

bpb:
Bundeszentrale für
politische Bildung

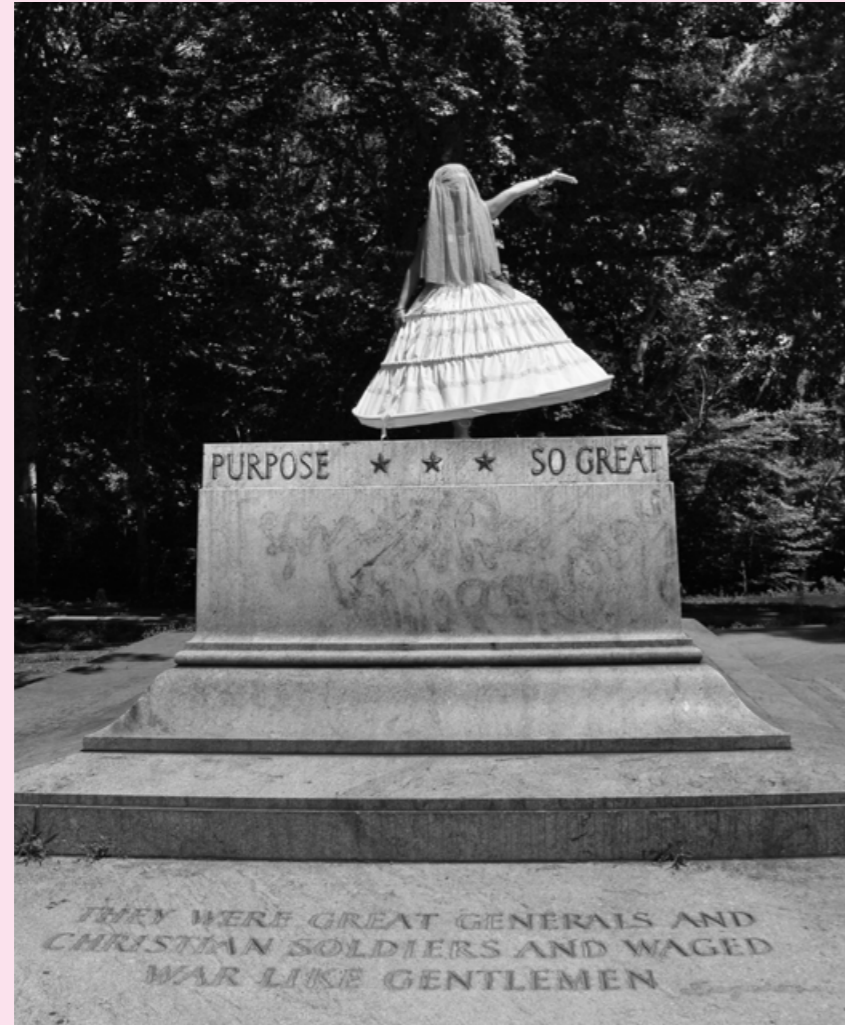
Zeitbilder

SHIA- PTING THE PAST

Paul M. Farber &
Patricia Eunji Kim
(Eds./Hrsg.)

 Monument
Lab

 GOETHE
INSTITUT

1

**Content
Inhalt
Contenido**

■ Prefatory Statements ■ Einleitungen ■ Declaraciones preliminares

- 14 Paul M. Farber & Patricia Eunji Kim, Monument Lab
20 Lena Jöhnk, Goethe-Institut

**1 ■ Cultures of Public Memory ■ Kulturen öffentlichen Erinnerns
■ Culturas de memoria pública**

- 28 Paul M. Farber
■ *Connecting Memory* ■ *Erinnerungen verbinden* ■ *Las conexiones de memoria*
48 Elke Gryglewski
■ *What is Culture of Remembrance? An Approach* ■ *Was ist Erinnerungskultur? Eine Annäherung* ■ *¿Qué es una cultura de memoria? Un enfoque*

**2 ■ Monument Lab Artists Projects ■ Monument Lab Künstlerprojekte
■ Proyectos de artistas de Monument Lab**

- 70 Hadi Al Khatib *Syrian Archive and the Mnemonic Help Desk*
76 Ulf Aminde *Anti-Racist Memorial for Migration*
84 Kanyinsola Anifowoshe *In Search of Our Mothers' Gardens*
94 Tomie Arai *A/P/A Voices: A COVID-19 Public Memory Project*
100 Arielle Julia Brown *Black Spatial Relics*
108 Sergio Beltrán-García *The Dispersed Memorial*
116 Zyahna Bryant
124 Cheyenne Concepcion *New Monuments Task Force*
134 Free Bangura *Untold RVA / Untold Tours: Transnational*
142 Thalia Fernández Bustamante *The Memory Castle*
152 Joel Garcia *Decolonial Initiative Task Force*
162 A Long Walk Home's Girl/Friends *The Visibility Project: Black Girls' Takeover*
170 MADAD *Black Memory STL: Division, Displacement, and Local Diaspora*
178 Ada Pinkston *LandMarked*
188 Take Action Chapel Hill *Take Action Chapel Hill*
196 Quentin VerCetty *Missing Black Technofossils Here*
204 Patrick Weems *Emmett Till Interpretive Center*
212 Alisha B. Wormsley *There Are Black People in the Future*

1 ■ *LandMarked* live performance by Ada Pinkston, 2018. ■ *LandMarked* Live-Performance von Ada Pinkston, 2018. ■ *LandMarked* actuación en vivo por Ada Pinkston, 2018.

3 ■ **Monumental Movements** ■ **Monumentale Bewegungen**
■ **Movimientos monumentales**

- 222 Patricia Eunji Kim
■ *To Decolonize a Monument* ■ *Die Dekolonisierung eines Monuments*
■ *Descolonizar un monumento*
- 242 Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
■ *On Monuments and Monumentality* ■ *Über Monumente und Monumentalität*
■ *Sobre los monumentos y la monumentalidad*

4 ■ **Supplementary Artists** ■ **Ergänzende Künstler:innen**
■ **Artistas suplementarios**

- 258 Kamee Abrahamian, Nancy Baker Cahill, Mashinka Firunts Hakopian,
Nelli Sargsyan *Monument to the Autonomous Republic of Artsakh*
- 264 Tuna Erdem, Seda Ergul *Istanbul Queer Art Collective*
- 274 iLiana Fokianaki *State of Concept*

5 ■ **Monuments for the People** ■ **Denkmäler für Menschen**
■ **Monumentos para la gente**

- 284 Mirjam Zadoff
■ *In Times of Crisis: Transnational Memory Matters* ■ *In Krisenzeiten:
Zur Bedeutung transnationaler Erinnerung* ■ *En tiempos de crisis:
la importancia de la memoria transnacional*
- 302 Seph Rodney
■ *Our Own Evolution* ■ *Unsere eigene Evolution* ■ *Nuestra propia evolución*

6 ■ **Questionnaire** ■ **Fragebogen** ■ **Cuestionario**

- 320 ■ *What will history look like in the future?* ■ *Wie wird „die“ Geschichte
in der Zukunft aussehen?* ■ *¿Qué aspectos tendrá la historia en el futuro?*
- 344 ■ *How can monuments evolve to reflect calls for justice, belonging,
and repair?* ■ *Wie können Denkmäler sich so entwickeln, dass sie Rufen
nach Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und Heilung ein Echo geben?*
■ *¿Cómo pueden evolucionar los monumentos para reflejar llamados de justicia,
pertenencia y reparación?*
- 368 ■ *What is the role of transnational memory workers in shaping the
next generation of monuments?* ■ *Welche Rolle spielt die transnationale
Erinnerungsarbeit bei der Gestaltung der nächsten Generation
von Denkmälern?* ■ *¿Cuál es el rol de los trabajadores de la memoria
transnacionales en moldear la próxima generación de monumentos?*

7 ■ **Programs** ■ **Programme** ■ **Programas**

- 394 *Shaping the Past*
■ *Public Programs* ■ *Öffentliche Programme* ■ *Programas públicos*
- 408 *Monument Lab Town Hall*

■ **Back Matter** ■ **Anhang** ■ **El Apéndice**

- 416 ■ *Biographies* ■ *Biografien* ■ *Biografías*
- 420 ■ *About the Partners* ■ *Die Partner* ■ *Instituciones asociadas*
- 422 ■ *Acknowledgments* ■ *Danksagungen* ■ *Agradecimientos*
- 424 ■ *Credits* ■ *Mitwirkende* ■ *Créditos*
- 428 ■ *Image Credits* ■ *Bildnachweise* ■ *Créditos de las imágenes*

2

Dedication

To artists, activists, educators, and students—who acknowledge, nourish, and sustain the call to remember.

Widmung

Für Künstler:innen, Aktivist:innen, Pädagog:innen und Student:innen – die den Ruf nach dem Erinnern anerkennen, nähren und unterstützen.

Dedicatoria

A las artistas, activistas, educadores y estudiantes quienes reconocen, nutren y mantienen la llamada a recordar.

2 ■ Zyahna and Zaneyah Bryant's protest image projected onto the Robert E. Lee statue in Market Street Park, Charlottesville, Virginia, September 2020. ■ Das Protestbild von Zyahna und Zaneyah Bryant wird auf die Statue von Robert E. Lee im Market Street Park projiziert, Charlottesville, Virginia, September 2020. ■ Imagen de protesta de Zyahna y Zaneyah Bryant proyectada sobre la estatua de Robert E. Lee en Market Street Park, Charlottesville, Virginia, septiembre de 2020.

3

Epigraphs

“... I have yearned to find my place in this world ...”

bell hooks

—

*“To enter the story, to make change.
They placed the map in her heart.”*

Joy Harjo

—

“Justice is what love looks like in public.”

Cornel West

.

Epigraphen

„... Ich habe mich danach gesehnt, meinen Platz in dieser Welt zu finden ...“

bell hooks

—

*„In die Geschichte einzutreten, etwas zu verändern.
Sie legten die Karte in ihr Herz.“*

Joy Harjo

—

„Gerechtigkeit ist die Gestalt der Liebe in der Öffentlichkeit.“

Cornel West

Epígrafes

“... He anhelado encontrar mi lugar en este mundo ...”

bell hooks

—

*“Entrar en la historia, hacer el cambio.
Colocaron el mapa en su corazón”.*

Joy Harjo

—

“Justicia es lo que el amor parece en público”.

Cornel West

**PREFATORY
STATEMENTS**

EINLEITUNGEN

**DECLARACIONES
PRELIMINARES**

PREFACE MONUMENT LAB

VORWORT MONUMENT LAB

PREFACIO MONUMENT LAB

Shaping the Past is a compendium and call to action for global memory culture at the intersection of art, history, democracy, and justice. The volume reflects the multi-year collaboration and transnational exchange program between Monument Lab, Bundeszentrale für politische Bildung (German Federal Agency for Civic Education), and the Goethe-Institut. This volume documents those exchanges while broadening understandings and historical frameworks across the field of “commemorative justice,” a phrase coined by Monument Lab Fellow Free Bangura, to illuminate ongoing interventions that reimagine memory work around the world.

Across each continent, we are witnessing a crucial confrontation with the status quo and a toppling of singular narratives of elite history. The momentum for this movement grew to a

Shaping the Past ist Kompendium und Handlungsauftrag im Sinne einer weltweiten Erinnerungskultur an der Schnittstelle zwischen Kunst, Geschichte, Demokratie und Gerechtigkeit. Der vorliegende Band reflektiert die langjährige Zusammenarbeit und das grenzüberschreitende Austauschprogramm zwischen dem Monument Lab, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Goethe-Institut. Hier wird dieser Austausch dokumentiert, hier werden Verständnis und historischer Rahmen eines “gerechten Erinnerns” vertieft, um einen Begriff zu verwenden, mit dem Monument Lab Fellow Free Bangura fortlaufende Interventionen bezeichnet, welche die internationale Erinnerungsarbeit neu definieren.

Wir erleben derzeit auf allen Kontinenten eine entscheidende Konfrontation mit den überkommenen Verhältnissen; bisher einheitliche Narrative im Rahmen einer elitär verstandenen Historiographie werden über den Haufen geworfen. Durch transnationale Auseinandersetzungen über Denkmäler und Erinnerungskultur, durch ihre Herausforderungen und Innovationen ist diese Bewegung im Laufe des vergangenen Jahrzehnts

Shaping the Past es tanto una recopilación como un llamado de acción hacia una cultura global de la memoria, en el punto de intersección entre arte, historia, democracia y justicia. El presente volumen refleja el programa multianual de colaboración e intercambio transnacional entre Monument Lab, la Bundeszentrale für politische Bildung (Agencia Federal Alemana de Educación Cívica) y el Goethe-Institut. El volumen documenta dichos intercambios y al mismo tiempo amplía las perspectivas y los marcos históricos a lo largo del campo de la “justicia conmemorativa”, un término acuñado por la becaria de Monument Lab Free Bangura, para echar luz sobre intervenciones actuales que reimaginan el trabajo de memoria alrededor del mundo.

En todos los continentes, estamos siendo testigos de un enfrentamiento crucial con el statu quo y del derribamiento de los relatos dominantes de una historia elitista. La energía para este movimiento ha ido creciendo hasta llegar a un crescendo a lo

1 ■ A Long Walk Home March for Rekia Boyd in Douglass Park, Chicago, 2016. ■ A Long Walk Home March for Rekia Boyd im Douglass Park, Chicago, 2016. ■ A Long Walk Home March for Rekia Boyd en Douglass Park, Chicago, 2016.

1

crescendo over the last decade through transnational monumental and memory-based clashes, challenges, and innovations. This includes the dismantling of racist monuments dedicated to so-called Lost Cause Confederacy in the United States; the fight for greater acknowledgment and “Landback” among First Nations and Indigenous peoples; the rebuke over Apartheid-era statues in South Africa; the reckoning over colonial legacies in European public spaces; the push against fortified monumental border walls and zones across the world; among other fights for memory justice. This volume takes its point of departure from both the Monument Lab Fellows program and this broader burgeoning and rapidly expanding transnational movement to reckon with and reimagine the monument landscape.

Shaping the Past encompasses critical essays, documentation of a year-long series of public activations and conversations, and the work of over twenty artist-activists, calling on communities around the world to reflect on and connect the circuits of memory-building.

Rather than present a definitive or exhaustive catalogue of global memory projects, *Shaping the Past* instead serves as a layered snapshot, invitation, and provocation for readers to ap-

stetig gewachsen. Zu diesen Kämpfen für gerechtes Erinnern zählt auch der Abbau rassistischer Denkmäler für den sogenannten Lost Cause in den USA; der Kampf der First Nations und indigenen Völker um größere Anerkennung und die Rückgabe von Territorien; die Empörung über Statuen aus der Apartheid-Ära in Südafrika; das Ringen um das koloniale Erbe im öffentlichen Raum in Europa; der Widerstand gegen gewaltige befestigte Grenzwälle und -zonen auf der ganzen Welt. Ausgangspunkt des vorliegenden Bandes ist das Monument Lab Fellows-Programm im weiteren Kontext der sich entwickelnden und rasch expandierenden transnationalen Bewegung, welche die Erinnerungslandschaft infrage stellt und neu imaginiert.

Shaping the Past umfasst kritische Essays, die Dokumentation eines ganzen Jahres öffentlicher Impulse und Dialoge sowie die Arbeit von mehr als zwanzig Künstler:innen-Aktivist:innen, die weltweit dazu aufrufen, die Mechanismen der Erinnerungsbildung lokal zu hinterfragen und miteinander zu verknüpfen.

largo de la última década a través de enfrentamientos, desafíos e innovaciones transnacionales y de la memoria. Esto incluye el desmantelamiento de monumentos racistas dedicados a la así llamada Causa Perdida de la Confederación en Estados Unidos; la lucha por un mayor reconocimiento y la devolución de soberanía en tierras tradicionales (el movimiento “Landback”) por parte de pueblos indígenas y naciones originarias; el rechazo de estatuas de la época del apartheid en Sudáfrica; los procesos que buscan lidiar con los legados coloniales en espacios públicos europeos; la oposición a muros fronterizos y zonas monumentales y fortificados en todo el mundo; y otras luchas por la justicia de la memoria. El presente volumen tiene su punto de partida tanto en el programa de becas de Monument Lab como en este movimiento transnacional más amplio que está creciendo y expandiéndose rápidamente y que busca lidiar con y reimaginar el paisaje de los monumentos.

Shaping the Past incluye ensayos críticos, la documentación de una serie de activaciones públicas y conversaciones que se produjeron a lo largo de un año, y el trabajo de más de 20 artistas / activistas, y hace un llamado a las comunidades de todo el mundo a reflexionar sobre y conectar los circuitos de la

2

preciate the grassroots energies making a profound and extensive mark on our global commemorative landscape, and thus our systems of civil society and restorative justice. *Shaping the Past* highlights the critical and creative approaches, perspectives, techniques, and methodologies that these individuals and collectives used to engage and transform public spaces. The goal of this volume is to view this transnational movement and momentum through the perspectives of its grassroots leaders and creative changemakers—the artists and activists who are actively shaping the past and our paths forward. By focusing on these local figures and techniques used across numerous global settings and political regions, we can, in turn, draw powerful connections and patterns that constitute a transnational memory culture at work.

2 ■ Site-specific installation of *Borderlands National Park* at the section of the wall built during the presidency of Donald Trump in El Paso, Texas, 2018. ■ Installation des *Borderlands National Park* an dem während der Präsidentschaft von Donald Trump errichteten Abschnitt der Mauer in El Paso, Texas, 2018. ■ Instalación del *Borderlands National Park* en el tramo del muro construido durante la presidencia de Donald Trump en El Paso, Texas, 2018.

Shaping the Past soll kein endgültiger oder lückenloser Katalog globaler Erinnerungsprojekte sein. Vielmehr dient der Band als vielschichtiger Schnappschuss, der die Leser:innen auffordern und provozieren soll, die basisdemokratische Energie wahrzunehmen, mit der die weltweite Erinnerungslandschaft derzeit umgepflügt wird – womit sich folglich auch die Systeme der Zivilgesellschaft und der rechtlichen Wiedergutmachung verändern. *Shaping the Past* hebt die kritischen, kreativen Ansätze, Techniken und Methoden hervor, mit denen diese Individuen und Gruppen öffentliche Räume herausfordern und umwandeln. Ziel dieses Bandes ist es, diese transnationale Bewegung und ihre ganze Wucht aus der Perspektive ihrer basisdemokratischen Führungsfiguren und kreativen Veränderungstreiber zu betrachten – jener Künstler:innen und Aktivist:innen also, welche aktiv die Vergangenheit sowie unsere Wege in die Zukunft gestalten. Durch die Konzentration auf diese lokalen Figuren und die in diversen weltweiten Zusammenhängen bzw. politischen Regionen genutzten Techniken können wir wiederum starke Verbindungen und Muster erkennen, die eine transnationale Erinnerungskultur in Aktion darstellen.

construcción de la memoria. En vez de intentar presentar un catálogo definitivo o exhaustivo de los proyectos globales de la memoria, *Shaping the Past* sirve más bien como una radiografía de múltiples capas, una invitación y una provocación para que lectoras y lectores sean testigos de las energías comunitarias que están dejando una marca profunda y extensiva en nuestro paisaje conmemorativo global, y así en nuestros sistemas de sociedad civil y justicia restaurativa. *Shaping the Past* destaca los enfoques críticos y creativos, las perspectivas, las técnicas y las metodologías que han usado individuos y colectivos para interactuar con y transformar los espacios públicos. El objetivo de este volumen es mirar este movimiento y esta energía transnacional a través de las perspectivas de sus líderes de base y agentes del cambio creativo: las y los artistas/activistas quienes están activamente moldeando el pasado y nuestros caminos hacia el futuro. Al enfocarnos en estas figuras locales y las técnicas utilizadas a lo largo de diferentes contextos globales y regiones políticas, nosotros podemos, por nuestra parte, dibujar conexiones y patrones potentes que conforman el trabajo activo de la cultura transnacional de memoria.

Lena Jöhnk, Director of Cultural Programs for the Goethe-Institut in North America
Leiterin der kulturellen Programmarbeit der Goethe-Institute in Nordamerika
Directora del programa cultural del Goethe-Institut de Norteamérica

PREFACE GOETHE-INSTITUT

VORWORT GOETHE-INSTITUT

PREFACIO GOETHE-INSTITUT

In North America, controversy is raging about how to remember the past. Monuments honoring confederate generals, colonizers, and missionaries are being destroyed or dismantled. What remains are empty pedestals and a crucial question: How does a society deal with a burdensome past that for decades has been kept under wraps or glorified? Which leads us also to examine Germany's handling of history and its physical reminders.

In the summer of 2019, the Goethe Institute and Monument Lab invited a group of North American artists and activists to Berlin to discuss commemorative culture with local actors in an open forum. When viewing the *Stolpersteine*, visiting the Memorial to the Murdered Jews of Europe in the center of the city and coming into contact with the evidence of Germany's colonial past it became abundantly clear that, although Germany and the USA have a different history, there are also parallels in the way the two countries have handled shameful events in their past. Artists and activists from both sides of the Atlantic thought that it was important to scrutinize generally accepted ways of remembering, to expose power relationships, and amplify marginalized voices.

In Nordamerika tobt ein Streit um Erinnerungskultur. Denkmäler, die an Südstaatengeneräle, Kolonisatoren und Missionare erinnern, werden gestürzt oder demontiert. Zurück bleiben leere Sockel und eine große Frage: Wie geht eine Gesellschaft mit ihrer belasteten Geschichte um, die Jahrzehnte lang verschwiegen oder verklärt wurde? Dabei fällt der Blick auch auf den gesellschaftlichen Umgang mit Geschichte und deren materielle Zeugnisse in Deutschland.

Im Sommer 2019 lud das Goethe-Institut gemeinsam mit dem Monument Lab eine Gruppe nordamerikanischer Künstler:innen und Aktivist:innen nach Berlin ein, um erinnerungskulturellen Fragen im öffentlichen Raum nachzuspüren und

En Norteamérica se está librando un intenso debate en torno a la cultura de la memoria, y los monumentos que conmemoraban a generales de los Estados Confederados, colonizadores y misioneros se están derribando o quitando. En su lugar quedan pedestales vacíos y una gran pregunta: ¿Cómo lidia una sociedad con una historia difícil que durante décadas fue objeto de silencio y distorsiones? De la misma manera, en Alemania esto lleva a poner la mirada en la relación entre la sociedad y la historia, y el legado material de esta.

En el verano de 2019, el Goethe-Institut junto con Monument Lab invitó a un grupo de artistas y activistas de Norteamérica a Berlín para buscar las huellas de la cultura de la memoria en el espacio público y discutir al respecto con actores locales. Al ver los *Stolpersteine*, visitar el Monumento a los Judíos

1

1 ■ *Shaping the Past* exhibition at Goethe-Institut Los Angeles, 2022. ■ *Ausstellung Shaping the Past* im Goethe-Institut Los Angeles, 2022. ■ *Exposición Shaping the Past* en el Goethe-Institut Los Angeles, 2022.

2 ■ *Shaping the Past* window exhibition at the art centre PO Box Collective, Chicago, 2021. ■ *Ausstellung Shaping the Past* im Fenster des Kunstzentrums PO Box Collective, Chicago, 2021. ■ *Exposición Shaping the Past* en la ventana del Centro de Arte PO Box Collective, Chicago, 2021.

Last century, two different totalitarian regimes in Germany left stone monuments to their ideology behind them. In the USA, many decades after the end of the Civil War, monuments were being erected to supporters of slavery, most of which are still standing. Both here and there it has been shown that the destruction of such unloved evidence of the past does not heal society's wounds, nor does it replace a necessary confrontation with the past.

As we know today, our memories are shaped by the form of remembrance. The past is constantly being presented and interpreted in a new way. Collective memory is never fixed in perpetuity. This volume, *Shaping the Past*, brings together the approaches of 21 artists, who have undertaken the task in their own individual way and with the help of their communities.

This publication preceded the project of the same name organized by the Goethe Institute, Monument Lab and the Bundeszentrale für politische Bildung / bpb, which engaged artists, historians, and activists, as well as musicians, tribal elders and scientists from the USA, Canada, Mexico and Germany in a debate about important commemorative cultural questions. In the

2

diese mit lokalen Akteur:innen zu diskutieren. Bei der Betrachtung der *Stolpersteine*, dem Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden Europas im Zentrum Berlins und in der Begegnung mit kolonialen Spuren wurde überdeutlich, dass Deutschland und die USA zwar unterschiedliche Vergangenheiten haben, es aber auch Parallelen im Umgang mit der Erinnerung an beschämende historische Ereignisse gibt. Auf beiden Seiten des Atlantiks ging es den Künstler:innen und Aktivist:innen darum, von der Mehrheitsgesellschaft akzeptierte Erinnerungsformen zu hinterfragen, Machtverhältnisse offenzulegen und marginalisierte Stimmen hörbar zu machen.

In Deutschland hinterließen im vergangenen Jahrhundert gleich zwei unterschiedliche Gewaltregime in Stein gemeißelte Zeugnisse ihrer Ideologien. In den USA wurden auch noch viele Jahrzehnte nach Beendigung des Bürgerkrieges Denkmäler für Unterstützer der Sklaverei errichtet. Die meisten davon stehen noch heute. Hier wie dort zeigte sich, dass ein Abriss der unliebsamen Denkmäler nicht die gesellschaftlichen Wunden heilt und kein Ersatz für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist.

Asesinados de Europa en el centro de Berlín, y encontrarse con los rastros de la historia colonial quedó claro que, si bien Alemania y los Estados Unidos tienen historias diferentes, también hay paralelos en su forma de recordar los momentos terribles en sus historias. En ambos lados del Atlántico, el objetivo de las y los artistas y activistas es el mismo: cuestionar las formas de recuerdo aceptadas por la sociedad, dejar al descubierto las relaciones de poder y amplificar las voces marginalizadas

En el siglo pasado en Alemania, dos regímenes violentos dejaron tallados en piedra los testimonios de sus ideologías. En Estados Unidos, décadas tras el final de la guerra civil aún se estaban erigiendo monumentos en honor a personas que apoyaron la esclavitud, y la mayoría de ellos aún siguen en pie. Tanto aquí como allá se ha visto que simplemente derrumbar los monumentos indeseados no sana las heridas de una sociedad, ni puede reemplazar un proceso real de lidiar con el pasado.

Como ya sabemos, nuestra forma de recordar influye en nuestros recuerdos. El pasado está en un proceso constante de reinterpretación y reformación, y la memoria colectiva nunca está acabada. El presente volumen contiene los trabajos de

3

fall of 2020, the Goethe Institutes in Boston, Chicago, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Montreal, New York, San Francisco, Seattle, Toronto, and Washington DC and their partners devoted several months to the *Shaping the Past* project. During this time, 46 events and programs were organized, although, because of the coronavirus pandemic, participants in these activities mostly only met online. Nevertheless, they were meaningful encounters and had a lasting effect on many attendees. Ideas were developed in common, plans were forged, and friendships established. Meanwhile, Goethe Institutes in North America continue to work on the topic.

2021 saw an exhibition in ten North American cities as well as online that showed the work of 18 artists who had received fellowships from Monument Lab and the *Shaping the Past* project, some of whom had also traveled to Berlin in 2019.

I would especially like to thank Monument Lab and the Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, and in particular Dr. Patricia Kim, Dr. Paul Farber, Matthew Callinan, Simon Lengemann, Frederik Schetter and my colleagues, Annette Baran, Raleigh Joyner, Dario Radišić, Teddy Rodger, Dr. Elizabeth Schreiber-Byers and Dr. Andreas Ströhl. Without them, this project would never have come to fruition.

3 ■ Window installation during *Memory Month* at Goethe-Institut New York, 2021. ■ Fensterinstallation während des *Memory Month* im Goethe-Institut New York, 2021. ■ Instalación en la ventana del Goethe-Institut de Nueva York durante *Memory Month*, 2021.

Wie wir heute wissen, verändert unser Erinnern unsere Erinnerungen. Vergangenheit wird immer wieder neu interpretiert und gestaltet, auch das kollektive Gedächtnis ist niemals abgeschlossen. In diesem Band sind die Ansätze von 21 Künstlerinnen und Künstlern versammelt, die sich *Shaping the Past* zur Aufgabe gemacht haben – auf ihre ganz individuelle Weise, und zusammen mit ihren Gemeinschaften.

Dieser Publikation ging das gleichnamige Projekt des Goethe-Instituts, des Monument Lab und der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb voraus: Es brachte Künstler:innen, Historiker:innen, Aktivist:innen, aber auch Musiker:innen, Stammesälteste und Naturwissenschaftler:innen aus den USA, Kanada, Mexiko und Deutschland in einen Dialog über wichtige erinnerungskulturelle Fragen. Im Herbst 2020 widmeten die Goethe-Institute in Boston, Chicago, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexiko City, Montreal, New York, San Francisco, Seattle, Toronto, Washington DC und ihre Partner der Gestaltung der Vergangenheit mehrere Monate. In diesem Zeitraum fanden 46 Veranstaltungen und Programme statt. Die Coronapandemie führte dazu, dass sich die Teilnehmer:innen dieser Veranstaltungen zumeist nur virtuell begegneten. Dennoch waren die Begegnungen intensiv und wirkten bei vielen nach. Gemeinsame Ideen wurden entwickelt, Pläne geschmiedet und Freundschaften geschlossen. Seitdem lässt das Thema auch die Goethe-Institute in Nordamerika nicht mehr los.

2021 folgte eine Ausstellung in zehn nordamerikanischen Städten sowie im virtuellen Raum. Sie zeigte die Arbeiten von 18 Künstler:innen, die zugleich Stipendiat:innen des Monument Lab sowie des Projekts *Shaping the Past* waren. Einige von ihnen waren 2019 auf der Reise nach Berlin bereits dabei gewesen.

Mein besonderer Dank gilt dem Monument Lab und der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb sowie insbesondere Dr. Patricia Kim, Dr. Paul Farber, Matthew Callinan, Simon Lengemann, Frederik Schetter und meinen Kolleg:innen, Annette Baran, Raleigh Joyner, Dario Radišić, Teddy Rodger, Dr. Elizabeth Schreiber-Byers und Dr. Andreas Ströhl. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen.

21 artistas, quienes estuvieron *Shaping the Past*, cada persona de su manera individual y también de forma colectiva con sus comunidades.

Esta publicación fue precedida por el proyecto del mismo nombre llevado a cabo por el Goethe-Institut, el Monument Lab y la Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Dicho proyecto no solo reunió a artistas, historiadoras e historiadores, y activistas, sino también a músicas y músicos, líderes tribales, y científicas y científicos de los Estados Unidos, Canadá, México y Alemania en un diálogo sobre cuestiones importantes de la cultura de la memoria. En otoño de 2020, los Goethe-Institut de Boston, Chicago, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Ciudad de México, Montreal, Nueva York, San Francisco, Seattle, Toronto y Washington DC, junto con sus socios, se dedicaron durante varios meses al tema *Shaping the Past*. La mayoría de estos eventos se produjeron de forma virtual debido a la pandemia de COVID-19, pero aún así fueron encuentros intensivos que dejaron una huella. Se desarrollaron ideas conjuntas, se forjaron planes y se crearon amistades. Y desde entonces los Goethe-Institut de Norteamérica no han dejado de dedicarse al tema.

En 2021, dicho proyecto fue seguido por una exposición en diez ciudades norteamericanas y en el espacio virtual, donde se mostró el trabajo de 18 artistas quienes habían sido becarias y becarios tanto del Monument Lab como del proyecto *Shaping the Past*, y que en algunos casos venían acompañando este proceso ya desde la visita a Berlín en 2019.

Doy las gracias especialmente al Monument Lab y la Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, y además a Dra. Patricia Kim, Dr. Paul Farber, Matthew Callinan, Simon Lengemann, Frederik Schetter y mis colegas Annette Baran, Raleigh Joyner, Dario Radišić, Teddy Rodger, Dra. Elizabeth Schreiber-Byers y Dr. Andreas Ströhl. Sin su ayuda y trabajo no habría sido posible crear este proyecto.

CULTURES OF
PUBLIC MEMORY

KULTUREN ÖFFENTLICHEN
ERINNERNS

CULTURAS
DE MEMORIA PÚBLICA

CONNECTING MEMORY

ERINNERUNGEN VERBINDEN

LAS CONEXIONES DE MEMORIA

“Narrative is another way of making a moment indelible, for stories, when heard, stop the unilinear flow of time.” ¹

John Berger

—

“... the sound of wind, waves, the silence of graves the muffled voice of history, bulldozed and buried under sand poured on the eroding coast...” ²

Natasha Trethewey

Public memory can be said to resemble a watershed: a system that is epic in scale, sprawling, gravitational, and most often untraceable to the naked eye; a network that is at once local and interconnected, grounded and atmospheric, logical and mystical; a life force that has the power to sustain and nourish, which also can be marshaled to reinforce brutal hierarchies and deepen divisions. Like a watershed, public memory haunts through presences and absences over space and time.

„Das Erzählen ist eine weitere Möglichkeit, einen Augenblick unauslöschlich zu machen. Denn wenn Geschichten gehört werden, halten sie den immergleichen Fluss der Zeit an.“ ¹

John Berger

—

„... das Geräusch des Windes, Wellen, die Stille der Gräber, die dumpfe Stimme der Geschichte, niedergewalzt und begraben unter dem Sand, den man auf die erodierende Küste geschüttet hat...“ ²

Natasha Trethewey

Der öffentliche Erinnerung lässt sich mit einer Wasserscheide vergleichen: Es handelt sich um ein riesenhaftes, ausgedehntes System mit einer eigenen Anziehungskraft und – dem bloßen Auge meist verborgen – ein Netzwerk, das zugleich lokal ist und über viele externe Verbindungen verfügt; das so bodenständig wie erhaben ist; eine Quelle des Lebens mit einer Macht, zu erhalten und zu nähren, die auch genutzt werden kann, um brutale Hierarchien zu festigen und Spaltungen zu vertiefen. Einer Wasserscheide gleich zieht sich das öffentliche Gedächtnis unerbittlich durch die Anwesenheiten und Abwesenheiten in Zeit und Raum.

Wir sind kulturell darauf eingestellt, Wasser und Land strikt getrennt zu betrachten – zwischen ihnen sehen wir eher verhärtete Linien als Lebensformen, die einander unentwegt subsumieren und wiederherstellen. In ähnlicher Weise verortet das konventionelle westliche Denken die *Vergangenheit* und die

“Las narraciones son otro modo de volver indeleble un momento, porque cuando las historias son escuchadas se interrumpe el flujo unilineal del tiempo.” ¹

John Berger

—

“... el sonido del viento, de las olas, el silencio de las tumba la voz apagada de la historia, arrasada y enterrada bajo arena vertida sobre la costa en erosión ...” ²

Natasha Trethewey

Se podría decir que la memoria pública es como una cuenca hidrográfica: un sistema enorme, esparcido, gravitacional, que no se logra discernir a plena vista; una red que es tanto local como interconectada, terrenal como atmosférica, lógica como mística; una fuerza vital que tiene el poder de nutrir y dar vida, y que también puede ser utilizada para reforzar jerarquías brutales y profundizar las divisiones. Al igual que una cuenca, la memoria pública es un fantasma de presencias y ausencias a lo largo del espacio y el tiempo.

We are acculturated to grasp water and land as fundamentally distinct, separated by hardened lines, rather than as life-forms constantly subsuming and reconstituting one another. In a similar vein, conventional Western thought posits the *past* and the *present* as distinct from one another, bifurcated, rather than as mutually constitutive and muddled beyond comprehensibility. Just as *upstream* and *downstream* are inextricably

As with riverways and rooftops, time is a leaky concept.

linked, so, too, are our temporal conditions and states of being. Inspired by Dwight Conquergood's formulation on locality, one could add: As with riverways and rooftops, time is a leaky concept. ³

Many artists and scholars have drawn out the comparison between water and memory. Notably, in her germinal essay, "The Site of Memory," the late Nobel Laureate Toni Morrison wrote:

"[T]he act of imagination is bound up with memory. You know, they straightened out the Mississippi River in places, to make room for houses and livable acreage. Occasionally the river floods these places. "Floods" is the word they use, but in fact it is not flooding; it is remembering. Remembering where it used to be. All water has a perfect memory and is forever trying to get back to where it was." ⁴

Toni Morrison

Morrison's notion of memory as akin to water and the past as a floodplain is appropriate for our current moment in which climate chaos, intertwined with systemic racism, forces us to contend with the ways that our narratives of the past directly shape our present conditions. In other words, we can harness the flowing forces of our past, heed their complex wisdoms and trace their haunting revelations, or we can risk being swept up and swallowed by their currents.

Along the actual Mississippi River in the United States and its watershed are numerous focal points of public memory from Ferguson to Minneapolis, Standing Rock to New Orleans. This memory is built on the legacies of Indigenous people who called

Gegenwart als unterschiedlich und gespalten, anstatt sie als einander bedingend und und bis zur Ununterscheidbarkeit vermengt wahrzunehmen. So wie *Oberlauf* und *Unterlauf* untrennbar miteinander verbunden sind, sind es auch unsere zeitlichen Umstände und Zustände. In Anlehnung an Dwight Conquergood's Formulierung zur Lokalität könnte man hinzufügen: Ähnlich einem Flussbett oder einem Dach ist auch die Zeit ein löchriger Begriff. ³

Ähnlich einem Flussbett oder einem Dach ist auch die Zeit ein löchriger Begriff.

Viele Kunstschaffende und Gelehrte haben den Vergleich zwischen Wasser und Gedächtnis gezogen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, was die kürzlich verstorbene Nobelpreisträgerin Toni Morrison in ihrem grundlegenden Essay „The Site of Memory“ schrieb:

„Der Akt des Erinnerns ist mit dem Gedächtnis verknüpft. Sieh dir an, wie sie den Mississippi an verschiedenen Stellen begradigt haben, um Platz zu machen für Häuser und bewohnbares Land. Ab und zu überflutet der Fluss diese Orte. Flut – so nennen Sie es. Doch eigentlich ist das keine Überflutung. Es ist Erinnerung. Der Fluss erinnert sich, wo er früher einmal war. Alles Wasser hat ein perfektes Gedächtnis und versucht stets dorthin zurückzukehren, wo es bereits war.“ ⁴

Toni Morrison

Morrison konzipiert das Gedächtnis als etwas, das dem Wasser ähnelt, und die Vergangenheit als Überschwemmungsgebiet – Vorstellungen, die in unsere Zeit passen, in der die Kombination aus Klimachaos und systemischem Rassismus uns in eine Auseinandersetzung mit der Art und Weise zwingen, wie unsere Erzählungen von der Vergangenheit unmittelbar unsere heutigen Lebensumstände konditionieren. Anders gesagt: Wir können die fließenden Kräfte unserer Vergangenheit nutzen, uns ihrer komplexen Weisheiten bedienen und ihre erschreckenden Offenbarungen verfolgen – oder wir können Gefahr laufen, von ihren Strömen überrollt und verschluckt zu werden.

In den USA, entlang des heutigen Mississippi und seiner Wasserscheide, befinden sich zahlreiche Brennpunkte der öffentlichen Erinnerung, von Ferguson in Minneapolis bis Standing

Culturalmente, estamos acostumbrados a ver el agua y la tierra como dos cosas fundamentalmente diferentes, separadas por líneas estrictas, y no como formas de vida que constantemente se absorben y reconstituyen entre sí. De manera similar, lo convencional en el pensamiento occidental es ver el *pasado* y el *presente* como dos cosas separadas, bifurcadas; en vez de ser mutuamente constituyentes e imposibles de separar el uno del otro. Tal y como *río arriba* y *río abajo* están intrínsecamente

Como los ríos y los techos de las casas, el tiempo es un concepto permeable.

conectados, nuestras condiciones temporales y estados de ser lo son también. Inspirándose en la formulación de Dwight Conquergood sobre la localidad, se podría añadir: Como los ríos y los techos de las casas, el tiempo es un concepto permeable. ³

Muchos artistas y estudiosos han establecido la comparación entre el agua y la memoria. En particular, en su ensayo germinal, "The Site of Memory", la difunta premio Nobel Toni Morrison escribió

"El acto de la imaginación está entrelazado con la memoria. Sabes, en algunos lugares enderezaron el río Mississippi para crear espacio para casas y terrenos habitables. Estos lugares a veces son inundados por el río. "Inundar" es la palabra que usan, pero en realidad no es inundar, es recordar. El río está recordando donde solía estar. Toda agua tiene una memoria perfecta y siempre esta intentando volver a donde ya estuvo." ⁴

Toni Morrison

La idea de Morrison de la memoria como el agua y del pasado como una llanura de inundación es acertada en estos momentos en los que el caos climático, interconectado con el racismo sistémico, nos obliga a lidiar con las formas en que las narrativas del pasado directamente afectan las condiciones de nuestro presente. En otras palabras, podemos encauzar las fuerzas que fluyen desde nuestro pasado, hacer caso a sus sabidurías complejas y rastrear sus revelaciones fantasmales, o podemos arriesgarnos a ahogarnos y perdernos en sus corrientes.

A lo largo del río Mississippi y su cuenca se encuentran numerosos puntos focales de la memoria pública, desde Ferguson a Minneapolis, de la reserva indígena de Standing Rock a Nueva Orleans. Esta memoria está construida sobre los legados de

³ Dwight Conquergood, *Performance Studies: Interventions and Radical Research*, in: *The Drama Review* 2/2002, 145–156.

⁴ Toni Morrison, *The Site of Memory*, in: Russell Ferguson et al. (eds.), *Out There: Marginalization and Contemporary Cultures*, New York: Cambridge/MA 1990, 299–326.

1

1 ■ Protest signs at the base of the Edward Colston statue, June 2020, Bristol, United Kingdom. ■ Protestschilder am Sockel der Edward-Colston-Statue, Juni 2020, Bristol, Vereinigtes Königreich. ■ Carteles de protesta en la base de la estatua de Edward Colston, junio de 2020, Bristol, Reino Unido.

2 ■ Shoes seen laid around the vandalized statue of Egerton Ryerson at Ryerson University campus as a memorial following the discovery of 215 bodies of students from residential schools in Kamloops, British Columbia, at a mass grave, 2021. ■ Schuhe, die um die verwüstete Statue von Egerton Ryerson auf dem Campus der Ryerson University gelegt wurden, nachdem die Überreste von 215 Schüler:innen aus Internaten in einem Massengrab in Kamloops entdeckt worden waren, British Columbia, 2021. ■ Zapatos colocados alrededor de la estatua vandalizada de Egerton Ryerson en el campus de la Universidad de Ryerson como monumento conmemorativo tras el descubrimiento de los restos mortales de 215 de estudiantes de internados en una fosa común en Kamloops, Columbia Británica, 2021.

these waterways and landforms home long before they had modern names, were mapped on paper, and proclaimed as “founded.” The stories of these places have been further shaped by migration and movement, freedom and enslavement, root- edness and extraction. Across boundaries, the presence and absence of public memory spur local actions, national reverberations, and transnational movements.

Here and there and in between, memory culture reerupts and reemerges in ways that bridge the ancestral and future-making energies and registers by people who seek connections across time. For example, in Bristol, England, a monument to enslaver-merchant Edward Colston is thrown into the harbor; in Richmond, United States, an avenue devoted to the Confederate Lost Cause is repurposed as a Black space of liberation; in Toronto, Canada, an academic institution named for Egerton Ryerson, an architect of a genocidal “residential school system” for First Nations people, referred to as “X University” by coalitions of faculty and students until a name change is brokered. Such efforts take place across landscapes where the status quo holds strong, and others where it is broken apart and history refashioned through so-called “watershed” moments of history.

2

Rock in New Orleans. Dieses Gedächtnis beruht auf dem Erbe indigener Menschen, die diese Gewässer und Reliefformen schon als ihre Heimat bezeichneten, als sie noch lange keine modernen Bezeichnungen hatten, auf Papier eingezeichnet waren und als „gegründet“ bezeichnet wurden. Die Geschichten dieser Orte wurden fortlaufend geprägt durch Migration und Bewegung, Freiheit und Versklavung, Verwurzelung und Entfernung. Die Anwesenheit und Abwesenheit öffentlicher Erinnerung lösen über alle Grenzen hinaus lokale Aktionen, nationalen Widerhall und transnationale Bewegungen aus.

Hier und da und dort bricht sich die Erinnerungskultur Bahn und tritt erneut in Erscheinung, sodass eine Brücke entsteht, welche die Energien und Speicher in der Überlieferung mit den in die Zukunft gerichteten verknüpft. Dies wird möglich durch Menschen, die auf der Suche nach epochenübergreifenden Verbindungen sind. So wurde im englischen Bristol ein Denkmal für den Sklavenhändler Edward Colston ins Hafenbecken geworfen; in Richmond in den USA wird eine Straße, die der „verlorenen Sache der Konföderierten“ gewidmet ist, zu einem Ort der Schwarzen Befreiung umgestaltet; im kanadischen Toronto nennt eine Gruppe von Universitätsmitarbeitenden

pueblos indígenas quienes habitaron estas tierras y estos cuerpos de agua mucho antes de que tuvieran nombres modernos, de que se dibujaran en mapas y se declararan “fundadas”. A lo largo del tiempo, las historias de estos lugares se han visto moldeadas por la migración y el movimiento, la libertad y la esclavitud, el enraizamiento y la extracción. Más allá de las fronteras, la presencia y ausencia de memoria pública gatilla acciones locales, reverberaciones nacionales y movimientos transnacionales.

Cada cierto tiempo, la cultura de la memoria vuelve a emerger o hacer erupción de una manera que cierra la brecha entre lo ancestral y la energía de personas quienes buscan una conexión a través del tiempo, de personas que buscan crear tanto registros como futuros. Así, un monumento al comerciante-esclavista Edward Colston es lanzado al puerto en Bristol, Inglaterra; una avenida dedicada a la Causa Perdida de la Confederación es transformada en un espacio negro de la liberación en Richmond, Estados Unidos; o en Toronto, Canadá un instituto académico que lleva el nombre de Egerton Ryerson – un arquitecto del “sistema escolar residencial” genocida para personas de Naciones Originarias –, es llamado “Universidad X” por sus

The confrontation with the social role of monuments clarifies an arc of memory-cultural voids, ambivalences, and the question of whose perspectives dominate. A multi-layered snapshot of transnational debates at the intersections of art, history, democracy, and justice, *Shaping the Past* reveals possibilities for a creative and civic-minded approach to controversial monuments and associated images of history.

Die Konfrontation mit der gesellschaftlichen Rolle von Denkmälern spannt einen Bogen über erinnerungskulturelle Leerstellen, Ambivalenzen und die Frage, wessen Perspektiven dominieren. Als vielschichtiger Schnappschuss der transnationalen Debatten an den Schnittstellen zwischen Kunst, Geschichte, Demokratie und Gerechtigkeit zeigt *Shaping the Past* Möglichkeiten eines kreativen und zivilgesellschaftlich orientierten Umgangs mit umstrittenen Denkmälern und damit verbundenen Geschichtsbildern.

El enfrentamiento con el papel social de los monumentos deja un arco de los vacíos de memoria, las ambivalencias y la cuestión de saber de quién son las perspectivas dominantes. *Shaping the Past*, una radiografía de múltiples capas de los debates transnacionales en las intersecciones del arte, la historia, la democracia y la justicia, revela posibilidades del enfoque creativo y cívico con monumentos en disputa y imágenes asociadas de la historia.