

The following three excerpts are from 'The Axe Forgets, But The Tree Remembers' by Alberta Whittle republished from Wasafiri / Volume 38 / Number 2 / Issue 114 / June 2023 / Page 55 - 68 / © 2023 Wasafiri. <https://doi.org/10.1080/02690055.2023.2170564>

This commissioned film work is a multi-voiced portrayal of members of the Windrush Generation and their descendants with material sourced from the Hackney Archives. The Windrush Generation refers to immigrants who arrived in the United Kingdom from Caribbean countries between 1948 and 1971. This period began with the arrival of the ship HMT Empire Windrush on June 22, 1948, at Tilbury Docks in Essex, bringing over 500 passengers from Jamaica, Trinidad and Tobago, and other Caribbean islands. These immigrants were invited to the UK to help rebuild the country after World War II due to labour shortage. The Windrush Scandal heightened national tensions across the UK in the 2010's with many members of the Windrush Generation facing wrongful detentions, deportations, and denial of legal rights due to a lack of documentation proving their residency status. This scandal resulted in government apologies, compensation schemes, and efforts to rectify the injustices.

'The Axe Forgets, But The Tree Remembers' will be included in the rotation of film works and a part of the exhibition's public programming in September 2024.

Excerpt 1

The comfort of active forgetting has been nourished by the hostile environment. This galvanises questions in my practice around how we can experiment with British identity and refashion it into something radical and less conservative through active remembering. By relinquishing the spectre of nostalgic Britishness for something less stable and certainly less comfortable, maroonage, fellowship, and repair-work feel like tools with which to cherish hope. By repair-work I mean strategies of collage and assemblage, but also unlearning and joy. Within my practice, collage as repair work has become a process of disassembling, reframing, unlearning, and manifesting anew different images to repair how ideas of race, power, and gender have been narrativised under white supremacy. This methodological approach encircles my interdisciplinary practice, from digital collages to my film work and performances, as a means of deliberately unsettling images and ideas in order to manifest something new outside of the original frame. But this work cannot be done alone; fellowship and maroonage are key. I invite family members, loved ones, friends, researchers, activists, artists into my work to unpick and disseminate these ideas desperately in need of repair, and so we activate processes of unlearning as actions of maroonage – of extricating our Selves from the bondage of white supremacy.

Die folgenden drei Textauszüge stammen aus „The Axe Forgets, But The Tree Remembers“ von Alberta Whittle, neu veröffentlicht in Wasafiri / Band 38 / Nummer 2 / Ausgabe 114 / Juni 2023 / Seite 55–68 / © 2023 Wasafiri. <https://doi.org/10.1080/02690055.2023.2170564>

Bei dieser filmischen Auftragsarbeit mit Material aus den Hackney Archives handelt es sich um ein mehrstimmiges Porträt von Angehörigen der Windrush-Generation und ihrer Nachkommen. Als „Windrush-Generation“ werden Einwander*innen bezeichnet, die zwischen 1948 und 1971 aus Ländern der Karibik ins Vereinigte Königreich kamen. Diese Periode begann mit der Ankunft des Schiffs HMT Empire Windrush am 22. Juni 1948 im Hafen von Tilbury in Essex. Auf dem Schiff befanden sich über 500 Passagier*innen aus Jamaika, Trinidad und Tobago und anderen karibischen Inseln, die vom Vereinigten Königreich eingeladen worden waren, angesichts des Arbeitskräftemangels nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Der sogenannte Windrush-Skandal verschärfte in den 2010er Jahren die nationalen Spannungen im Vereinigten Königreich: Viele Angehörige der Windrush-Generation wurden zu Unrecht festgenommen, abgeschoben und ihrer Rechte beraubt, weil sie keine Dokumente zum Nachweis ihres Aufenthaltsstatus vorlegen konnten. Der Skandal führte zu Entschuldigungen seitens der Regierung, Entschädigungsregelungen und Bemühungen, die die begangenen Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen.

„The Axe Forgets, But The Tree Remembers“ wird in das Repertoire der Filmwerke aufgenommen und im September 2024 als Teil des öffentlichen Programms der Ausstellung präsentiert.

Auszug 1

*Die Bequemlichkeit des aktiven Vergessens wurde durch die feindselige Umgebung gefördert. Dies wirft in meiner Praxis die Frage auf, wie wir mit der britischen Identität experimentieren und diese durch aktives Erinnern in etwas Radikales und weniger Konservatives umgestalten können. Wenn wir das Gespenst der nostalgischen Britishness für etwas weniger Beständiges und sicherlich weniger Bequemes aufgeben, fühlen sich Maroonage, Gemeinschaft und Reparaturarbeit wie Werkzeuge an, mit denen sich Hoffnung hegen lässt. Mit Reparaturarbeit meine ich Strategien der Collage und Assemblage, aber auch des aktiven Verlernens und der Freude. In meiner Praxis ist die Collage als Reparaturarbeit zu einem Prozess des Zerlegens, Neuordnens, Verlernens und erneuten Manifestierens verschiedener Bilder geworden, um die Art und Weise zu reparieren, in der Vorstellungen von Rasse, Macht und Geschlecht unter weißer Vorherrschaft narrativiert wurden. Aber diese Arbeit kann nicht allein getan werden; Gemeinschaft und Maroonage sind der Schlüssel. Ich lade Familienmitglieder, nahestehende Personen, Freund*innen, Forscher*innen, Aktivist*innen und Künstler*innen in meine Arbeit ein, um diese Ideen, die dringend der Reparatur bedürfen, zu entwirren und zu verbreiten, und so aktivieren wir Prozesse des aktiven Verlernens als Aktionen der Maroonage - der Befreiung unseres Selbst von den Fesseln der weißen Vorherrschaft.*

Excerpt 2

*Under the catastrophe of the everyday, I regularly feel called upon to develop a response – a shared encounter between audience and self. These responses often take shape as films and are made with extreme rapidity to respond to new tragedies of anti-Blackness. Part of this stems from a fear that we will continue to actively forget or misremember the actions of our leaders but also our complicity in upholding their values. The insistence of holding power to account feels dangerous as our right to protest is being threatened by the UK's 2022 Public Order Bill. Edwidge Danticat's *Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work* (2010) has led me to think more carefully about the potential fellowship between author and reader, or in my case artist and audience. If we understand that the conditions of our times are stretched tight across divisions that nurture inequality, Danticat teaches us that creative practices can conceive imaginative zones for healing. The written word, the digital image, the voice of testimony could become a wake in our hearts and minds where we can work through both individual and collective grief together.*

Auszug 2

*Angesichts alltäglicher Katastrophen fühle ich mich regelmäßig dazu aufgefordert, eine Antwort zu entwickeln - eine Begegnung, die das Publikum und das Ich einschließt. Diese Antworten, die oft die Form eines Films haben, entstehen extrem schnell, um auf neue Tragödien der Anti-Schwarzheit [AS1] zu reagieren. Zum Teil rührt dies von der Angst her, wir könnten die Taten unserer Führer*innen auch weiterhin aktiv vergessen oder falsch erinnern, aber auch von unserer Mitschuld an dem Erhalt ihrer Werte. Darauf zu beharren, die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, fühlt sich gefährlich an, da unser Recht auf Protest durch das britische Gesetz zur öffentlichen Ordnung von 2022 in Gefahr ist. Edwidge Danticats *Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work* (2010) hat mich dazu veranlasst, genauer über die potenzielle Kameradschaft zwischen Autor*in und Leser*in oder, in meinem Fall, zwischen Künstlerin und Publikum nachzudenken. Wenn uns klar ist, dass die Bedingungen unserer Zeit durch Aufspaltungen, die Ungleichheit fördern, sehr angespannt sind, so lehrt uns Danticat, dass kreative Praktiken erfindungsreiche Zonen der Heilung schaffen können. Das geschriebene Wort, das digitale Bild, die Stimme, die Zeugnis ablegt, könnten in unseren Herzen und Köpfen zu einer Totenwache für die gemeinschaftliche Verarbeitung unserer individuellen wie gemeinsamen Trauer werden.*

Excerpt 3

My research indicates that this cataclysmic convergence of factors which have generated disproportionate losses of Black people and People of Colour is rooted in a combination of factors, including racial hatred, passive racism, Islamophobia, xenophobia, but also a lack of race literacy and minimal awareness of the conditions of inequality that are foundational to the UK's hostile environment. Therefore, my films choose to speak on the collusion of factors which bolster an unequal society. I developed editing and collage strategies based on Christina Sharpe's scholarship that names strategies of deeper reading and opacity as 'Black annotation, Black redaction' (). Sharpe's strategies led me to reconsider how I can refuse to reproduce trauma and guided me to develop new ways of reading images, unravelling codes and speaking on what is not readily acknowledged. I have found it useful to encourage audiences to be self-reflexive about their own subject position in relation to racialised brutality through making conditions of oppression visible whilst neither simulating abjection nor reproducing trauma. I argue that audiences are already accustomed to consuming images of Black death since they travel in the media so frequently. In my films, I don't want to rely on reproducing that trauma as a provocation to shock audiences into action, but rather acknowledge and remember painful histories as well as dream and imagine new forms of refusal that can lie in pleasure and hope. Janice's testimony, Zinzi's pleasure in movement, collaged imagery, archival material, performances to camera, and the burden of proof evidenced in data converge in this rolling narrative of grief and relief.*

** Sharpe, Christina. In the Wake: On Blackness and Being. Duke UP, 2016.*

Auszug 3

Meine Forschungen zeigen, dass dieses katastrophale Zusammentreffen von Faktoren, die zu unverhältnismäßig hohen Verlusten bei Schwarzen Menschen und People of Colour geführt haben, auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist, darunter Rassenhass, passiver Rassismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit, aber auch eine mangelnde „Alphabetisierung“ über Rassismus und ein minimales Bewusstsein für die Bedingungen der Ungleichheit, wie sie für das feindselige Umfeld im Vereinigten Königreich bezeichnend sind. In meinen Filmen geht es daher um das Zusammenspiel von Faktoren, die eine ungleiche Gesellschaft begünstigen. Ich habe Schnitt- und Collage-Strategien auf der Grundlage der Forschung von Christina Sharpe entwickelt, die Strategien des Deeper Reading und der Undurchsichtigkeit als „Black Annotation, Black Redaction“ anführt. Sharpes Strategien brachten mich dazu, noch einmal darüber nachzudenken, dass ich mich weigern kann, Traumata zu reproduzieren, und zeigten mir, wie ich neue Möglichkeiten entwickeln kann, um Bilder zu lesen, Codes zu entschlüsseln und über das zu sprechen, was nicht ohne Weiteres anerkannt wird. Ich fand es sehr hilfreich, das Publikum zur Selbstreflexion über seine eigene Position als Subjekt rassistisch motivierter Gewalt anzuregen, indem ich Bedingungen der Unterdrückung sichtbar mache, ohne dabei Verabscheuung zu simulieren oder Traumata zu reproduzieren. Ich bin der Ansicht, dass das Publikum bereits daran gewöhnt ist, Bilder vom Schwarzen Tod zu konsumieren, da diese in den Medien weit verbreitet sind. Ich möchte in meinen Filmen nicht darauf zurückgreifen, dieses Trauma als Provokation zu reproduzieren, um das Publikum durch den Schock zum Handeln zu veranlassen, sondern vielmehr schmerzhaftes Geschichten wahrnehmen und erinnern sowie neue Formen der Verweigerung erträumen und erdenken, die in Freude und Hoffnung liegen können. Janices Bericht, Linzis Freude an der Bewegung, Bildcollagen, Archivmaterial, Performances vor der Kamera und die Last der durch Daten belegten Beweise fließen in dieser filmischen Erzählung von Trauer und Erleichterung zusammen.

** Christina Sharpe, In the Wake: On Blackness and Being. Durham 2016.*

Alberta Whittle, HOLDING THE LINE: A refrain in two parts, 2021 (film still)

HD Video (Original shooting format: HD, 2K and mobile phone footage)A, Duration: 21 mins, Edition of 3 plus 2 artist's proofs

Courtesy of the Artist and The Modern Institute / Toby Webster Ltd., Glasgow