ihren Familien angesiedelt wurden. Das Vorhaben scheiterte jedoch, da zahlreiche US-amerikanische Arbeiter*innen an tropischen Krankheiten verstarben. Zudem waren die monokulturell angepflanzten Kautschukbäume deutlich anfälliger für einen invasiven Insektenbefall und lieferten keine nennenswerten Erträge. Dean greift in ihren Videoarbeiten auf die sogenannte Multiplan-Kameratechnik zurück, eine Animationstechnik, wie sie in den Disney-Studios in den 1930er Jahren für Trickfilme entwickelt wurde. Die raumgreifende Plastik *Swollen Asset (plant, Ford Thunderbird, 1955)* ist 2019 unmittelbar in Zusammenhang mit der Videoarbeit *Long Low Line (Fordland)*

entstanden und greift die Rolle der Werbeindustrie im Dienst des Kapitalismus auf. Das „Inflatable“, ein typisches Werbetool wie man es in den USA zum Beispiel vor Autohäusern findet, ist in Deans künstlerischer Umsetzung als archetypische Regenwaldpflanze realisiert. Der englische Begriff „asset“ bezieht sich auf die in der Ökonomie verwendete Bezeichnung von Gewinn oder Kapital. Im Kontext der Automobilindustrie entlarven Danielle Deans *Swollen Asset* und das Video *Long Low Line* gerade durch die Verwendung der Techniken und Ästhetiken der Werbeindustrie den Zusammenhang von Massenkonsum und Umweltzerstörung.

EN Rackstraw Downes (*1939) is known for his hyperrealist landscape panoramas of industrial areas. His gaze concentrates in particular on strikingly distinctive forms like buildings or bridges. The painting *Dragon Cement Plant, Thomaston* (1985) shows a cement works at Thomaston in the US state of Maine which was purchased by the Passamaquoddy community. The background to their ownership is that, after being forced to live on reservations, the first nation communities of the Wabanaki Confederacy (Maliseet, Micmac, Penobscot, and Passamaquoddy), after a decades-long legal battle, finally received, besides political recognition, financial compensation. With the Maine Indian Claims Settlement Act of 1980, the government granted the Confederacy partial participation in the political process, but their land claims were terminated, for which they were compensated, as a quid pro quo, with 81.5 million US dollars for purchasing land. The Passamaquoddy used part of this to buy the cement factory, where into the 1990s an environmental-friendly technological treatment was developed that was able to significantly reduce CO² emissions and cement dust.

Under the influence of his experiences in 1970s and 1980s New York, Jean-Michel Basquiat (1960–1988) explored the history of racism, police violence, exploitation, and oppression, which he translated into complex writing and sign systems. The diptych *Grazing – Soup to Nuts, MGM, 1930* (1983) features a four-legged, skeletal creature that seems to be consuming a green, hose-like mass, which, after traversing through a convoluted digestive or recycling process, ends in the word “Feces.” Both the “Grazing” (meaning feed or abrade) in the title as well as the depiction of numerous railway lines refer to the exploitation and injustice of the structures of global trade, which are based on colonialism. In turn, “Soup to Nuts, MGM, 1930” alludes to a silent film distributed by Metro-Goldwyn-Mayer in which Stan Laurel and Oliver Hardy work as waiters at a dinner party in a wealthy home, the slapstick scenes highlighting the class differences.

The collapse of the Soviet Union plunged Cuba in the 1990s into one of the country’s most severe economic crises. During these years Ramón Pacheco Salazar (*1954) used photography to document the social consequences of this crisis, focusing in particular on the living conditions of the Afro-Cuban population in the province of Matanzas. His untitled and undated photographs in the exhibition show a harvested cane field and an unrecognizable deforested area. Between 1840 and 1880 Matanzas, under Spanish colonial rule, was a center of the slave trade and the sugar industry. The region’s rich loamy soil and the warm climate were ideal for sugar cane plantations; thousands were transported from Africa to work in the fields as slaves. The industry created was maintained after the end of slavery and Spanish colonial rule in the late nineteenth century.

From the mid-1980s through to 2000, the Argentinian artist Mónica Giron (*1959) worked on a series of handknitted, true-to-scale clothes for extinct and threatened bird species in Patagonia under the title *Ajuar para un conquistador* (1993). Characterized as a “trousseau” or “dowry”, the clothes thus allude to the colonial conquest of the continent since 1492 and its forced marriage with the European colonizers. Giron grew up in the province of Rio Negro, in the city of San Carlos de Bariloche – a region that bears the indelible marks of Spanish colonization. The clearing of forests for building timber and arable farming land destroyed entire ecosystems, especially the habitats of the unique and diverse birdlife in Patagonia.

The 2021 film *{if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves* by the Migrant Ecologies Projects is part of a long-term project on Tanglin Halt, one of Singapore's oldest social housing estates that was built along a disused railway line. Until 2011 the rail line, now a 10 meter wide zone, ran right through the middle of Singapore. Ornithologists have registered more than 105 different bird species on this strip. Now the area surrounding the track line is to be converted into a technology park, which requires the rehousing of residents elsewhere, many of whom are on low incomes, and the clearing of unofficial tree shrines, communal farmyards, and meeting places. As a Migrant Ecologies Projects statement succinctly puts it: “Our repeated returns to this contested site aim to trace remaining fragments of calls, echoes, shadows, memories and transformative encounters that still animate this zone, like shadows through leaves.” The second film, from 2012, shown in the exhibition, *Jalan Jati (Teak Road)* employs DNA tracking technology to follow a teak bedstead through Southeast Asia back to the location of the original tree. *Jalan Jati* is part of *Stories of Wood*, a cumulative project launched in 2008 that collects and retraces the genetic, historical and poetical stories of people, wood, and trees in Southeast Asia.

In her artistic practice Danielle Dean (*1982) examines the construction of colonial, social, and gender-specific role models, focusing on the narratives she finds in archive, film, and advertising material. Her animation film *Long Low Line* (2019) looks at the history of Fordlandia, a district and town in Brazil established on land purchased by the Ford Motor Company in the 1920s to produce the rubber needed for tires and become independent of the British rubber monopoly in Malaysia. Ford had an area of ca. 10,000 km² cleared along the banks of the Rio Tapajós, a tributary of the Amazon. Plantations were laid and a town based on the industrial model of the West was built, with US employees and Brazilian workers relocated there. The project failed, however. Numerous US employees died from tropical diseases, while the rubber trees, planted in monoculture, were more prone to invasive insect infestation, resulting in extremely low yields. In her video works Dean utilizes the so-called multiplane camera technique, developed by Disney Studios in the 1930s for animation cartoons. Filling the space of its setting, the sculpture *Swollen Asset (plant, Ford Thunderbird, 1955)* is directly correlated to *Long Low Line (Fordland)* and addresses the role the advertising industry plays in serving the interests of capitalism. A typical advertising tool, the “inflatable” is frequently placed in front of car dealerships in the US, and Dean's artistic intervention converts it into an archetypical ‘swelling’ rainforest plant. In turn, asset refers to economic profit and capital value. In the context of the automobile industry, Dean's *Swollen Asset* and the video *Long Low Line* unmask the connection between mass consumerism and ecological destruction by employing the very same techniques and aesthetics the advertising industry had used to conceal it.

Lokale Transformation

Local Transformation

Transformella cinis lützerathi

Algirdas Milleris

Irmel Kamp

Wolfgang Nestler

Silke Schatz

18

15

19

17

16

15 *Transformella cinis lützerathi, CosmoSomatic ErdWall-wandler [4.4.6.10.2] [KosmoSomatische ErdWallwandler (4.4.6.10.2)]; Performanceansicht PACT Zollverein, Tagebau Garzweiler, Lützerath / performance view PACT Zollverein, Garzweiler surface mine, Lützerath; 2022; Farbfotografien, Video / color photographs, video; Fotos / photos: Roman Szczesny; Video / video: Roman Szczesny, Hedda Schattanik (Kamera / Camera), Wojtek Blecharz (Ton / Sound), Ethan Folk (Schnitt / Editing)*

16 Irmel Kamp (*1937)

Mit Zinkblech verkleidete Bauten in Ostbelgien / Buildings Clad with Sheet Zinc in East-Belgium; 1978–81; 6 s/w-Fotografien / 6 b/w photographs; je / each 57,6 × 47,6 cm; Ludwig Forum Aachen

Von links nach rechts / from left to right: *Nessonveaux, Spa Fontaine 340, 1979; Ecole Communale, Froidthier, Chapelle Des Anges 68, 1978; Barchon, Rue de Heuseux 39, 1978; Chaineux, Maison Comune, Hauptstr. 243, 1981; Stockis 226, zwischen Battice und Thimister, 1978; Chaineux, Hauptstr. 247, 1981*

17 Algirdas Milleris (1932–2023)

Transportband (Weitaufnahme) / Conveyor Belt (wide shot), 1978–81; s/w-Fotografie / b/w photograph; 19,7 × 29,1 cm; Ludwig Forum Aachen

Abraumhalde / Mine Dump, 1978–81; s/w-Fotografie / b/w photograph; 19,7 × 29,1 cm; Ludwig Forum Aachen

Transportband (Nahaufnahme) / Conveyor Belt (close-up shot), 1978–81; s/w-Fotografie / b/w photograph; 19,7 × 29,1 cm; Ludwig Forum Aachen

18 Wolfgang Nestler (*1943)

Auffangbecken bei Titz / Catchment Pool, Titz, 1977; 7 s/w Fotografien aus der Serie / 7 b/w photographs from the series; je / each 41,8 × 59,3 cm; Courtesy der Künstler / Courtesy the artist

19 Silke Schatz (*1967)

Listening to Paulownia tomentosa (Versandhaus), ehemalige Gaststätte Bergheimer Str. 5, Mannheim, 21. Juni 2022 / Listening to Paulownia tomentosa (Versandhaus), former inn at Bergheimer Str. 5, Mannheim, June 21, 2022, 2024; beschichteter Maschendraht, Moniereisen, Äste, Wurzeln, Porzellan, Steingut, Glas, Plastik / Coated wire mesh, reinforcing steel, sticks, roots, porcelain, stoneware, glass, plastic; 47 × 90 × 63 cm; Courtesy die Künstlerin / Courtesy the artist

Rosa canina II für Ludwig Forum Aachen

Manheim, Friedenstraße 1; gesichert am 24. Februar 2024 / resecured on February 24, 2024; Ludwig Forum Park

DE Neben den künstlerischen Auseinandersetzungen mit ökologischen und sozialen Konsequenzen in Folge der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen weltweit, blickt die Ausstellung *Terrestrische Perspektiven* auf das Rheinische Kohlerevier. Das künstliche Wesen *Transformella cinis lützerathi* (umsorgt von JP Raether) organisiert eine Reihe von Busreisen zu Orten und Spuren der Gewinnung und Verbrennung fossiler Rohstoffe in verschiedenen Industrie- und Handelsregionen Europas, um die lokalen und globalen Auswirkungen des Klimawandels sinnlich erfahrbar zu machen. Anhand von Dokumentationsmaterialien (Video, Text und Performanceansichten) in einer Vitrine wird die performative Reise *KosmoSomatische ErdWallwandler [4.4.6.10.2]* gezeigt. Diese startete in der Zeche Zollverein in Essen und endete in Lützerath, einem Dorf, das trotz enormer Proteste dem Abbau der Braunkohle durch den Energiekonzern RWE weichen musste. Nicht nur die Orte, sondern auch der Tag der Reise am 31.08.2022, wurden sorgsam ausgewählt: Das Dorf und alle Gebäude und Liegenschaften gingen am Folgetag in den Besitz des Energiekonzerns über.

Der strukturelle Ausbau und die Erweiterung des Rheinischen Braunkohletagebaus begann Anfang der 1970er Jahre mit dem Ende des sogenannten Wirtschaftswunders und der ersten Ölkrise, um den Bedarf an Energieversorgung für die wachsende Bevölkerung und Industrie in der Region zu sichern. Hierbei wurden enorme Erdmassen versetzt, die als Abraumhügel die Landschaft dauerhaft veränderten. Der Fotograf Algirdas Milleris (1932–2023) machte es sich zur Aufgabe, diese Transformation in der Region zu dokumentieren. In den kontrastreichen Fotografien *Transportband* und *Abraumhalde*, die zwischen 1978 und 1981 entstanden, erscheinen die Transportbänder beinahe wie surreale Gerippe, die sich über eine karge Landschaft erheben.

Zur selben Zeit entstand auch die Werkgruppe *Mit Zinkblech verkleidete Bauten in Ostbelgien* (1978–1981) von Irmel Kamp (*1937). Ausgehend vom Zinkbergbau in Kelmis wurden um die Jahrhundertwende in Ostbelgien die nach Westen gelegenen Fassaden vieler Bauten – als Wetterschutz gegen Wind und Regen – mit Zinkblechen verkleidet. Kamp ist bekannt für ihre fotografischen Serien von Architekturen, bei denen sie bestimmte Baustile dokumentiert. Besonderes Merkmal ihrer Fotografien ist der Einbezug des Umrums der jeweiligen Gebäude, der die durch den Menschen und die Natur geprägten Veränderungen sichtbar macht. Von den dokumentierten Bauwerken und Fassaden sind heute jedoch nur noch wenige erhalten.

In der Serie *Auffangbecken bei Titz* (1977) fotografierte Wolfgang Nestler (*1943) ein Wasserauffangbecken, welches am Hang einer neugebauten Autobahn im rheinischen Braunkohlerevier entstand. Den Bildhauer Nestler interessierte die vorgefundene Form und Ästhetik des mit Wabepflastersteinen gestalteten Auffangbeckens und seine Umgebung.

In der Mitte des letzten Ausstellungsraumes ist die Arbeit *Listening to Paulownia tomentosa (Versandhaus), ehemalige Gaststätte Bergheimer Str. 5, Mannheim, 21. Juni 2022* (2024) von Silke Schatz (*1967) zu sehen. Schatz beschäftigt sich mit den Transformationsprozessen entlang des rheinischen Braunkohlereviere. Dabei begleitet sie insbesondere das Verschwinden der Gemeinde Mannheim als letzten Ort, der nach den Plänen der Landes-

regierung und des Energiekonzerns RWE für den Braukohletagebau abgetragen werden soll (Stand Mai 2024). Im Rahmen des Projektes „manheim-calling.org“ erstellt Schatz seit 2021 einen Onlineindex der Pflanzen in Manheim. Mit dem Ziel die Pflanzen, die vor Ort gewachsen sind, zu erkunden und zu erhalten, versetzt Schatz sie teilweise an Kulturorte in der Umgebung. Anlässlich dieser Ausstellung wurde eine Rose, die inzwischen ihre Ursprungsform als *Rosa canina* oder Hundsrose zurückgewonnen hat, in den Park des Ludwig Forum verpflanzt. Bei ihren wöchentlichen Spaziergängen und Feldstudien durch die verlassenen Areale und Gärten sammelt die Künstlerin aber auch Artefakte, die die Geschichte und das Leben der Menschen von Manheim dokumentieren. Die Arbeit *Listening to Paulownia tomentosa (Versandhaus), ehemalige Gaststätte Bergheimer Str. 5, Manheim, 21. Juni 2022* bildet ein Ensemble zurückgelassener Fragmente aus Wurzeln, Zäunen und Porzellan, die Schatz innerhalb eines Tages auf dem Grundstück der zuvor abgerissenen Gaststätte gefunden hatte. Die arrangierten Elemente laden dazu ein, der Transformation und dem Verschwinden menschlicher Zivilisation nachzuspüren. Als Teil des Veranstaltungsprogramms der Ausstellung lädt die Künstlerin am 22. September 2024 zu einem gemeinsamen Spaziergang durch Manheim ein.

EN Besides looking at artistic considerations of the ecological and social consequences resulting from the exploitation of natural resources worldwide, *Terrestrial Perspectives* also takes a local focus, the Rhine-Ruhr coal fields. Transformella cinis lützerathi (fed and cared for by JP Raether), an artificial being, organizes a series of bus trips to places in various industrial and trade regions across Europe where raw materials are either extracted to burn fossil fuels or the traces of this exploitation are still evident. The aim is to create a sensory tangible experience of the local and global effects of climate change. The performative trip *CosmoSomatic ErdWallwandler [4.4.6.10.2]* is shown in a vitrine, using documentation materials (video, text, performance photos). The trip began at the Zeche Zollverein in Essen and ended in Lützerath, a village that despite enormous protests was demolished to make way for the opencast mining operations of the energy company RWE. Not only the locations were carefully chosen but also the date, 31.08.2022: the next day, the village and all properties and buildings were transferred into the possession of the energy company.

At the beginning of the 1970s, as the “Wirtschaftswunder” (“economic miracle”) in West Germany came to an end and the first oil crisis hit, a phase of expanding brown coal opencut mining in NRW was launched to secure the energy supply for a growing population and maintain the region’s industry. Huge masses of earth were moved, which were then dumped to form hills, permanently changing the landscape. The photographer Algirdas Milleris (1932–2023) documented this transformation of the region’s landscape and industry. In the high-contrast photographs *Conveyor Belt (wide shot)* and *Mine Dump* (1978–1981) the conveyor belts seem to resemble a surreal skeleton that towers over a barren landscape.

The work group *Buildings Clad with Sheet Zinc in East-Belgium* (1978–1981) by Irmel Kamp (*1937) was put together at the same time. Using the zinc mined in Kelmis, at the turn of the twentieth century the west-facing facades of many buildings in eastern Belgium were clad with sheet zinc to protect them from the wind and rain. Kamp is well-known for her photographic series of architectures, documenting specific building styles. One unique feature of

her photographs is how the space surrounding the respective building is included, a widening of the perspective that shows the changes made by humans and nature. Only very few of the buildings and facades documented are still standing today. In the series of *Catchment Pool, Titz* (1977) Wolfgang Nestler (*1943) photographed a water catchment pool, built on the incline of a newly constructed autobahn in the brown coalfields area. As a sculptor predominantly exploring the relationship between form, light, and energy, Nestler was interested in the unintended aesthetic appeal of the catchment pool with its honeycombed paving stones.

Positioned in the middle of the final exhibition room is a work by Silke Schatz (*1967) entitled *Listening to Paulownia tomentosa (Versandhaus), former Inn Bergheimer Str. 5, Mannheim, June 21, 2022* (2024). Schatz explores the transformation processes in the Rhenish coal mining area, accompanying in particular the disappearance of Mannheim, the last village according to the plans of the NRW state government and the energy company RWE that is to be demolished for the mining of brown coal (as of May 2024). As part of the project “manheim-calling.org,” Schatz began compiling an online index of the plants in Mannheim in 2021. With the goal to study and preserve the plants growing there, Schatz relocates them to local cultural centers. For the exhibition a rose, which has meanwhile regained its original form as *Rosa canina* or a dog rose, has been replanted in the park of the Ludwig Forum. While on her weekly walks and field studies through the deserted village and its gardens, the artist also collects artefacts which document the history and lives of the people who once lived in Mannheim. The work *Listening to Paulownia tomentosa (Versandhaus), former inn at Bergheimer Str. 5, Mannheim, June 21, 2022* is an ensemble of left-behind fragments of roots, wire mesh fences, and porcelain Schatz found on a single day on the grounds of the demolished inn. The arranged elements invite us to get a sense of transformation and the disappearance of human civilization. On September 22, 2024, as part of the exhibition program, the artist will guide a walk through Mannheim.

Terrestrische Verbindungen. Kulinarische Feldstudien und Interventionen von Paula Erstmann

Terrestrial Connections. Culinary Field Studies and Interventions by Paula Erstmann.

DE Für Paula Erstmann (*1988) sind Nahrungsmittel ein künstlerisches Medium, das sie nutzt, um gemeinsam mit ihrem Publikum einen Dialog über ein nachhaltiges Leben anzuregen. Welche Geschichten erzählen uns die Lebensmittel, die wir essen – das Besteck und Geschirr, das Tischtuch, der Tisch, auf dem wir speisen? Welche kollektiven Erinnerungen werden geweckt? So öffnet die kulinarische Arbeit der in Berlin lebenden Künstlerin, die sich mit der Herkunft und den Kontexten bestimmter Zutaten und Rezepte, mit Assoziationen bestimmter Geschmäcker und Partizipationsmöglichkeiten beim gemeinsamen Speisen auseinandersetzt, sowohl sinnliche als auch soziale Räume. Im Rahmen der Ausstellung lädt die Künstlerin am 30.06.2024 zu einer kulinarischen Intervention im Park des Ludwig Forum ein.

EN For Paula Erstmann (*1988), food is an artistic medium she uses to initiate dialogue with her audience. What stories do the food we eat tell us? And, indeed, what about the cutlery and dishes, the tablecloth and the table at which we eat? What collective memories are prompted? Interested in the origins and contexts of ingredients and recipes, in the associations triggered by tastes and the possibilities for participation created by eating together, the culinary work of the Berlin-based artist opens up sensory and social spaces. As part of the exhibition program, the artist invites to take part in a culinary intervention on June 30, 2024, in the park of the Ludwig Forum.

Begleitprogramm

Accompanying Program

Soft Opening

Samstag, 25.05., freier Eintritt /

Saturday, May 25, admission free

Führungen mit Lisa Oord:

Guided tours with Lisa Oord:

Samstag, 25.05., 15 Uhr / Saturday, May 25, 3pm

ca. 30 min., auf Deutsch / in German

Treffpunkt: im Eingangsbereich / Meeting place: entrance area

Donnerstag, 13.06., 17 Uhr / Thursday, June 13, 5pm

ca. 30 min., auf Deutsch / in German

Treffpunkt: im Eingangsbereich, Kosten: 2,- € zzgl. Museumseintritt /

Meeting place: entrance area; cost: 2 Euros, plus museum admission

Donnerstag, 20.06., 17 Uhr / Thursday, June 20, 5pm

ca. 30 min., auf Englisch / in English

Treffpunkt: im Eingangsbereich, Kosten: 2,- € zzgl. Museumseintritt /

Meeting place: entrance area; cost: 2 Euros, plus museum admission

Sonntag, 30.06., 13 Uhr / Sunday, June 30, 1pm

ca. 30 min., auf Englisch / in English

Treffpunkt: im Eingangsbereich; freier Eintritt /

Meeting place: entrance area; admission free

Terrestrische Verbindungen mit Paula Erstmann /

Terrestrial Connections with Paula Erstmann

Sonntag, 30.06.2024, 14 Uhr, Ludwig Forum Aachen, Park /

Sunday, June 30, 2pm, Ludwig Forum Aachen, Park

Spaziergang durch Mannheim mit Silke Schatz /

Walk through Mannheim with Silke Schatz

Sonntag, 22.09.2024, 14 Uhr, Treffpunkt: Mannheim /

Sunday, September 22, 2pm, meeting place: Mannheim

Weitere Informationen unter / Further information at

<https://ludwigforum.de/event/terrestrische-perspektiven/>

Kunstrauschen – Museumspodcast Ludwig Forum Aachen
Episode 27 – Terrestrische Perspektiven

Impressum

Imprint

Begleitheft zur Ausstellung Terrestrische Perspektiven. Eine Ausstellung über Land Art, Landnutzung und Ökologie mit Arbeiten aus den Sammlungen am Ludwig Forum Aachen und darüber hinaus / Exhibition booklet Terrestrial Perspectives. An exhibition about land art, land use and ecology with works from the collections of the Ludwig Forum Aachen and beyond
26.05.2024–27.10.2024

Kuratiert von Lisa Oord als Abschlussprojekt ihres kuratorischen Volontariats am Ludwig Forum Aachen / Curated by Lisa Oord as the final project of her curatorial traineeship at the Ludwig Forum Aachen

Herausgeberin / Publisher
Eva Birkenstock

Redaktion / Managing Editor
Gesa Hüwe, Lisa Oord

Autor*innen / Authors
Lisa Oord

Lucy Davis (Davis)
Paula Erstmann (Erstmann)
Holger Otten (Dean)
Nora Riediger (Kamp)
Anna Sophia Schultz (Leisgen)
Kathryn Weir, Ilaria Conti („Rethinking Nature“, Madre Museum/
Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Naples,
17.12.2021 – 2.5.2022 (Neuman / da Silva), ed. Lisa Oord

Lektorat, Korrektorat / Copyediting, Proofreading
Nadja Abt (DE), Paul Bowman (EN), Lisa Oord

Übersetzungen / Translation
Nadja Abt (DE), Paul Bowman (EN)

Gestaltung / Graphic Design
JMMP – Julian Mader, Max Prediger

Druck / Print
Schloemer & Partner GmbH, Düren

©2024 Ludwig Forum Aachen
Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

Ludwig Forum Aachen
Jülicher Straße 97–109
D-52070 Aachen
www.ludwigforum.de

Öffnungszeiten / Opening hours
Di–So 10–17 Uhr, Do 10–20 Uhr
Tue–Sun 10am–5pm, Thu 10am–8pm

Führungen und Workshops / Guided tours and workshops
+49 (0) 241 432 4998
museumsdienst@mail.aachen.de

Ludwig Forum Aachen

Förderer /
Sponsor

LP
IS Peter und Irene
Ludwig Stiftung

**FREUNDE DES LUDWIG FORUMS
FÜR INTERNATIONALE KUNST E.V.**

Bildungspartner /
Educational partner

 STAWAG

Mobilitätspartner /
Mobility partner

 ASEAG

Kulturpartner /
Cultural partner

WDR

Ein Museum der

stadt aachen

