

Joe Harjo^{US}

Wege aus dem Kolonialismus Exit Colonialism

Noemi Y. Molitor

Der multidisziplinäre Künstler Joe Harjo (geboren 1973 in Oklahoma City, USA) wendet sich mit physischen Gesten und visuellen Neuarrangements gegen die gewaltvolle Geschichte der Darstellung indigenen Lebens und indigener Kultur in Nordamerika, gegen die verzerrten Bilder, die die visuelle Kultur bis heute unterfüttern.

Der Künstler, der im texanischen San Antonio lebt und arbeitet, setzt in seiner Arbeit häufig seinen eigenen Körper ein. Er gehört der Muscogee (Creek) Nation aus Oklahoma an und ist sich der Komplizenhaften Rolle der Fotografie bewusst, die dazu diente, Native Americans und First Nations so darzustellen, als würden sie ausschließlich der Vergangenheit angehören. In seiner Praxis, verwandelt Harjo die Kamera von einer Waffe des Kolonialismus in ein Werkzeug, das ihn selbst zum Erzähler der Geschichte werden lässt.

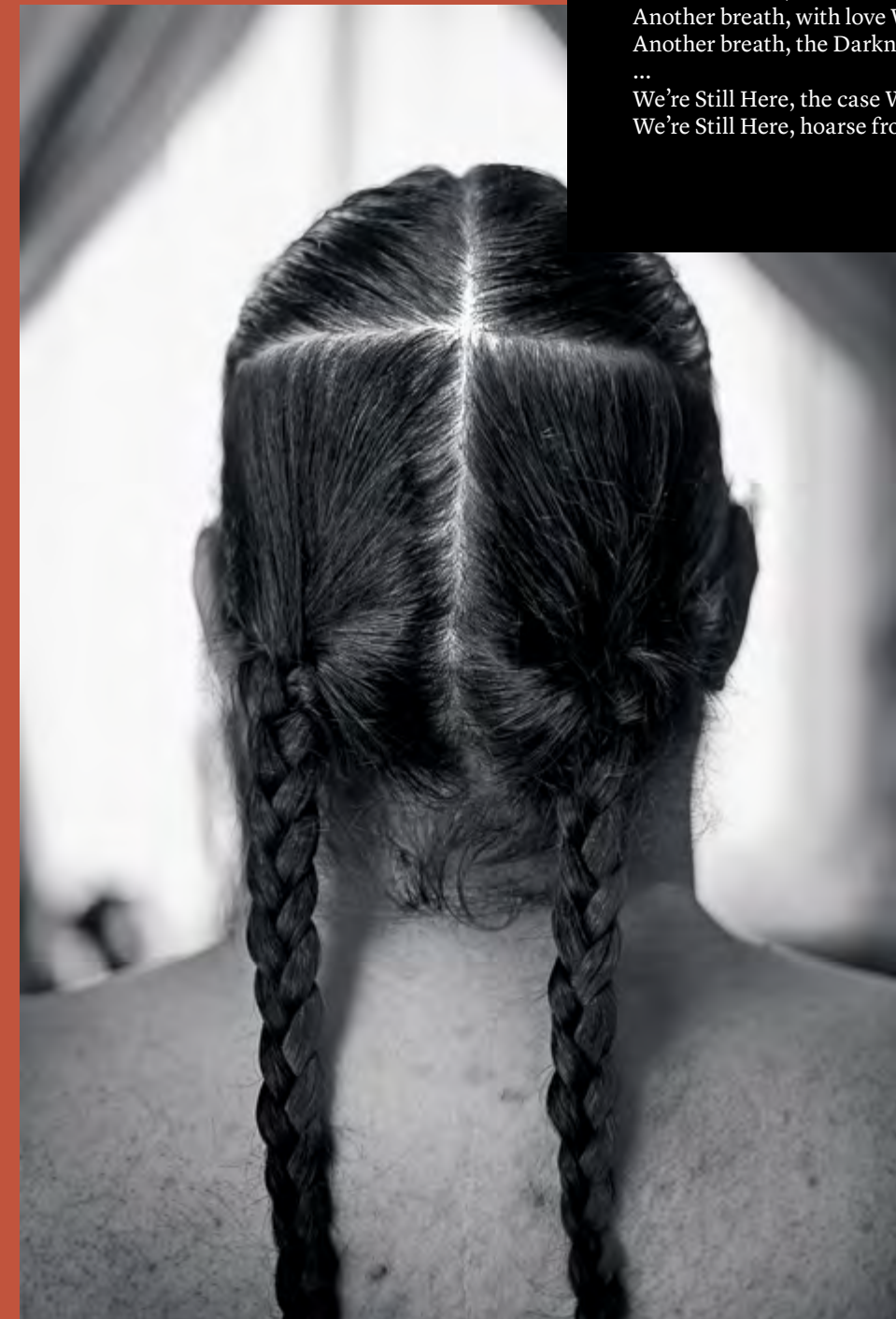
Im Video *A Heretical Act of Resistance* (2019) [dt. „Ein ketzerischer Akt des Widerstands“] ist Harjo zu sehen, wie er sein Haar zu zwei Zöpfen flicht und dabei direkt in die Kamera schaut. Das Foto *Let Us Pray* (2019) [dt. „Lasset uns beten“] zeigt ihn mit gesenktem Kopf. Sein Haar ist zu einem Kreuz gescheitelt. Beide Arbeiten beziehen sich auf die Abschaffung kultureller Praktiken durch Institutionen wie das Internatssystem der American Indian Residential Schools oder das Christentum. Indem er Kreuze, Flaggen und andere Symbole erzwungener Assimilation in seine Arbeit einbezieht, offenbart Harjo die Rolle, die das nationale Vergessen im kolonialen Projekt der Nationenbildung im Falle der USA gespielt hat.

The physical gestures and visual rearrangements that multi-disciplinary artist Joe Harjo (born 1973 Oklahoma City, OK) brings forth in his work push against the violent history of representing Native life and culture in North America and the distorted images that line visual culture to this day.

Hailing from the Muscogee (Creek) Nation of Oklahoma, Harjo, who lives and works in San Antonio, TX, frequently uses his own body in his practice. Aware of the complicit role photography played in fixing Native people in the realm of the past, he turns the camera from a weapon of colonialism to a tool that allows him to become the storyteller.

In the video *A Heretical Act of Resistance* (2019) the artist is seen braiding his hair and looking directly into the camera. In the photograph *Let Us Pray* (2019) his head is bowed, revealing his hair parted into a cross. These works reference the removal of cultural practices through institutions like the American Indian Residential Schools or the Christian faith. By incorporating crosses, flags and other symbols of forced assimilation, Harjo reveals the role that national forgetting has played in the colonial project of nation-making in the case of the United States.

Mark of the Beast, 2019, Fotografie / photography, 102 x 69 cm.
Courtesy: Joe Harjo

Another Breath, [excerpt]
Another breath, „Stop The Bleeding“
Another breath, it's worth repeating
Another breath, the hearts still beating
Another breath, the wounds, We're treating
Another breath, the flood's receding
Another breath, the breath's still feeding
Another breath, the breast's still feeding
Another breath, the bread's still kneading
Another breath, the drum We're beating
Another breath, the Dance repeating
Another breath, the Songs We're singing
Another breath, in dreams we're meeting
Another breath, Ancestors greeting
Another breath, with love We're needing
Another breath, the Darkness, fleeting
...
We're Still Here, the case We're pleading
We're Still Here, hoarse from repeating

Auszug aus dem Gedicht / excerpt from the poem
Another Breath, Joe Harjo, 2021

Joe Harjo

The Only Certain Way: Faith, 2019, 24 Rahmen für Gedenkflaggen und 24 gefaltete Pendleton-Strandtücher / 24 Memorial flag cases and 24 folded Pendleton beach towels, 264 x 198 x 10 cm. Courtesy + Foto / photo: Joe Harjo

A Heretical Act of Resistance: Braiding, 2019, Video / video, 3:58 min. Filmstill / film still. Courtesy: Joe Harjo

Der Versuch, indigene Menschen aktiv verschwinden zu lassen und sie in der Vergangenheit einzufrieren, findet sich auch in Praktiken kultureller Aneignung wieder, die ans Absurde grenzen. Harjo veranschaulicht dies anhand einer Reihe von Strandtüchern, auf die er in einem Stoffladen stieß. Bei den Handtüchern wurde die Tradition des Webens durch Digitaldruck und das Zeremonielle durch Freizeitzwecke ersetzt. Harjo präsentiert sie in dreieckigen Rahmen, wie sie zur Aufbewahrung von gefalteten Flaggen bei militärischen Gedenkfeiern verwendet werden. Er zeigt sie also als Gebrauchsgegenstände in einem Spannungsfeld zwischen Erinnern und Auslöschung, wobei auch Humor zum Mittel der Auseinandersetzung wird.

In anderen Arbeiten konfrontiert Harjo das vermeintlich Harmlose mit der Gegenwart, indem er unmittelbar auf die Wand zeichnet. So erscheint eine dieser Arbeiten aus der Ferne betrachtet in der vertrauten Bildsprache von „M&M's“-Süßigkeiten. Aus der Nähe ergibt sich das Markenlogo allerdings aus den handgeschriebenen Wörtern „Missing and Murdered“ [dt. „Vermisst und ermordet“] – und verweist so auf die anhaltenden Angriffe auf indigenes Leben sowie auf die Bewegung für die „Missing and Murdered Indigenous Women and Girls“ (MMIWG) [dt. „Vermisste und ermordete indigene Frauen und Mädchen“].

In der performativen Print-Serie *Indian Holding a Weapon* (...) (2019) [dt. „Indigene Person, die eine Waffe hält (...)“] verwendet Harjo Tinte, um seine Fußabdrücke aufs Papier zu bringen. Dem Titel wird jeweils in Klammern ein Werkzeug der Kolonisierung hinzugefügt, von (*self-doubt*) [dt. „Selbstzweifel“] bis zu den (*scissors*) [dt. „Scheren“], mit denen das Personal der Residential Schools indigenen Jungen ihre langen Haare abschnitt, um ihnen weiße Gendernormen aufzuzwingen.

Joe Harjo kehrt festgefahrene Bilder um und stellt sie manchmal buchstäblich auf den Kopf – etwa, wenn das Licht, das durch die geschlossene Tür eines Schulzimmers fällt, ein Kreuz bildet, wenn er die Szenerie verkehrtherum zeigt. Das helle, über der Tür schwebende *Exit*-Zeichen wird dabei gleichfalls umgedreht und bildet unter dem Kreuz eine leuchtende Spur. Das umgekehrte Schild lässt sich wie eine Anspielung auf die Frage lesen, die Harjo in seinem Werk stellt: „Was wurde uns durch die Kolonialisierung aufgezwungen, und was behalten wir auch nach ihr bei?“

The attempt to actively vanish Native people and to freeze them in the past can also be found in practices of cultural appropriation that border on the absurd. Harjo showcases this by exhibiting a series of beach towels he came across in a wool store. In the towels, weaving has been replaced by print, and ceremony by leisure. Putting them into memorial flag cases, Harjo displays them as objects of commodity caught in a state of tension between memory and erasure, while also using humor as a tool of response.

In other works, Harjo juxtaposes the seemingly benign with the present by drawing directly on the wall. The familiar visual language of the candy “M&M’s” forms before the eye from afar. Seen up-close however, the brand logo is formed by the hand-written words “Missing and Murdered”, referencing the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls and thus the ongoing targeting of Native life.

In the performative print series *Indian Holding a Weapon* (...) (2019) Harjo uses ink to put his footprints on paper. A tool of colonization is added to each title in parentheses, from (*self-doubt*) to the (*scissors*) used at boarding schools to cut the long hair of boys in order to instill white gender norms.

Joe Harjo turns solidified images upside down. At times, he literally flips them on their head—for instance when the light falling through a closed door into a school room forms a cross once he has turned the scene upside down. The bright *Exit* sign that hovers above the door is flipped along with it and emits a glowing trace underneath. We can read the displaced sign as evocative of a conundrum that runs across Harjo’s work when he asks, “what was forced upon us and what do we keep after colonization?”

Joe Harjo

Let Us Pray, 2019, Fotografie / photography, 102 x 69 cm.
Courtesy: Joe Harjo

Honor and Loss in the Time of Cultural Appropriation, 2018, 24 Rahmen
für Gedenkflaggen und 24 gefaltete Pendleton-Strandtücher,
198 x 198 x 10 cm. Courtesy + Foto / photo: Joe Harjo