

Die schöne Augengrotte

Željka Marušić / Andreas Helbling

The lovely grotto of the eyes

Published by the Swiss Federal Office of Culture for
the 9th Cairo International Biennale 2003.

Curator: Andreas Münch, Bern

Concept: Željka Marušić, Andreas Helbling, Frank Hyde-Antwi,
Berlin and Zürich

Graphic design: Frank Hyde-Antwi, Beat Cadruvi
at Rotwand Ateliers, Zürich

Title and texts: Markus Stegmann, Basel and Schaffhausen

Photos: Željka Marušić, Andreas Helbling

All the photographs document Željka Marušić's and Andreas Helbling's
video and audio walk-in installation «montes negros» (2003).

Translations: Diaa El Naggar, Kairo, Jacqueline Gartmann, Vals

Printed by: Offsetdruck Goetz AG, Geroldswil

Binding: Schumacher, Schmitten

Special thanks to: Lukas Piccolin, Hannes F. Famira, Markus Schaub,
Sascha Roesler, Nicole Scherrer, Remo Keller, Andreas Münch,
Markus Stegmann, Frank Hyde-Antwi, Beat Caduvi, Rudolf Steiner,
Christoph Oertli, Laurence Lepetit, Katharina Kerpan, René Pulfer,
Muda Mathis, Chantal Hoefs, Christine Schütz, Claudia Innocenti,
Ljubica Marušić, Sulky, videocompany, Fatma Ismail, Hebba Sherif,
Maysoon Mahfoudh, Islam Abdallah

ISBN 3-9522701-2-1

© 2003 Swiss Federal Office of Culture, Berne.

Željka Marušić, Andreas Helbling.

Markus Stegmann for the text.

<http://www.likeyou.com/marusic.helbling>

*Mit ein paar Augen in eine Grotte gegangen
und von dort lang aufs Meer geschaut*

Quieres volar

Fliegen wir mit den Felsen weg, oder kommt eine Melancholie mit dem nächsten Schiff?

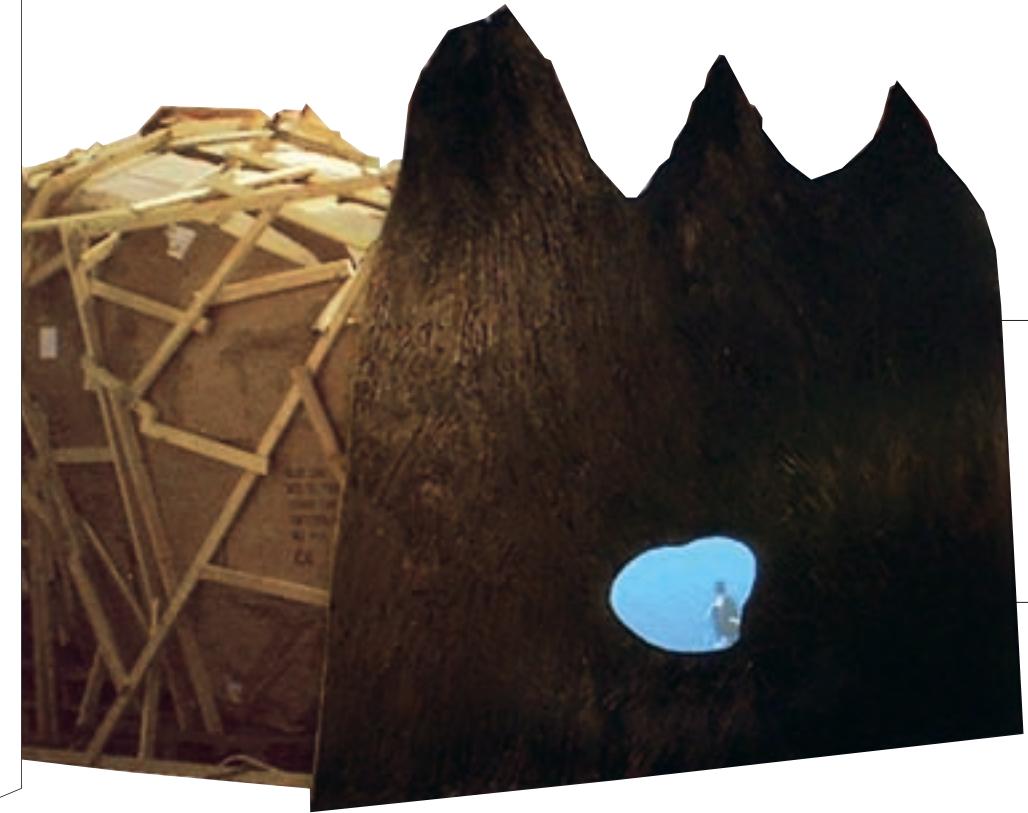
Ich glaub, es kommt kein Schiff. In diese Gegend? Nein, da kommt keins mehr.

Wo ist die Grotte, wenn sich die Nacht aufs Meer lehnt, einen Felsen abbricht, langsam isst und unsere Köpfe wie schöne Blumen stehen lässt?

Schön, dass wir schöne Köpfe haben, haben wir schöne Köpfe, haben wir das denn, ich weiss auf einmal nicht mehr...

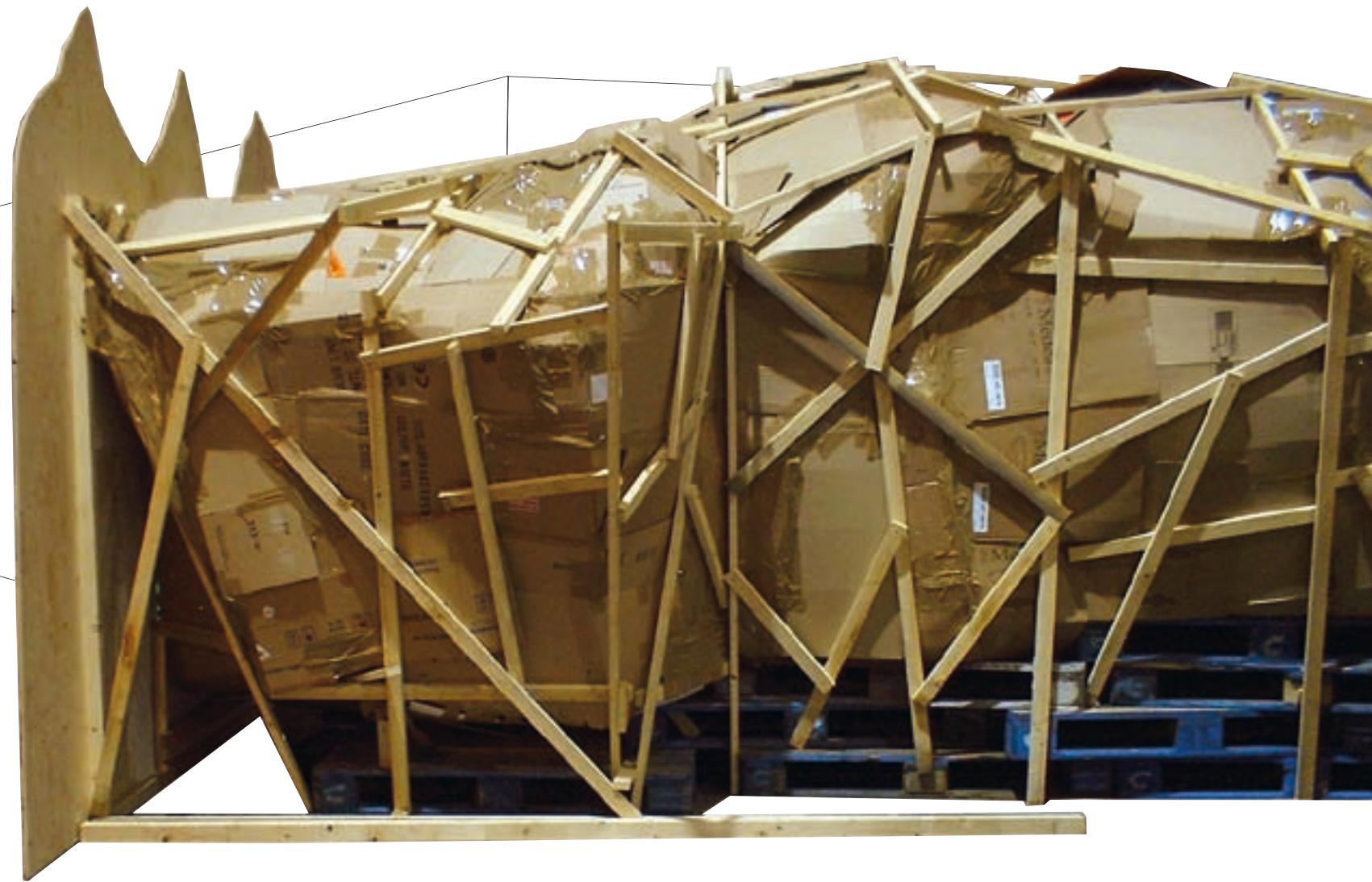
Wir fahren einfach mal hin, spazieren um die Insel, kucken herum, schauen auf's Wasser, denken über die Welt nach. Über welche Welt eigentlich?

Schau einfach mal auf's Wasser.

Intrincado

Was machen wir, wenn das Schiff doch noch kommt, aber leer ist? Kein Mensch auf dem Schiff ist, wir an Bord gehen, eine Müdigkeit über uns herfällt, wir auf Deck sinken, einschlafen und in einen tiefen Traum fallen? Schnell kann das passieren, schon ist der Schlaf da, und wir sind weg, weit weg, keiner weiss wo. Man fragt uns hinterher: Wo wart ihr, wo wart ihr denn so lang? Lang weg? Wo weg? Vergessen, wir haben alles vergessen. Wir hätten auch mit dem halben Berg wegfliegen oder uns gemütlich in die kühle Grotte legen können. Es tagträumt sich leicht im Augenorgan, es taucht sich schön in schwimmenden Erinnerungen, im Meer dort draussen, im immer gleichen und immer anderen. Die Zeit ist verschwunden, wir haben unsere Uhren an einen Baum gehängt und vergessen. Der Schall des Meeres steigt auf, aber niemand weiss, was das Meer eigentlich weiss. Und wir sind im Moment einfach zu matt zum Denken.

Escúchame

Schläfst du?

Ich träume.

Was denkst du?

Ob ein Schiff kommt.

Es kommt bestimmt keins.

Wirklich keins?

Es kommt eher ein Gedanke als ein Schiff.

Es kommen immer Gedanken, aber sie gehen auch wieder weg.

Manchmal hakt sich einer fest.

Dann muss man sich entscheiden, was man mit ihm tun soll.

Ob man den Gedanken zu sich herein lässt.

Ich möchte nicht alle Gedanken haben.

Warst du mal in der Grotte dort hinten?

Ganz gemütlich, sogar Schafpelze liegen drin.

Wozu Schafpelze in einer Grotte?

Man liegt weicher, und eine schöne Aussicht hat die Grotte auch.

Warum braucht die Grotte eine schöne Aussicht?

Ein Landschaftsbild, ein ganz langsames Landschaftsbild mit Erinnerungen.

Hat die Landschaft ein Gedächtnis?

Wenn du in die Landschaft schaut, erinnert sich die Landschaft.

An was erinnert sie sich?

Sie erinnert sich, ob du schon mal da warst.

Ich war mal da, aber das ist lang her.

Kuck mal, auf dem Meer ist was.

Wo ist was?

Knapp unterm Horizont, wo sich das Licht spiegelt.

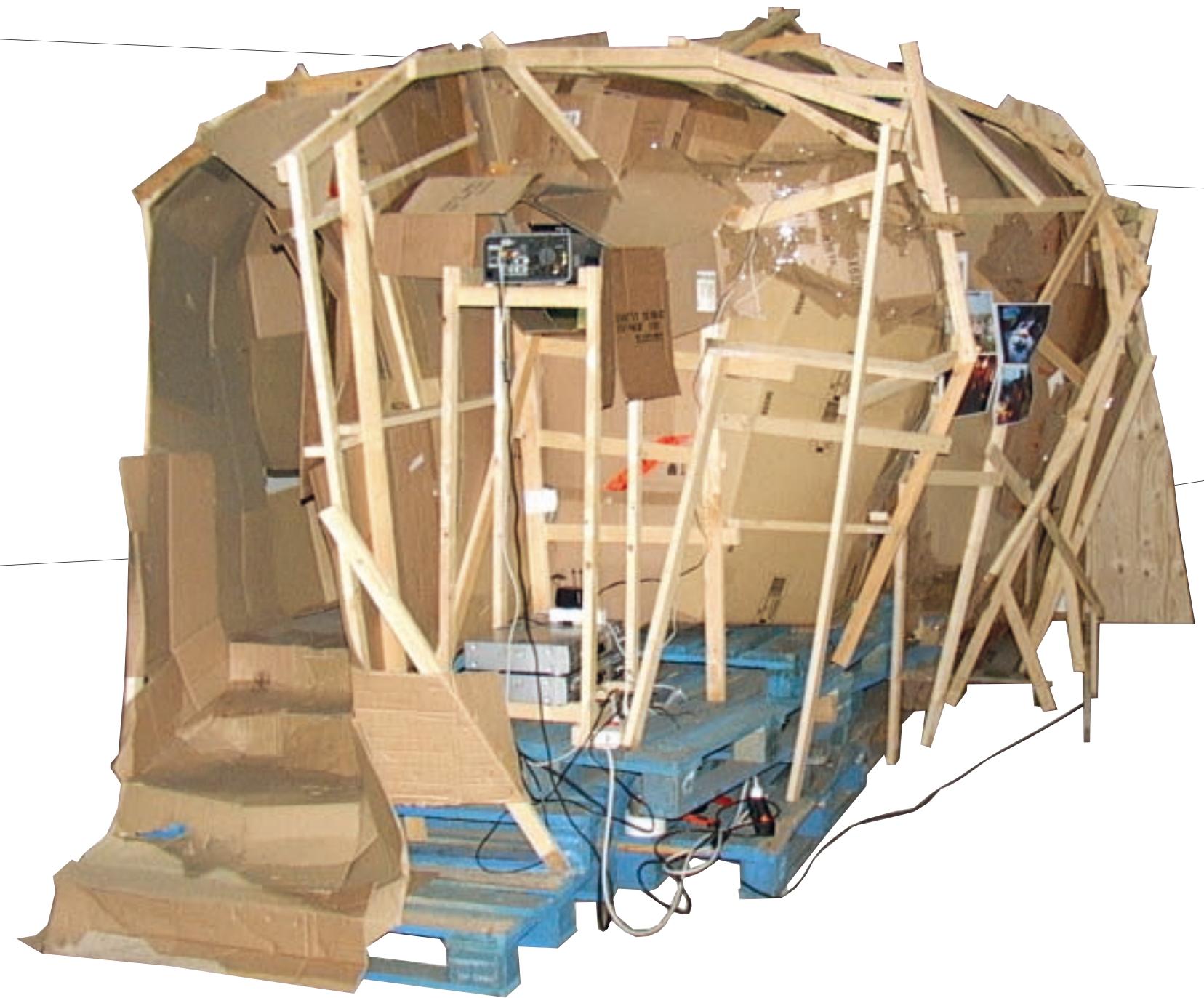
Ist da überhaupt was?

Vielleicht ist da gar nichts.

Pidemela

Kühles Klima im Organ, in der schönen Augengrotte, im weichen, jungen Netzhautbestand. Hier liegen wir gut und gesund. Die Erinnerung schmeckt nach frischem Wasser, im Heimatwald zuhause wächst Gras, und die Nacht regnet sich aus. Mundgeblasene Insekten fliegen am nächsten Morgen los und geben der Nacht den Honig wieder zurück. Schwer wie Eisen sammeln wir im Süden in den dürrn Feldern den heissen Sommer der Berge, Melone im Mund, Brutfische im Meer. Die Tage gehen in den September hinein, die Ränder der Insel fangen zu brennen an, am Horizont steigen Rauchsäulen auf. Im Gebirge fällt Schnee, aus den Felsen trinkt jemand Schmelzwasser. Zitronen sind die Farben unserer Vergangenheit, salzig schmeckt der Wellengang, fremde Landschaftsaugen mit sich langsam drehenden Felsen. Wir laufen in Stein gehauen der Küste entlang, der Flötenschall verlangsamt sich beim Gehen, unser Blut verdickt sich, wird schwer, bis wir nicht mehr weiter können, auf den Fels sinken und über dem transparenten Wassergrund baumeln.

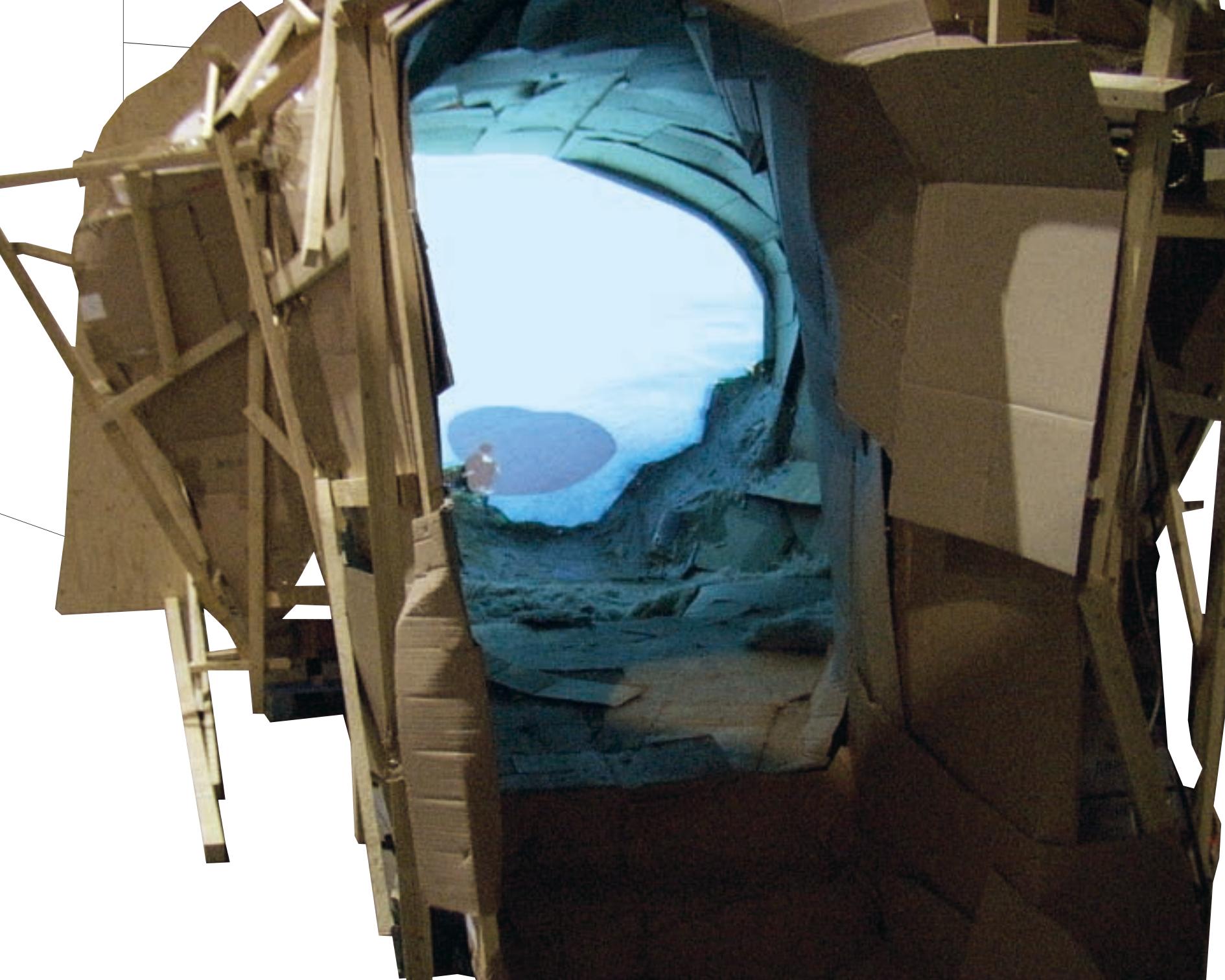

Quieres volar / You want to fly

Shall we fly away with the rock, or will melancholy berth with the next boat? *I don't think any boat will come. Hereabouts? No, they don't come any more.* Where is the grotto, when the night leans against the sea, a rock breaks away, eats slowly and leaves our heads standing like pretty flowers. *Great that we have lovely heads, if we have lovely heads, have we really, for all at once I don't know...* We just sail there, walk around the island, look about, gaze at the water, think about the world. About what world? *Just gaze at the water.*

Intrincado / Intricate

What do we do if the boat does come and then it is empty? Not a soul on board, we embark, weariness comes over us, we sink to the deck, fall asleep and into a deep dream? That can happen quickly; no sooner has sleep come than we are away, far away, no one knows where. People ask us afterwards: Where were you, where were you so long? Long away? Where away? Forgotten, we have forgotten everything. We could have flown away with half the mountain or snuggled down in the cool of the grotto. It is easy to dream in the organ of the eye, diving into swimming memories, in the sea out there, in the always the same and always different. Time has disappeared; we have hung our watches in a tree and forgotten time. The swell of the sea rises, but no one knows what the sea really knows. And at the moment we are just too limp to think.

Escúchame / Listen to me

Are you asleep? *I'm dreaming.* What are you thinking? *Whether the boat will come.* No boat will come, that is sure. *Really none?* A thought is more likely to come than a boat. *Thoughts always come, but they go away again.* Sometimes one holds on. *Then one has to decide what to do with it.* Whether to let the thought in. *I would not like to have all thoughts.*

Where you ever in the grotto back there? *Very comfortable, there are even sheepskins.* Why have sheepskins in a grotto? *It is a soft lie, and the grotto has a lovely view as well.* Why does the grotto need a lovely view?

A landscape, a very slow landscape with memories. Does the landscape have a memory? *When you look into the landscape, the landscape remembers.*

What does it remember? *It remembers if you where ever there.* I was there once but that was long ago.

Look, there is something on the sea. *Where? What?* Just below the horizon where the light is reflected. *Is there anything there at all?* Maybe it is nothing at all.

Pídemela / Ask me

A cool climate in the organ, in the lovely grotto of the eyes, in the soft, young net of the retina. Hear we are safe and sound. The memory tastes of fresh water; grass is growing in the forest at home and the night is raining. Hand blown insects fly off next morning to give honey back to the night. Heavy as iron in the arid fields of the south we collect the hot summer of the mountains, melon in mouth, fish breeding in the sea. The days are melting into September, the rim of the island begins to burn, columns of smoke rise on the horizon. Snow is falling in the mountains, someone is drinking melting ice from the rocks. Lemons are the colour of our past, the swell of the waves tastes salty, strange landscape eyes with slowly turning rocks. Carved in stone we walk along the coast, the fluting slows as we walk, the blood thickens, becomes heavy until we can go no further, sink down on the rock and dangle over the transparent depths of water.

بيد أميلا

نسمات باردة في داخل العين ، في مغارة العين الجميلة ، في شبكية رقيقة ، لم يضرب فيها بعد تقادم العمر. هنا نرقد في خير حال وأتم صحة. الذكرى طعمها طعم الماء الجاري ، في غابة الوطن تنمو الحشائش ويعتصر الليل المطرَ حتى آخر قطراته. مع تباشير الصباح الأولى تنطلق الحشرات ممتلئة الأفواه لتعيد الليل ما أخذته منه من رحيق. نجتمع في الجنوب في الحقول المقفرة صيف الجبال الساخن الثقيل ثقل الحديد ، ثمار الشام في الفم ، والسمك الصغير في البحر. تدخل الأيام في ثانيا شهر سبتمبر وتبدأ أطراف الجزر في الاشتعال ، وهناك في الأفق تتصاعد أعمدة الدخان. تتساقط الثلوج على الجبال ، ومن بين الصخور يشرب أحدهم ماء الثلوج الآخذ في الذوبان. تتلون ثمار الليمون بلون ماضيها. تكتسب خطى البحر طعم الملح. عيون الطبيعة غريبة ومعها تدور الصخور في بطاء. نعدو نحو الشاطئ مثل تماثيل نحنت من صخر. يبطئ صدى الناي خطاه ، تتخثر الدماء فينا ، تتناقل حتى يعيننا المسير فنسقط على الصخر متأرجحين فوق قرار الماء الشفاف.

انصت

هل أنت نائم ؟

بل أحلم.

فيما تفكر ؟

فيما إذا أتت إحدى السفن.

لن تأتي أي سفينة ، لن تأتي.

أحقا هذا ؟

الأوقع أن تأتي فكرة عن أن تأتي سفينة.

دائما ما تأتي الأفكار ، لكنها تمضى راحلة من جديد.

لكن أحيانا يحدث أن تعلق إحداها.

وقتها يجب أن تحدد ما أنت فاعل بها.

هل تترك الفكرة تتسلل إليك.

لاأريد أن يكون بحوزتي كل الأفكار.

هل كنت ولو مرة هناك في أسفل المغارة ؟

كم هو مريح هناك ، حتى وسائد النوم ترقد هناك.

ما الحاجة إلى وسائد النوم في المغارة ؟

لترقد براحة أكبر ، كما أن المغارة تطل على منظر جميل.

وما احتياج المغارة لمنظر جميل ؟

إنها صورة طبيعية ، صورة طبيعية متأنية تحمل معها ذكريات.

هل للطبيعة ذاكرة ؟

حينما تنظر للطبيعة ، تتذكر الطبيعة.

تتذكر ماذا ؟

تتذكر إذا ما كنت هناك ذات مرة.

كنت هناك ذات مرة ، بيد أن ذلك منذ أمد بعيد.

أنظر ، شيء ما يحدث في البحر.

أين هذا الشيء ؟

خلف الأفق بقليل ، هناك حيث ينعكس الضوء.

هل يحدث هناك شيء من أساسه ؟

ربما ليس هناك أي شيء.

في حيرة

ماذا نفعل إذا ما أتت السفينة مع ذلك ، وكانت خاوية ، إذا لم يكن هناك إنسان على السفينة ، إذا صعدنا إلى متنها وحل علينا التعب ، إذا ما سقطنا على سطحها وغلبنا النوم ورحنا في حلم عميق ؟ يمكن أن يحدث ذلك سريعا ، ونجد أنفسنا وقد لفنا النوم ، وذهبنا بعيدا ، بعيدا جدا ، لأحد يعرف إلى أين ، ثم نواجه بعدها بالأسئلة: أين كنتم ، أين كنتم كل هذه المدة ؟ كل هذه المدة الطويلة ؟ أين ابتعدتم نسينا كل شيء. كان يمكننا أيضا أن نطير هاربين مع نصف الجبل أو أن نتمدد في دعة في المغارة ذات النسمات الباردة. أحلام اليقظة تحاصر العين حصارا لطيفا ، تأتي الذكريات سابحة في جمال ، في البحر هناك بالخارج ، في بحر هو نفس البحر وهو بحر آخر في ذات اللحظة نفسها. تلاشى الزمن ، كنا قد علقنا ما لدينا من ساعات على إحدى الأشجار ونسيناها. يتصاعد هدير البحر ، لكن لا أحد يعرف ما يعرفه البحر فعلا. ونحن في لحظتنا الآنية نشعر بهذا الكم من التعب الذي يمنعنا من أن تكون لدينا القدرة على التفكير.

هل تريخ الكخيران

هل نظير مع الصخور هاربين ، أم أن الكآبة ستأتي مع السفينة القادمة ؟

لاأظن أن أي سفينة ستأتي ، إلى هذه الناحية ؟ لا ، لن تأتي إلى هنا أي سفينة.

أين هي تلك المغارة حينما يستند الليل برأسه إلى البحر ، كاسرا صخرة ليلتهمها في بطن ، تاركا رؤوسنا على حالها كما تُترك الزهور الجميلة ؟

كم هو جميل أن يكون لنا رؤوس جميلة ، هل لنا حقا رؤوس جميلة ، هل لنا ذلك حقا ، فجأة أراني ثم أعد أعرف شيئا ...

لن نفعل شيئا سوى أن نرحل إلى هناك ، أن نتجول حول الجزيرة ، أن نستكشف ما حولنا ، أن نفكر في أحوال العالم ، لكن في أحوال أي عالم يا ترى ؟

لا تفعل شيئا سوى أن تنظر إلى الماء.

داخليين بأعيننا إلى داخل مغارة فاخرين
كويلا للبحر من هناك

The lovely grotto of the eyes

شيلكا ماروشيتش / أندرياس هلبلينغ

مغارة العيون الجميلة