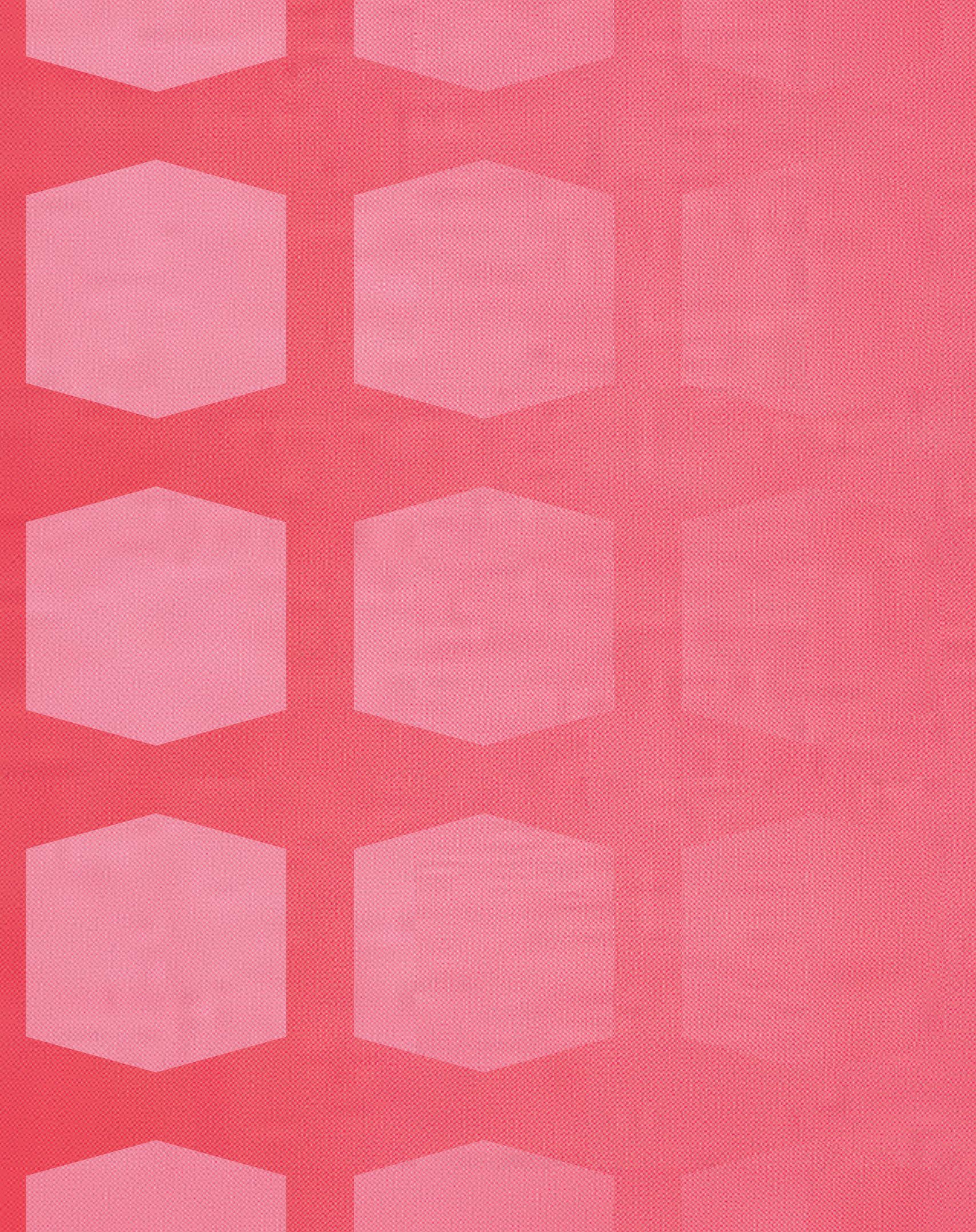

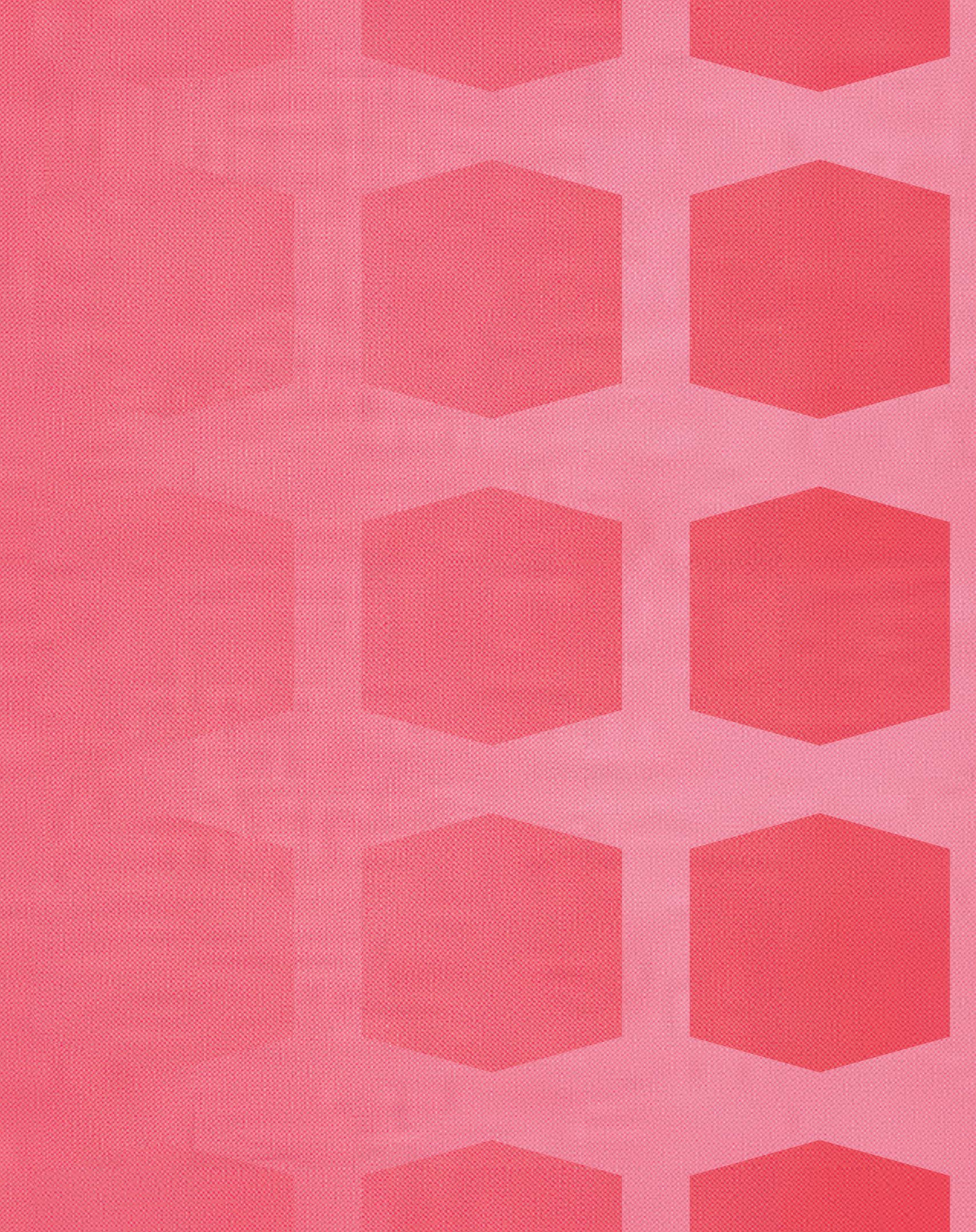

HENRIK SCHRAT

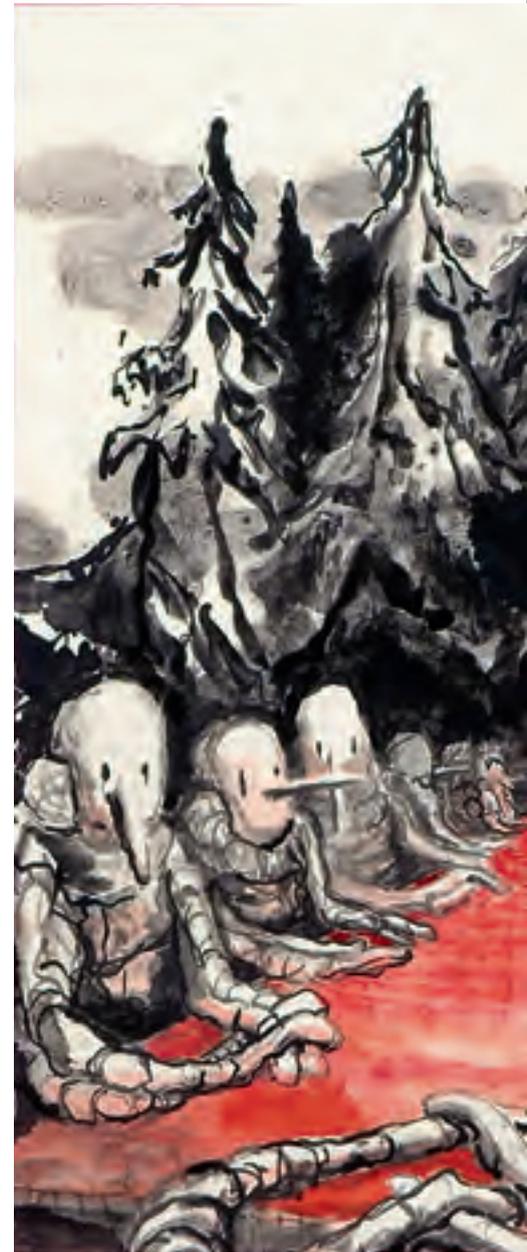

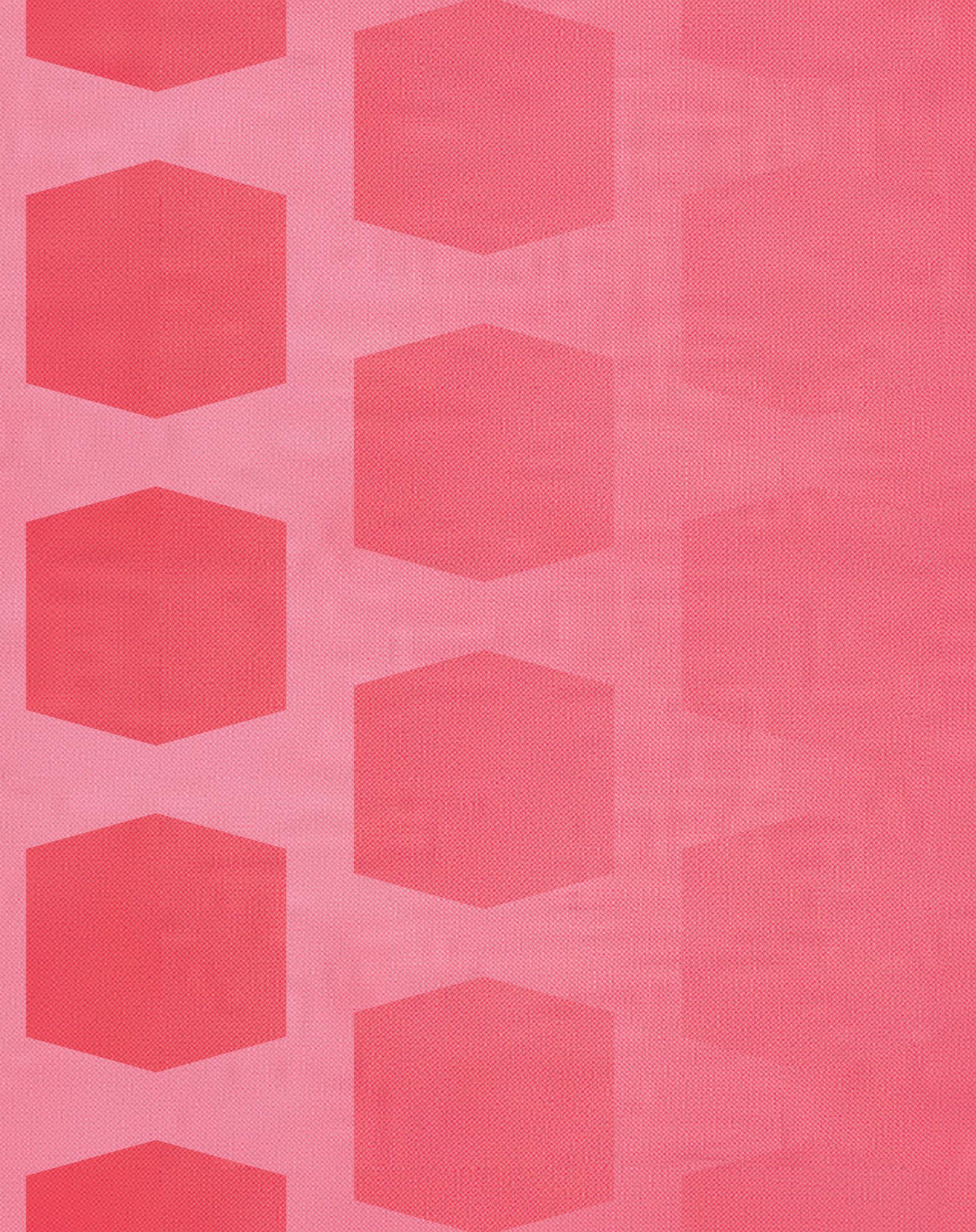
ORANGERIE BEI NACHT

HENRIK SCHRAT

ORANGERIE
BEI NACHT

ORANGERIE AT NIGHT

Galerie Karin Sachs, München
13.01. – 17.02.2017

Galerie der Stadt Backnang
25.02. – 23.04.2017

Galerie Ute Parduhn, Düsseldorf
26.01. – 16.03.2018

PREFACE

Martin Schick

This crazy steerer of thoughts, teller of modern fairy-tales, weird comics and mysterious silhouettes without a beginning or an end, who had no fear of telling picture stories. He knows the effect of his figures, invented and set in scene with larcenous joy, and savours them in fine details. Henrik Schrat, the happy combination of possessed workhorse and bundle of energy spewing out ideas, lights a rocket, which starts somewhere in the vicinity of Philipp Otto Runge, skirts around science fiction/fantasy comics and then flies at gathering speed into the unknown, maybe towards to the planet Tonder, always on the lookout for the next experiment. Backnang, the cosy southern German half-timbered town, in whose heart satellite communication forms a town within the town and which produces components for the emerging, literally global communication technology with an extremely high level of innovation potential, is almost the perfect next stopover. This time, it had to be a science fiction story. One the one hand, drawn on Chinese scrolls of paper and, on the other, installed so that it spreads out over the walls, floors and rooms of the venerable ensemble of buildings made up of the centuries-old St Michael's Church and the former schoolhouse, itself 200 years old. Quite a lot can come together. And becomes, well, what? A type of extraterrestrial fable or the presentation of the "ethnographic collection of the Starship Enterprise" (Schrat)? Does this combine itself into a finished jigsaw and what role do the orangeries have to play?

On the one hand, Henrik Schrat's works are always visually accessible and interesting. On the other, they make us uncertain and, at times, we feel we are lost in a tangle of particles of meaning. Anyone who knows his work knows that it's always great fun to enter his brilliant creations of worlds. However, that which the viewers see looks somewhat disparate at first sight, on account of Schrat's non-linear method of story-telling. However, if you open yourself to it, not only storylines and connections start to become visible, but also a large meta story, which opens a sociological framework of reflection in the mixture of topics located between cultural identities, the consequences of colonialism and social instincts. The publishers look forward to the exhibition, at whose opening this publication will be presented, with excitement and thank the artist for his great commitment. Countdown. The orangery starts to shake ...

VORWORT

Martin Schick

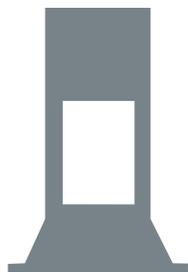
Dieser verrückte Gedankenspieler, Erzähler moderner Märchen, versponnener Comix und rätselhafter Scherenschnitte ohne Anfang und Ende, der sich nicht scheut, Bildgeschichten zu erzählen. Er weiß um die Wirkung seiner mit diebischer Freude erfundenen und inszenierten Figuren und kostet sie in üppigen Details aus. Henrik Schrat, glückliche Verbindung von besessenem Arbeitstier und vor Ideen sprühendem Energiebündel, zündet eine Rakete, die irgendwo bei Philipp Otto Runge startet, den science fiction / fantasy comic umrundet und beschleunigt weiterfliegt ins Ungewisse, vielleicht zum Planeten Tonder, jedenfalls immer auf der Suche nach dem nächsten Experiment. Backnang, die schnuckelige süddeutsche Fachwerkstadt, in deren Herzen die Satellitenkommunikation eine Stadt in der Stadt bildet und Bauteile für eine gerade entstehende, im wahrsten Wortsinne weltumspannende Kommunikationstechnologie mit extrem hohem Innovationspotenzial produziert, ist der geradezu perfekte nächste Zwischenstopp. Dieses Mal musste es eine science fiction story werden. Einerseits auf chinesische Papierrollen gezeichnet und andererseits installativ sich ausbreitend auf den Wänden, Böden und in den Räumen des altherwürdigen Gebäudeensembles der von den Jahrhunderten gezeichneten Michaelskirche und des nunmehr 200 Jahre alten, ehemaligen Schulhauses. Da kommt also so einiges zusammen. Und wird zu, ja was? Eine Art extraterrestrische Tierfabel oder die Präsentation der „ethnographischen Sammlung des Raumschiffs Enterprise“ (Schrat)? Fügt sich das alles zu einem fertigen Puzzle und welche Rolle spielen dabei die Orangerien? Henrik Schrats Arbeiten sind immer einerseits optisch zugänglich und reizvoll. Sie verunsichern andererseits und streckenweise scheint man sich im Gestrüpp der Deutungspartikel zu verlieren. Wer seine Arbeiten kennt, weiß, dass es ein stets großer Spaß ist, seine fulminanten Weltentwürfe zu betreten. Was in diesem Fall allerdings auf die Betrachter/innen zukommt, erscheint, Schrats nichtlinearer Art des Erzählens geschuldet, nur auf den ersten Blick disparat. Lässt man sich aber darauf ein, werden nach und nach nicht nur Handlungsstränge und Sinnzusammenhänge sichtbar, sondern auch eine große Metaerzählung, die einen soziologischen Reflexionsrahmen im Themengeflecht zwischen kulturellen Identitäten, Kolonialismusfolgen und gesellschaftlicher Instinkte eröffnet. Die Herausgeber erwarten die Ausstellung, zu deren Eröffnung diese Publikation vorliegen wird, mit Spannung und danken dem Künstler herzlich für sein großes Engagement. Countdown. Die Orangerie bebzt ...

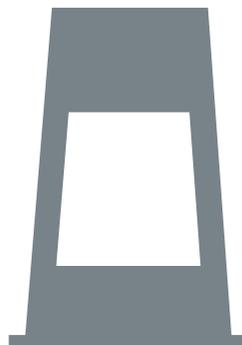
50×20 cm

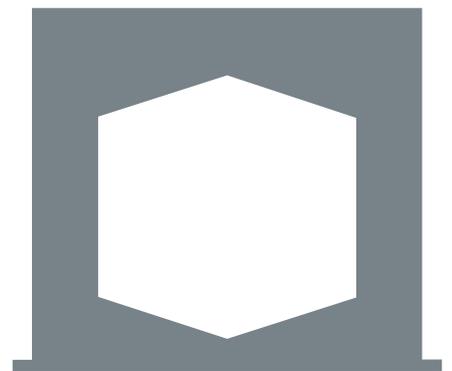
50×50 cm

110×60 cm

130×80 cm

140×160 cm

ROLLING THUNDER

Dr. Mark Jackson

Fighting Centaur is in exile. She is in the study of her spaceship, a Dominic Carme Déchaux Mk. 9, the kind made from rooms designed to imitate American 20th century television shows. Today the study was in one of her favourite guises that she had bookmarked the first time it had appeared and given a favourable rating to make sure it came up again. It had been made up to look like the interior of the FLAG mobile unit as it appeared in the first season of *Knight Rider*.

She often tired of her bookmarks, but this one she had kept. She is sitting next to a computer console in her prefab onesie, her feet cosy in a pair of nightmare blue remedial slippers. On the indicator panel in front of her are a pile of fabric rolls that had been given to her by her friend Valerie. The rolls are old, but Valerie had emphasised that they had arrived from a different universe with less rigid time laws during the chaos of the Privacy Wars. She generally follows up on Valerie's suggestions as they are always interesting even if occasionally distasteful; he is one of the few people she knows who openly celebrates Earth Remembrance Day! The rolls are made up of painted scenes mounted on a range of colourful fabric. They are beautifully illustrated, a rare thing in the New Society, and the illustrations tell fantastic stories involving a world called Tonder.

They tell stories of mysterious ziggurats; of the Earthman *Wernher von Braun*; and of the incalculable splendour of the Orangeries.

Erste Begegnung

First Encounter

DONNERROLLEN

Dr. Mark Jackson

Kämpfender Zentaur ist im Exil. Sie sitzt im Arbeitszimmer ihres Raumschiffs, eines Dominic Carme Déchaux Mk. 9, einem Schiffsmodell, das eigens als Imitation amerikanischer Fernsehserien des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Heute besteht das Arbeitszimmer aus einem ihrer Lieblingsdesigns. Als es das erste mal erschien, hatte sie sofort eine Markierung gesetzt und es hoch bewertet, damit das Design auch wiederkehren würde. Irgendwie erinnerte sie das Zimmer an das Innere einer mobilen FLAG Einheit – aus der ersten Staffel von *Knight Rider*.

Oft langweilen sie ihre Markierungen, aber dieses hatte sie behalten. Sie sitzt neben einer Computerkonsole in ihrem gemütlichen Strampelanzug, ihre Füße in einem Paar albltraumblauer Gesundheitspantoffeln. Auf der Anzeigetafel vor ihr liegt ein Stapel Bildrollen, ein Geschenk von Valerie. Die Rollen sind zwar alt, aber Valerie meinte, dass sie aus einem anderen Universum mit weniger starren Zeitgesetzen, aus dem Chaos der Datenschutz-Kriege, stammen. Grundsätzlich folgt sie den Vorschlägen Valeries; sie sind stets interessant, wenn auch gelegentlich geschmacklos. Zum Beispiel gehört Valerie zu den wenigen ihr bekannten Wesen, die den Earth Remembrance Day, also den Erde-Gedenk-Tag, feierten.

Die Rollen weisen getuschte Szenen auf, montiert auf bunten Stoffen. Sie sind prachtvoll illustriert, eine Seltenheit in der Neuen Gesellschaft, und erzählen fantastische Geschichten einer Welt namens Tonder: Von geheimnisvollen Zigguraten, dem Erdemann *Wernher von Braun* und der unberechenbaren Pracht von Orangerien ist die Rede.

The stories described by the rolls were not like the stories sold by the New Society. They weren't children's stories like *Bobby Terror and the Dregs of the Galaxy*, nor were they thinly disguised myth cycles like Kitty Dark's *The Illustrated Planet*. Fighting Centaur stares at the images, highlighted with pink at moments of narrative importance. She feels the textured rolls as much as looks at them, as if trying to read them through her fingertips. It is becoming clear that they are out of order, shuffled into a false account that resisted interpretation. "There is more here," she says to herself, "they are like letters, written for the future like all letters are written. If I were a space traveller seeing a new world, my body made for an old one, unable to touch it ..." She pauses and begins to rearrange them in an attempt to create a narrative that works for her. At first the story describes a natural utopia. She sees the glee on the faces of alien creatures and the tenderness with which they interacted with their world. But as she reshuffles the rolls the images seem to move in awkward and sinister ways. Pink shapes begin to seep into her mind like the unease of an unidentified sickness. The large eyes of the creatures, at first so inviting and childlike, become penetrating and opaque. She glances at her status wristband, which logs her ability to comprehend external stimuli. "Uh," she says aloud to the ship's computer, "Dominic? My tone scale is completely out of whack. I need to disconnect my rendering algorithm from binary response." The computer doesn't reply as she had removed its voice circuits, but she knows instinctively what it is she must do. She puts the rolls aside.

~~Freiheit~~

~~Freedom~~

Die Geschichten der Rollen sind anders als die, die von der Neuen Gesellschaft verkauft werden. Es sind keine Kindergeschichten, wie etwa *Bobby Terror und der Abschaum der Milchstraße*, oder dürr ausgestaffte mythologische Serien, wie Kitty Dark's *Der Illustrierte Planet*. Kämpfender Zentaur starrt auf die Bilder, in denen Bedeutungsvolles rosafarben hervorgehoben ist. Ihr Blick streift über die Rollen und ihre Hände ertasten die Textur. Es wirkt, als versuche sie, die Rollen mit den Fingerspitzen zu lesen.

Offensichtlich sind die Rollen nicht geordnet, sondern zu einer falschen Bedeutung vermischt, sich jeder Interpretation sperrend. „Hier ist mehr“, sagt sie sich, „die Rollen ähneln Briefen, geschrieben für die Zukunft – wie alle Briefe. Als sei ich ein Raumreisender, der eine neue Welt sieht, sein Körper aber für die alte Welt geschaffen ist ... was mich unfähig machen würde, die neue Welt zu berühren ...“.

Sie hält inne und beginnt, die Rollen sinnvoll zu sortieren. Zuerst beschreiben sie die Geschichte einer naturnahen Utopie. Sie sieht die Heiterkeit auf den Gesichtern der fremden Wesen und die Zärtlichkeit ihrer Welt. Aber fortschreitendes Umgruppieren lässt die Bilder zu merkwürdigen und sinistren Konstellationen verkommen. Rosa Gestalten sickern in ihren Verstand, wie das Wuchern einer unbekanntes Krankheit. Die großen Augen der Wesen – zuerst so einladend und kindlich – verschleiern sich und werden durchdringend.

Sie blickt flüchtig auf ihr Statusarmband, welches ihre Fähigkeiten zur Interpretation äußerer Stimuli aufzeichnet. „Hoppla“, sagt sie laut zum Bordcomputer, „Dominic? Mein Tonus ist völlig aus dem Takt. Ich muss meinen Render-Algorithmus vom binären Feedback trennen.“ Der Computer antwortet nicht. Wie soll er auch, sie hat seine Sprachmodule entfernt. Aber sie weiß instinktiv, was sie zu tun hat. Sie legt die Rollen beiseite.

Wagon Wagon of the
Proclamation: Freedom
Anne Brown 1863

The Dominic Carme Déchaux series of intergalaxy spaceships are full of cameras. They capture images nanosecond-by-nanosecond, recording and sorting in the ship's great artificial brain. The Mk. 9s have pushed this almost to the limit by popular demand, with very little of the ship unrecorded. Even dead spaces, sealed off by the ship's design, which the solitary passenger would never visit and which serve no obvious functional purpose, are monitored in case they unexpectedly become critical. The computer records its data uninterrupted and without reservation, recording and interpreting, looking for significant material, sifting through images at speed to try and construct a story, revising with each new shift that contradicts the revision that has gone before. When environments seem to change, the cameras take on an active, seeking function. Coloured status lights blink on the computer console in Fighting Centaur's study. They flash across the rolls left balanced on a central table, lighting them with a stroboscopic flicker. The cameras zoom in on them, adjusting with every blink. The frequency of the lights triggers something in the ship's artificial brain and it begins to hallucinate: the pictures begin to move and unravel. In the camera's gaze, alien beings from different worlds are talking to each other, teaching rules. The Toggos, indigenous inhabitants of Tonder, sit before the Bullwizz, immigrants from Wizz. There is a clear flow of information, and as the Bullwizz speak their bodies make clicking sounds. The listeners echo these sounds and learn more quickly by associating new rules with physical feelings. Their carapaces begin to crack and an odour is released, saccharine at first, then metallic, then foul like rotting fruit.

~~Unterrichten~~

Teaching

Die intergalaktischen Schiffe der Bau- reihe der Dominic Carme Déchaux sind voller Kameras.

Sie dokumentieren alles, Nanosekunde für Nanosekunde und speisen es in das große künstliche Gehirn des Schiffes ein. Die Mk. 9s haben das Dank der Nachfrage bis an die Grenze des Machbaren getrieben. Nur wenige Bereiche werden nicht von Kameras erfasst. Auch tote Räume, durchs Schiffsdesign unzugängliche Winkel, die keine offensichtliche Funktion besitzen, oder Orte, die der einsame Passagier niemals besuchen würde, werden überwacht – falls sie doch für die Situation unerwartet kritisch werden würden.

Der Computer zeichnet ununterbrochen und ausnahmslos auf. Er sammelt und interpretiert, auf der Suche nach wichtigen Daten. Er durchwühlt rasch Bilder, versucht, eine Geschichte zu konstruieren, und überarbeitet permanent, jede Differenz zur letzten Situation verwertend. Wenn Umgebungen sich zu verändern scheinen, wechseln die Kameras in eine aktive, suchende Funktion. Auf der Computerkonsole im Arbeitszimmer von Kämpfendem Zentaur blinken farbige Statusanzeigen. Die Bildrollen befinden sich auf dem zentralen Tisch, beleuchtet mit stroboskopischen Flimmern. Die Kameras fokussieren sie, regulieren permanent nach. Die flackernde Frequenz der Lichter löst etwas im Gehirn des Schiffes aus. Es halluziniert: Die Bilder beginnen, sich zu bewegen und damit zu entwirren. Im Fokus der Kamera sprechen fremde Wesen von anderen Welten miteinander, Regeln werden gelehrt. Die Toggos, Ureinwohner auf Tonder, sitzen vor den Bullwizz, Immigranten vom Planeten Wizz. Es gibt einen klaren Informationsfluss und während die Bullwizz sprechen, machen ihre Körper klickende Geräusche. Die Zuhörer wiederholen die Geräusche und lernen schneller, indem sie die neuen Regeln mit körperlichen Eindrücken verbinden.

Dabei knacken ihre Chitinpanzer und entwickeln Gerüche: Saccharine zuerst, später Metallisches, dann Fauliges – wie verrottende Früchte.

Teaching the rules

The cameras on the Dominic Mk. 9 watch Fighting Centaur as she makes her way through room after room of the ship. To really use the rolls productively only the right environment will do. She could reset the room cycle but she has found it was often quicker to start walking until she came upon the right scene. As the cameras watch her she passes through rooms that materialise out of the library of the computer. She climbs across the seats of Fox Mulder's car from the *X-Files* episode 'Dreamland' and clammers through the subterranean New York tunnels of *Beauty and the Beast*. Often, she moves slowly through a room that she likes: the O.R. from *M*A*S*H*, complete with operating doctors and dismembered patients; or quickly through one that she finds oppressive or frustrating: The Central Perk coffee house from *Friends*. Taking her time doesn't matter; inefficiency is a privilege of deep space travel. As the cameras watch her they also watch the rolls left behind in the study. The top roll slides to the floor under the cyclical current of the air-conditioning. A new image appears: the old man, the visitor *von Braun*. He gazes on the distant surface of Tonder, a planet on which he can never set foot. The inhabitants did not name their world Tonder, the name was the old man's gift, neither asked for nor rejected. The cameras refocus, trapped in the rhythm of the lights. The image becomes indistinct; details and text dissolve into the background. Wernher von Braun blinks at the horizon. Around him the Bullwizz look concerned. They are only the simpleminded executors of von Braun's will, yet they know his sight is failing. Clouds drift across the pink lands.

An electrical storm smaller than a fingertip.

Raumschiff

Space Ship

Die Kameras der Dominic Mk. 9 beobachten Kämpfenden Zentaur, wie sie die Räume des Schiffes durchstreift. Um die Rollen wirklich produktiv nutzen zu können, muss das Umfeld perfekt stimmen. Sie könnte jetzt den Raumzyklus neu starten. Irgendwann hatte sie jedoch entdeckt, dass es oft schneller ging, einfach nur herumzulaufen, um die entsprechende Szenerie in einem Raum zu finden.

Während sie das Schiff durchquert, materialisieren sich die Räume aus den Speichern der Bordbibliothek. Sie klettert über die Sitze von Fox Mulders Auto aus der *X-Files*-Episode 'Dreamland' und kraxelt durch die unterirdischen Tunnel New Yorks von *Beauty and the Beast*. Häufig bewegt sie sich dabei langsam durch einen Raum, den sie mag: der O.R. von *M*A*S*H*, komplett mit operierenden Ärzten und zerstückelten Patienten; oder aber rasch durch einen hindurch, den sie als erdrückend oder frustrierend empfindet: das Central Perk Kaffeehaus von *Friends*. Dass all dieses Suchen Zeit kostet, spielt keine wirkliche Rolle; Ineffizienz ist ein Privileg weiter Raumreisen. Ebenso wie die Kameras sie beobachten, observieren sie die im Arbeitszimmer verbliebenen Bildrollen. Unter dem zyklischen Luftzug der Klimaanlage gleitet die oberste Rolle zu Boden. Ein neues Bild erscheint: der alte Mann, der Besucher *von Braun*. Er blickt auf die weit entfernte Oberfläche von Tonder, eines Planeten, den er nie betreten würde. Die Einwohner nannten ihre Welt nicht selbst Tonder; der Name war das Geschenk des alten Mannes. Sie hatten weder danach gefragt, noch ihn abgelehnt. Die Kameras stellen immer wieder scharf, gefangen im Rhythmus der Lichter. Das Bild wird undeutlich; Details und Text lösen sich im Hintergrund auf. Wernher von Braun blinzelt zum Horizont. Die ihn umgebenden Bullwizz sehen besorgt aus. Sie sind einfache Wesen und führen seinen Willen aus, aber selbst ihnen ist klar, dass sein Weitblick zu versagen beginnt. Wolken treiben über die rosa Ländereien. Ein elektrischer Sturm, kleiner als eine Fingerspitze.

WERNER VONERANI
JAZZ von Plastik
Fritz

After 40 years of working hard justly from a plant
Van Braun named it TONDEL.

Model with large size of the same

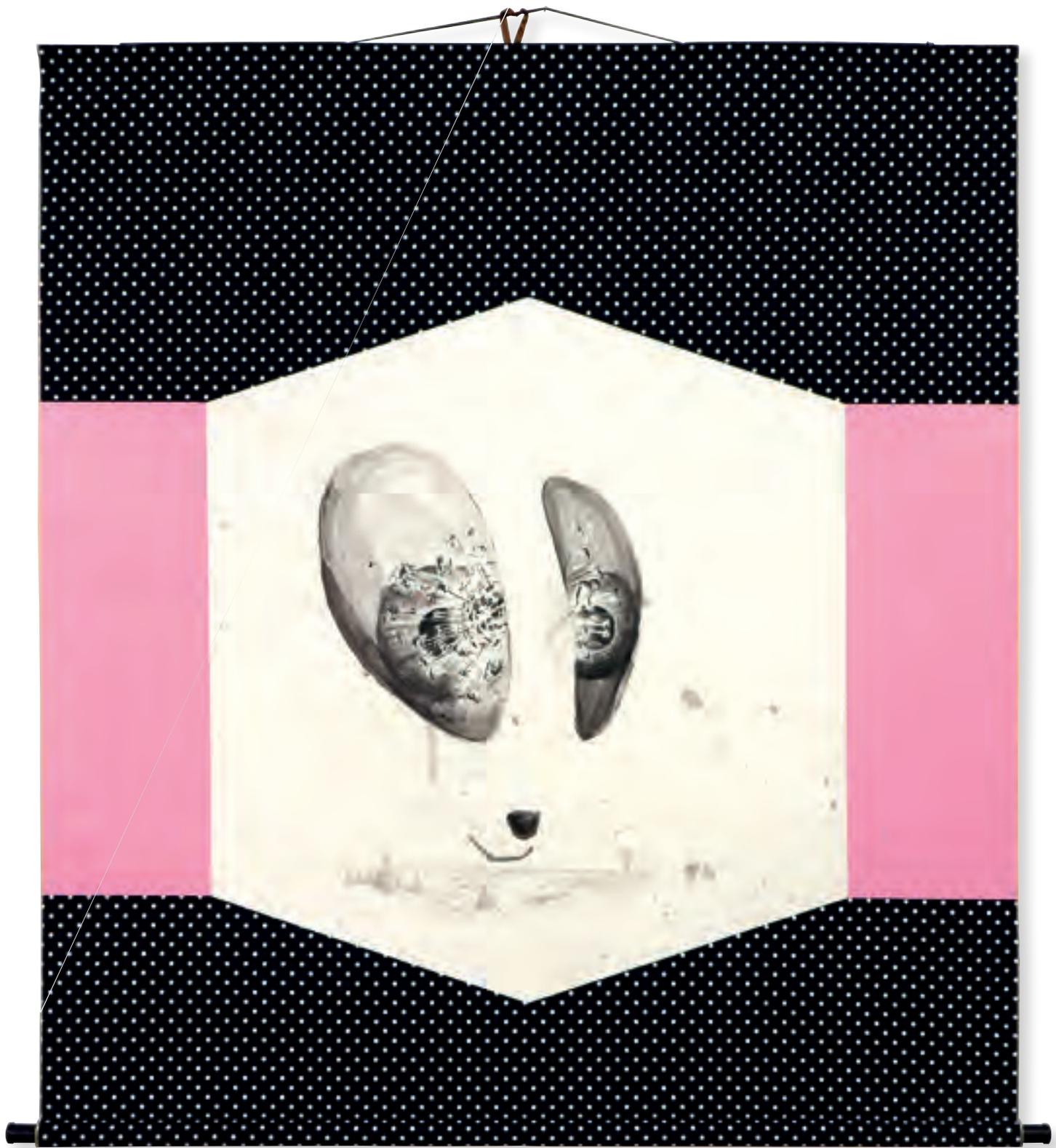

Moving through the ship, Fighting
Centaur pauses in a dwelling cave from an early episode of *It's About Time*. Something is wrong. The set should be prehistoric, yet a 15th century stained-glass window, anachronistically embedded in left wall, lights the cave. In front of the window is a dresser on which sits three oranges and above, in the warm sun of the windowsill, is a forth. There shouldn't be a window in the cave. There shouldn't be a dresser. She recognises the scene as a detail from a painting: an old portrait from a history book. "Dominic? This painting isn't in the television files. And the oranges don't belong here. Could be it's a software glitch." She picks up an orange and sniffs it. The orange is soft and on its hidden side is an accumulation of green and white penicillium mould. She imagines the orange as a world and the mould as an immense forest growing through a continent of ice. She tucks the rotten fruit into her onesie pocket, "Or could be I'm close." She makes her way out of the cave into the next room. Flimsy-looking Wild West building façades stand around a square, the set appears incomplete. Behind the walls, the vast room has been lit to resemble sundown. A fiction within a fiction. The set is dusty and neglected, uninviting yet ergonomic. Around her the dry bushes smell of rain.

Augen

Eyes

Auf ihrer Wanderung durchs Raumschiff pausiert Kämpfender Zentaur in einer behausten Höhle aus einer frühen Episode von *It's About Time*. Etwas stimmt nicht. Die Szenerie sollte eigentlich prähistorisch sein, doch ein Glasfenster aus dem 15. Jahrhundert, anachronistisch in die linke Felswand eingebettet, taucht die Höhle in ein mildes Licht. Vor dem Fenster steht eine Kommode mit drei Orangen und oberhalb, in der warmen Sonne der Fensterbank, ruht eine vierte. Ein Fenster sollte es in dieser Höhle nicht geben, ebensowenig eine Kommode. Sie erkennt die Szene als Detail eines Gemäldes: ein altes Porträt aus einem Geschichtsbuch. „Dominic? Dieses Gemälde gehört nicht zu den Fernsehdateien, genauso die Orangen. Es könnte ein Softwarefehler sein.“ Sie nimmt eine Orange und riecht daran. Auf der Rückseite weist die weiche Frucht eine Ansammlung von grünem und weißem Penicillium-Schimmel auf. Sie stellt sich die Orange als Welt und den Schimmel als riesigen Wald vor, der durch einen Kontinent aus Eis erwächst. In der Tasche ihres Einteilers lässt sie eine der Früchte verschwinden. „... vielleicht bin ich ja ziemlich dicht dran ...“ Ihr Weg führt sie aus der Höhle in den nächsten Raum. Fadenscheinige Wild-West-Fassaden formen einen Platz, die Szenerie scheint unvollständig. Der riesige Raum hinter den Wänden ist beleuchtet, einen Sonnenuntergang imitierend. Eine Fiktion in der Fiktion. Das Set ist staubig und vernachlässigt, nicht gerade einladend, aber trotzdem ergonomisch arrangiert. Trockene Büsche umgeben sie und riechen nach Regen.

Back in the study the rolls continue to shift, each fresh image appearing to the Dominic's mute cameras as the last one shuffles to the floor. Multiple images in a fraction of a section: an exploding bridge – a truck carrying precious cargo launched into the air – orange trees in the ice. At the other end of the spacecraft, Fighting Centaur feels it, the sweating and palpitations of a bewildering violence. She is in the town of Tombstone from the season three *Star Trek* episode 'Spectre of the Gun'. A frontier land of hope and danger, of plentiful resources, of power and the establishment of new and arbitrary directives. It is the violent heritage of Earth, frozen in a hypnagogic twilight. She feels that she is becoming part of the story of the rolls, or a means by which the story can be understood. 20th century American TV shows flash through her head: the Wild West ... space as the "final frontier" ... technology so advanced that it seems like magic ... characters swapping clothes in pulp magazines. She imagines the truck, suspended in time at the moment of the blast. "I must be like that truck, I must feel myself suspended in space waiting for impact." As if responding directly to her thoughts, the winds pick up in Tombstone. Leaves blow past her, catching in her hair. She grabs one: leaves from an orange tree. A town clock strikes five and lightning flashes illuminate the set, bleaching out the images recorded by the Dominic's cameras. Rolls of thunder from an electrical storm.

Explosion

Explosion

Währenddessen fallen die Rollen im Arbeitszimmer weiter. Jedes neue Bild zeigt sich Dominics lautlosen Kameras, während das vorherige auf den Boden rutscht. Verschiedene Bilder im Bruchteil einer Sekunde: eine explodierende Brücke – ein in die Luft geschleudertes Lastwagen mit wertvoller Ladung – Orangenbäume im Eis. Am anderen Ende des Raumschiffes fühlt Kämpfender Zentaur das Schwitzen und Herzrasen verwirrender Gewalt. Sie ist in Tombstone, einer Westernstadt aus der Staffel drei, *Star Trek* Episode 'Specter of the Gun'. Ein Grenzland von Hoffnung und Gefahr, reich an Ressourcen, Macht und Erschaffung neuer und willkürlicher Richtlinien. Es ist das gewaltige Erbe der Erde, eingefroren in einer hypnagogischen Dämmerung. Sie fühlt, dass sie Teil der Geschichte der Bildrollen oder ein Werkzeug wird, durch das die Geschichte verstanden werden kann. Amerikanische Fernsehserien des 20. Jahrhunderts blitzen in ihrer Erinnerung auf: der Wilde Westen ... Raum als die „letzte Grenze“ ... Technologie, so fortschrittlich, dass sie wie Magie erscheint ... Charaktere aus billigen Geschichten, die Kleidung tauschen. Sie stellt sich den Lastwagen im Augenblick der Explosion vor, festgefroren in der Zeit. „Ich muss so werden wie dieser Lastwagen ... schwebend im Raum, auf den Einschlag wartend.“ Als ob etwas direkt auf ihre Gedanken reagieren würde, kommt Wind in Tombstone auf. Blätter treiben an ihr vorbei, verfangen sich in ihren Haaren. Sie greift nach einem: Orangenbaumblätter. Die Uhr der Stadt schlägt fünf, das Set wird von Blitzen erleuchtet. Die Bilder, die Dominics Kameras aufgenommen haben, verblassen im Licht der Blitze. Donnerrollen formieren sich zu einem elektrischen Sturm.

To be in the story is to understand it.

Not as a character but like a camera able to see all the pages at the same time. Like an explosion reflected on a lens: individual images moving apart to reveal the moment in which they became a memory. The fragments are an aggregate. Human bodies are no good for reading complete stories. They are locked in time, reading each image like an optogram: a fuzzy smudge of the world at the moment of its death. Fighting Centaur feels constrained by her physical form and to see past this she must become subtle. She remembers one of Valerie's lectures, one that most people still misunderstand. It concerned a directive called the *R2-45: exteriorization exercise*, but she needs a Colt .45 to make it work. "There must be a .45 around here somewhere," she thinks, walking through the dusty Tombstone set. It isn't long before she finds one, a "Peacemaker", resting inside an old barrel outside the saloon. The gun sits on some scraps of newspaper. She pauses, one hand on the metal hoop of the barrel rim. The inside smells faintly of oranges. As she is about to reach for the gun, she notices on one of the scraps of newspaper is a headline that reads "The V2 Rocket Comes To Southern England". Another anachronism. She reaches into the barrel and lifts the gun, surprised, as always, by its weight. The lightning has stopped – the audience draws its breath – fictional beings of the *Star Trek* universe draw breath – an image in her mind of a V2 rocket frozen in time a few feet above a quiet London street.

~~Landung~~

~~Landing~~

In der Geschichte zu sein ist, heißt,
sie zu verstehen. Nicht wie ein Charakter, sondern wie eine

Kamera, die in der Lage ist, alle Seiten gleichzeitig im Blick zu haben. Wie eine Explosion, gespiegelt in einer Linse: Einzelbilder driften auseinander und enthüllen den Augenblick, in dem sie zur Erinnerung werden. Fragmente sind Ansammlungen. Menschliche Körper sind nicht gut geeignet, komplette Geschichten zu lesen. Sie sind in der Zeit gefangen, lesen daher jedes Bild wie ein Optogramm: im Augenblick des Todes, ein undeutlich verschmierter Eindruck der Welt auf der Netzhaut des Auges. Kämpfender Zentaur fühlt sich in ihre physische Form gesperrt; um weitreichender sehen zu können, muss sie sich sublimieren. Einer von Valeries oft missverstandenen Vorträgen geht ihr durch den Kopf. Es handelt sich dabei um eine Richtlinie, die *R2-45 Veräußerungsübung*. Um diese umzusetzen, braucht es einen Colt .45. „Irgendwo hier muss eine 45er liegen“, denkt sie und streift durchs staubige Tombstone-Set. Es sollte nicht lange dauern und sie findet in einem alten Fass außerhalb des Saloons einen „Friedensstifter“. Die Pistole liegt auf Zeitungsfetzen. Sie hält inne, eine Hand auf dem Metallring des Fassrandes. Das Innere riecht schwach nach Orangen. Im Begriff nach der Pistole zu greifen, bemerkt sie auf einem der Zeitungsfetzen folgende Schlagzeile: „Die V2-Raketenbombe erreicht Südengland“. Ein weiterer Anachronismus. Ein Griff in das Fass und sie ist – wie immer – vom Gewicht der Pistole überrascht. Das Unwetter hat aufgehört – das Publikum hält den Atem an – unwirkliche Wesen des *Star Trek*-Universums ebenso. In ihrem Kopf ist ein Bild der V2-Rakete, eingefroren in der Zeit, einige Meter über einer ruhigen Straße in London.

Fighting Centaur pulls back the hammer with her thumb. She flips open the contoured loading gate and rotates the chambers to reveal a solitary round. Sliding back the rod in the sleeve attached to the barrel she ejects the cartridge out of the cylinder. The gun seems well cared for, everything moving perfectly. She feels the weight of the cartridge in her hand. "Like a toy rocket," she thinks to herself, "the bullets are unreal. They are without body, like a soap bubble. They are illusions only, shadows without substance." Fighting Centaur slides the cartridge back into the cylinder and closes the loading gate. She rotates the cylinder in the frame until the round is in position and places the cold barrel in her mouth aiming slightly down. "The body is as light and as heavy as a space traveller's memory of Earth." The words come out obscured around the barrel, crude and indistinct. She changes her mind and repositions the barrel against the side of her head, feeling the circular muzzle rest perfectly at her temple as if designed to do so. She says the final words, clear now and with composure: "Touch me before I vanish forever." Using one hand to hold the gun in place and the other to pull the trigger, a bullet launches and blows a hole into her skull: a tiny rocket piercing the atmosphere of a new world. In the cave of the next room the stained-glass window shatters. The Colt .45 exteriorizes her soul out of her body.

~~Niederlage~~

~~Defeat~~

Kämpfender Zentaur zieht den Schlagbolzen des Colts mit dem Daumen zurück. Sie klappt die Trommel heraus und lässt sie rotieren. Eine einzige Patrone steckt darin. An der Trommel ist eine Buchse befestigt. Indem sie den Bolzen zurück zieht, drückt sich die Patrone aus dem Zylinder. Die Waffe scheint gut gepflegt, alles bewegt sich perfekt. Sie fühlt das Gewicht der Patrone in ihrer Hand. „Wie eine Spielzeugrakete“, denkt sie, „diese Kugeln sind nicht real. Sie sind ohne Körper, wie eine Seifenblase. Sie sind nur Illusionen, Schatten ohne Substanz.“ Kämpfender Zentaur schiebt die Patrone in die Trommel zurück und klappt sie wieder ein. Sie dreht die Trommel, bis die Patrone positioniert ist, und schiebt den kalten Lauf des Colts in ihren Mund, leicht nach unten zielend. „Der Körper ist so leicht und so schwer wie die Erinnerung eines Raumfahrers an die Erde.“ Die Worte klingen verstümmelt wegen des Laufs auf ihrer Zunge, grob und undeutlich. Sie ändert ihre Meinung und positioniert ihn aufwärts zum Kopf. Die kreisförmige Mündung ruht nun perfekt an ihrem Gaumen, als sei sie dafür entworfen worden. Sie spricht ihre letzten Worte, jetzt klar artikuliert und mit Gelassenheit: „Berühre mich, bevor ich für immer vergehe.“ Mit einer Hand die Pistole in ihrer Position haltend, benutzt sie die andere, um den Abzugshahn zu betätigen. Das Projektil löst sich und schlägt ein Loch in ihren Schädel: Eine winzige Rakete durchdringt die Atmosphäre einer neuen Welt. In der Höhle des vorherigen Raumes zerspringt das Glasfenster. Der Colt .45 entäußert die Seele aus ihrem Körper.

Lacking the resistance of flesh, Fighting Centaur's subtle body is spread out. 61 parsecs from the Dominic Carme Déchaux; 65 parsecs bottom to top; 153.5 parsecs up and 59 parsecs from right; 157.5 parsecs to centre from source. As she expands time slows down until it stops. Voices drift in with all their constituent phonemes arriving simultaneously, separable only through their distance from the mouths that speak them: "We began over there in the Orangeries. The Orangeries are symbols of power. We began there with a community to which each one of us gave what they had. More we cannot do ..." Time begins to run backwards. The rolls on the floor of the study shuffle back into place. The glass from the window reforms like water cooling around ice. Contact! Time starts forwards again and accelerates. As she expands faster and further she breaches time limits. No more images are recorded by the ship's cameras. Fighting Centaur is spacebound. Through R2-45 she becomes simultaneous. No causality. And at long last she finds the origin of the mistake in the story, and it begins at the Orangeries.

~~Orangerien~~

~~Orangeries~~

Da nun der Widerstand des Fleisches fehlt, breitet sich die feinstoffliche Materie von Kämpfendem Zentaur aus. 61 Parsekunden vom Dominic Carme Déchaux; 65 Parsekunden von oben nach unten; 153,5 Parsekunden hinauf und 59 Parsekunden von rechts; 157,5 Parsekunden von der Quelle zur Mitte. Während sie sich ausbreitet, verlangsamt sich die Zeit und kommt zum Stillstand. Stimmen treiben herein, ein Durcheinander an phonetischen Bestandteilen, unterscheidbar in ihrer Entfernung zu den sprechenden Mündern: „Wir begannen dort drüben in den Orangerien. Die Orangerien sind Symbole der Macht. Wir begannen dort mit einer Gemeinschaft, zu der jeder von uns das gab, was er hatte.“

Nun beginnt die Zeit rückwärts zu laufen. Die Rollen rutschen vom Fußboden des Arbeitsraumes zurück an ihren Ausgangsort. Das Fensterglas setzt sich wieder zusammen, so, wie sich erstarrendes Wasser an Eiskristalle anlagert. Kontakt! Die Zeit bewegt sich jetzt vorwärts und beschleunigt. Sie dehnt sich schneller und weiter aus und sprengt letztlich die Grenze. Von den Schiffskameras werden keine Bilder mehr aufgenommen. Kämpfender Zentaur ist im Raum gefangen. Durch R2-45 wird sie simultan. Keine Kausalität mehr. Und endlich findet sie den Ursprung des Irrtums in der Geschichte: Er beginnt bei den Orangerien.

The Center

AMERICAN
ST. JOHN'S COLLEGE
OF THE UNIVERSITY OF MARYLAND

THE UNIVERSITY OF MARYLAND
ST. JOHN'S COLLEGE
OF THE UNIVERSITY OF MARYLAND

THE UNIVERSITY OF MARYLAND
ST. JOHN'S COLLEGE
OF THE UNIVERSITY OF MARYLAND

I am Fighting Centaur. I bring the
baggage of Earth, but I'm tearing it off like a worn-out
old skin. I feel the cold detachment of the old man looking down on us
from space. I can hear him speak, his voice is detached, arrogant and anaemic, like the
voice of a computer. He suspects he is not really a man but a vehicle, an instrument
on automatic. As mechanisation has made him a prisoner, it has made me free. My
old body is vestigial, drifting away from me on the solar winds. Out from the roots of
the orange trees the sap flows toward me, it flows around me as it flows through me.
Gathering, concentrating, it flows into my eye. In the story of the rolls the mechani-
sation is in progress. All of the beings are gathered, looking outwards. Incomplete
forms gathered in a mass. I see their lifecycle, the young emerging from the corpses
of the old. I see their lives shimmering and grooving. But I also see their reproduction
becoming culturally entwined with the harvesting of oranges in the ice.

Dr. Mark Jackson is Curator at IMT Gallery, London, and Senior Lecturer in Fine Art Critical Theory
and Curatorial Practices at Northumbria University, Newcastle

---

The TV shows are specifically the original run of *Beauty and the Beast* (1987–90), *Friends* (1994–2004), the first few
episodes of *It's About Time* (1966), *Knight Rider*, season 1 (1982–83), *M*A*S*H* (1972–83), *Star Trek*, season 3, episode 6
(1968) and *The X-Files*, season 6 episode 4 (1998). Thanks to Ray Bradbury, especially *The Illustrated Man* (1951),
Paul Klee's lecture *Ueber die moderne Kunst* (1924), to Valerie Solanas' *SCUM Manifesto*, and Roland Davies for his
drawing of the *V2 Rocket Falling on a London Street* for the *Illustrated London News* (1945). Some debt to William
S. Burroughs, especially *The Yage Letters* with Allen Ginsberg (1963). The term "spacebound" is a misquote of Alfred
Korzybski's "space-binding", the R2-45 idea is originally L Ron Hubbard's, as is the idea of a "tone scale". The oranges,
window and dresser are from Jan van Eyck's *Arnolfini Portrait* (1434) and the newspaper headline is from the
Daily Herald: Saturday 11th November 1944. The name 'Fighting Centaur' is the title of a drawing
by Christopher Stroud from Newport, printed in the 1982 *2000 AD* annual
(1981).

Ich bin Kämpfender Zentaur. Ich trage
die Bürden der Erde, aber ich reiße sie herunter wie eine
abgenutzte, alte Haut. Ich spüre die Distanziertheit des alten Mannes, der
uns aus dem Weltraum betrachtet. Ich kann ihn sprechen hören, seine Stim-
me ist losgelöst, arrogant und blutleer wie die Stimme eines Computers. Er
argwöhnt, er sei nicht wirklich ein Mensch, sondern ein Fahrzeug, ein auto-
matisiertes Instrument. Als die Mechanisierung ihn gefangen genommen
hatte, hat sie mich befreit. Mein alter Körper ist verkümmert und treibt mit
den Sonnenwinden hinfort. Aus den Wurzeln der Orangenbäume fließt der
Saft mir zu, er fließt sowohl um als auch durch mich. Als Ansammlung und
Konzentrat fließt er in mein Auge. In der Geschichte der Rollen ist die Me-
chanisierung im Gange. Alle Geschöpfe sind versammelt und schauen nach
draußen. Unvollständige Formen, versammelt auf einem Haufen. Ich sehe
ihre Lebenszyklen; das Neue, das aus den Leichen der Alten schlüpft. Ich
sehe ihre Leben schimmern und blühen. Aber ich kann auch ihre Geburten-
folge sehen, kulturell verwoben mit der Ernte von Orangen im Eis.

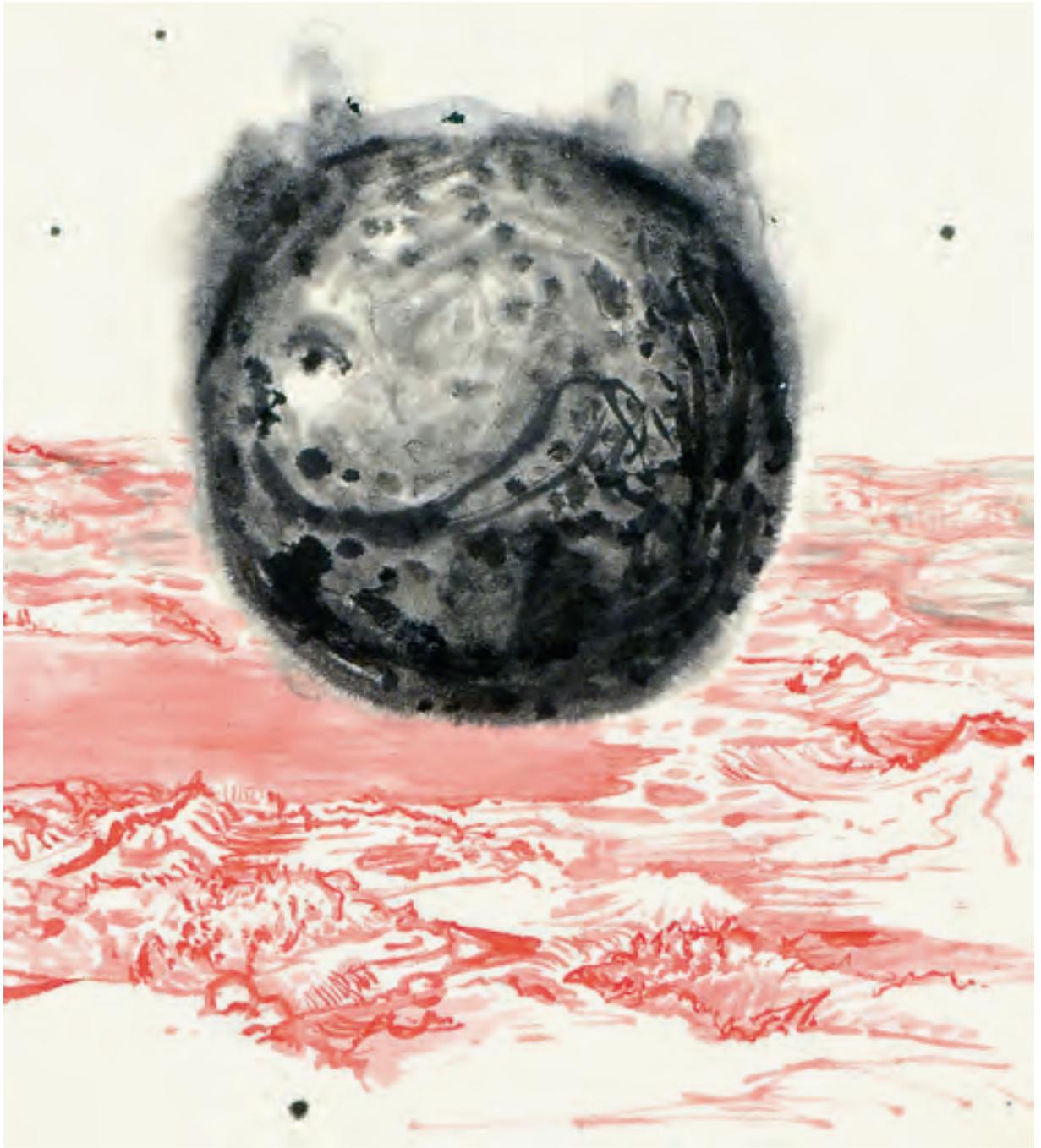

Dr. Mark Jackson is Curator at IMT Gallery, London, and Senior Lecturer in Fine Art
Critical Theory and Curatorial Practices at Northumbria University, Newcastle

---

Schwarze Orange

Black Orange

Schwarze Orange

Black Orange

A scroll. Closed, it contains an unknown inside. Unfurled, changed to the opposite condition and presented for view, an image is revealed with the potential of its own concealment. Potential is sustained in the drawing, as a state of possibility between flying and falling, creation and destruction. *Dan Smith*

Recruitment

Rekrutierung

Zweisedelei
Kulturzwittern ganz ungenormt, / wird Tusche und Rahmen verformt.
Es trifft sich auf fernem Planeten / auch Alt und Neu durch Raketen,
gesellschaftsparabelgeformt. *Dirk Tölke*

Die Paulus

The Paulus

The Paulus' mission, Schrat, shall thrive and boast.
When in eternal lines to Time thou grow'st.
So long as men can breathe, or eyes can see,
On Earth, on Mars, Paulus gives life to thee.
Friederike von Brühl

Landung

Landing

Finally we are here. Here to be used. Oh, to be used. To be used is to be human.
The worst thing that could happen to anyone would be to never have been used for anything
or by anybody. Let us hope this is a world of true users. *Gavin Wade*

The pink lake on tonder

Der rosa See auf Tonder

... wieder auf Reisen. Die Aussicht aus dem Fenster: eine fremde Landschaft, unendliche Weite, ferne Galaxie. Sicher verwahrt hinter dicken Scheiben aus Protect@-Glas – Standard bei einem X65 – betrachte ich den See (die Farbe verspricht saftige Gewinne), die unwirtliche, noch nicht erschlossene Umgebung. Der Blick schweift in die Ferne ... Achim Riethmann

Sturm

Storm

I like to walk, and I like to watch natural phenomenon. Once I was walking on the outskirts of LA, something I was told you just don't do. The brush fires were raging and there was a lot of wind. The fires create their own eco systems, anyway all of a sudden I saw something I wasn't expecting. It was *magici* Denis Masi

Harvest

Ernte

Ernten, ertragreich Spenden, das bedingt das Miteinander, besetzt, ergötzt und schafft
harmonisch Eintracht: Drum haltet inne, gebt weder Laut, noch Widerwort. Genießt,
dass dies verbinden kann, dass Ernten dem Lieblosen gleicht: Ein jeder profitiert, das sei gewiss,
und schafft dabei manch traumhaft Sinn. *Celia Haller-Klingler*

Sex

Sex

Haben es Menschen mit einer starken Libido leichter im Leben?
Haben es Menschen mit einer starken Libido schwerer im Leben?
Haben es Menschen mit einer schwachen Libido leichter im Leben?
Haben es Menschen mit einer schwachen Libido schwerer im Leben?

Paula Hammer

Schlüpfen

Hatching

Days later I found the Tiffin box in which I had left the half eaten Chapati. It was full of fungus; a lively colony of bacteria thriving in there. I closed the lid again and left it; occasionally opening it and inspecting it to see if a monstrous creature will walk out one day.

Ravi Kumar Kashi

Transformation

Transformation

Eine fragmentierte Gesellschaft, die keine Gemeinschaft mehr bildet.
Ein Wachstum, das kein Wachstum ist: / Ein Leistungsprinzip, das entfremdet.
Jeder ist des anderen Konkurrent: / Wahrheiten, die keine Wahrheiten sind.
Sicherheiten, die keine Sicherheiten sind: / Ausgrenzung führt zum Klassenkampf.
Geschichte, die sich wiederholt: / Eine Welt, die sich als Welt erst noch finden wird.

Martin Keil

Gruppe Toggo

A band of Toggos

... the main motivation of a Toggo must be to generate income. The best way to do this is to have employment. So how to create jobs? Toggos must protect us against the big threat of climate change. But now we are being told that first we have to undergo another period of fascism. This is necessary. Excuse me? ... *Rob Moonen*

Dwelling

Behausung

Was hilft das Brodeln und Grillen und Dampfen im Untergrund, wenn darüber doch nur ein Wald steht, dumpf und finster? Also zischelt und pfeift es hinaus in die Welt und schaut sich um nach einer Eule, einem Stern oder einer sonstigen Verwandtschaft. *Georg von Wallwitz*

Under the Overhang
Unter dem Überhang

Über den Unterhang – wo verweilt es sich am besten? Des Teufels herrische Geste verführt –
in der Höhle spielen sie mit den Resten des verkommenen leichtsinnigen Lebens,
vom donnernden Geschehen ungerührt. *Ure Paruhn*

Time

Zeit

Ein Mischwesen sitzt im Märchenwald der Fiktionen, starrt auf eine Himmelserscheinung.
Der hereinbrechende, blutige Horror ist die Zeit. Zeit ist Gewalt!
Ohne Zeit kein Schmerz. Ohne Zeit keine Verwandlung.
Der Kalender eine Technik der Zeit, auch die Guillotine – das Fallbeil verjagt die Zeit.
Endlich wieder im Märchenwald! *gisbert Porstmann*

The first orange

Die erste Orange

Begegnung: ein friedliches Wort: Fuchs und Hase sagen sich Gute Nacht. Geht doch, ihr Erzfeinde!
Die beiden Spezies auf dem Bild sind mir nie begegnet, nicht einmal „unheimlich“. Welches
System, welcher Planet? No idea. Womöglich ist man sich nicht grün, schenkt sich sonst nichts.
Diesmal schon. *Jens Hinrichs*

Building the bridge

Brückenbau

Wild things are going to happen? Nein. Der Konflikt zwischen der rigorosen Weltäufgigkeit der Wirtschaft und den vierschroägigen Verteidigern des menschlichen Maages tobt hier und jetzt. Die Schwibbögen, Schattenrisse und Bildergeschichten biedermeierlicher Epochen, behäbige Kleinkunst werden bei Schrat bildgewaltige Waffen; sie verführen sanft den Betrachter und jagen ihn dann hochbeschleunigt durch die Zeitzonen unserer globalen Community. *Cornelia Renz*

Delivery of the orange trees

Lieferung der Orangenbäume

In der kalten Jahreszeit höre ich durch die geschlossenen Fenster meiner Wohnung im 6. Stock einer chinesischen Neubausiedlung die Rufe der mobilen Obstverkäufer: „... mài shù gǔo de, mài shù gǔo de ...“ „Saftige Früchte“, vor allem aber Orangen/Apfelsinen (der „Apfel aus China/Sina“), werden offeriert. Weniger wichtiges Vitamin C für die kaltnassen Tage als gern gesehenes Präsent oder wohlwollende Geste zum Anbahnen und Pflegen von Kontakten. Dieter Jüdt

Meeting

Meeting

Vorstandssitzung der langnasigen Kleptokraten. Gibt es Meinung, wo keine Mänder sind?
Gibt es Handlung, wo keine Hände sind? Gibt es Zukunft, wo der Ausblick so dunkel ist?
Andreas von Waldburg

Where the water comes from

Von wo das Wasser kommt

Space is the place

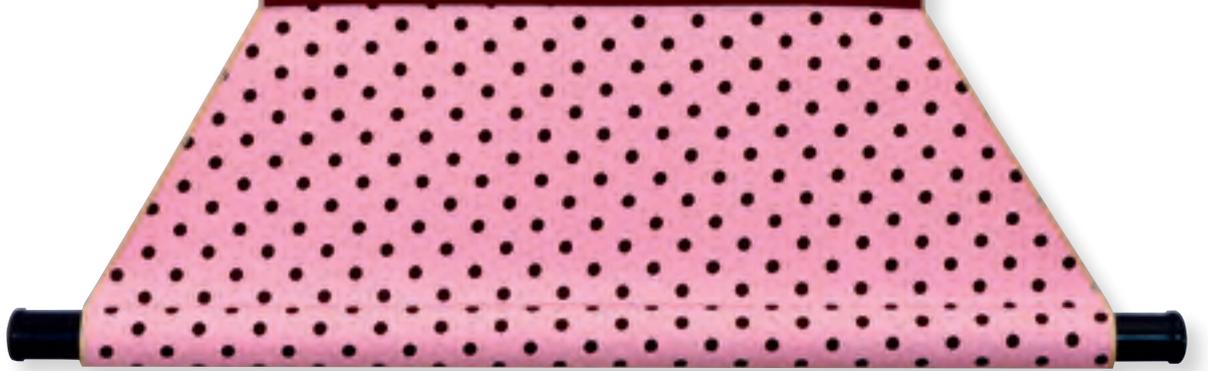
In seiner Serie von Zeichnungen mit dem Titel „Orangerie bei Nacht“, praktisch zum Einrollen und in den Alukoffer stecken, macht sich der Out-Of-Space-Schrat auf die Reise zum Planeten Tondor. Wie die Aliens leben und wo ihr Wasser herkommt, wissen wir dann. Aber: Wo bleibt Sun Ra? *Elke Bühr*

Fun

Spaß

Immer munter runter. Post apocalyptic fun. Full speed down hill. Wenn es wieder mal bergab geht, schmeckt man das Blut und den Asphalt im Mund schon vor dem Aufprall. Immer mit dem Rüssel in die Schüssel. *Nik Novak*

Dashboard

Armaturenbrett

... Der Verfasser teilt die Gärten in eine unendlich große Zahl von Arten. [...] Die ernste Art muss einen Tempel der Philosophie haben. Obelisk und Triumphbogen charakterisieren die majestätische Art; Moos und Grotten die geheimnisvolle, ein See die träumerische Art. ... *Nora Sdun featuring Gustave Flaubert*

Nation Building

Nation Building

I command you to go faraway, where I point. I want you to listen and do what I say ...
No arguing. Don't follow the Light ! ... It's fake. It will pull you away. I am the only one
you must follow. I am the darkness ... I am the way. *Mina Nasr*

Teaching

Unterrichten

Regel Nummer 1: Regeln gibt's fürs Kegeln, ansonsten bitte Segeln!
Rule No. 1: There are rules for schools and bowling, otherwise get your brain rolling! Henrik Mayer

New Tonder

New Tonder

Wenn sich Realität und Fiktion so wie bei Schrat verschränken, entstehen Geschichten. So abgründig, heiter oder subversiv diese auch sein mögen, sie münden fast immer in Gesamtkunstwerke, die sich formal und inhaltlich aus den Reibungen der Gegenwart speisen, deren Spielräume aber in andere Zeiten und an andere Orte verlagert sind. Auch „New Tonder“ ist wieder ein solcher Raum, um Verheißungen und Abstürze aneinander zu spiegeln und uns in den Orkus menschlichen Seins zu entführen. *Erik Stephan*

~~Greed~~

~~Gier~~

Ach, du Schreck! Das ist jedes Mal meine Reaktion, wenn ich etwas schreiben soll.
Wie Sie wissen, gefällt mir die Arbeit sehr gut. Und das, weil sie eben gar nicht nach „Gier“
aussieht, da die beiden Figuren einen eher „ungierigen“ und friedvollen Eindruck machen.
Denn das Gierigsein ist für mich etwas sehr Schlimmes. *Karin Sachs*

Coat Hanger

Kleiderständer

Praktisch! Wer mal Pfadfinder war oder Spionageagent sein muss, weiß es zu schätzen, alles immer dabei zu haben. Am Körper. Unauffälliger wäre natürlich besser. Denn so kann's passieren, dass irgendein Dahergelaufener denkt, er könne seinen Kram auch noch dazu hängen. Andererseits – eine bessere Tarnung gibt es wohl kaum. *Gustav Mechenburg*

Stealing Oranges

Orangen stehlen

Dem Land hatte nach der großen Geldentwertung nichts Schlimmeres passieren können, als ausgerechnet Apfelsinen zur neuen Währung für Schwarzmarktgeschäfte zu machen. Die einen konnten der Versuchung nicht widerstehen und aßen sie. Den anderen faulten sie buchstäblich unter den Fingern weg. Die neue Einheit, in der Unglück gemessen wurde, hieß deshalb schon bald: Sack. *Freddy Langer*

Silver Gate Bridge

Silver Gate Bridge

So in etwa: „I have a pen, I have an apple: apple pen! I have a pen, I have pineapple: Pineapplepen! Pen-pineapple-apple-pen.“ „Ja, so war es und dann, dann wurde die silberne schillernde Autobahn mit einem Reisigbesen gefegt – es war berührend.“ Armin Chodzinski

Peek-a-boo!

Kuckuck!

Die Namen der Ko-Autoren: Staden, Tichy & v. Bismarck sagte ihnen nichts. Aber als sie die Lektüre des „Handbuchs für allgemeine kosmische Siedlungsgeschäfte“ beendet hatten, wussten sie, dass es beim Primärkontakt vermutlich zu ernsthaften physischen Missverständnissen kommen würde. Diese lösten sich jedoch im Verlaufe der ersten Zyklen überraschend auf. *Susanne Altmann*

Meeting (Wald)

Meeting (Forest)

The way we choose to tell our tales is the beginning of historical conflicts.
Consider a story unrolled from top to bottom rather than read from left to right.
Perhaps the space of visual fiction will be the anthology of the future with aliens
teaching the rules. *Naomi Beckwith*

Orange blossom

Orangenblüte

Ich sehe die zarten Orangenblüten und glaube, ihren leisen Duft zu verspüren. Als ich in Singapur war, habe ich gelernt, dass Orangen Glück bringen. Es sind dicke, goldene Bälle, die Freude und Reichtum verheißten. Ihre Blüten hingegen sind angenehm zurückhaltend und erzählen nur still vom Frieden. *Christine von Brühl*

Orange tree

Orangenbaum

Mit Giftnabeln (Miasmen) versuchten Orangepflanzungen immer schon, Ungeziefer aus den kostbaren Bäumen zu vertreiben. Auch einbrechende Feuchtigkeit und Kälte waren schädlich, wenn sie sich um die goldenen Früchte zu legen drohten. Es galt stets, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu tun. *Markus Köhler*

Flying Breakfast

Fliegendes Frühstück

Das „Frühstück“ fliegt unter entrüstetem Blick davon. Unterliegt die Schwerkraft auf dem Planeten Tonder anderen Gesetzmäßigkeiten, oder lebte die vermeintliche Mahlzeit noch? Sind wir Zeugen einer glücklichen Wendung oder eines Ärgernisses? Und ist das Wesen mit den großen Bambiaugen vielleicht doch eher monströs als niedlich? *Eike Falat*

At the tree

Am Baum

Rollenbilder: Unseren Augen bekannt als komplementatives Moment, poetisches und handwerkliches Extrakt, untergeordnet einer strengen Raumästhetik. Und bei Schratz? Vorsicht: Was da vertraut stofflich-gewandt, umrandet uns begegnet, ist höchst unzuverlässig: Die Motive wie scharf ausgeschnittene Fenster, durch die wir in eine von Wesen belebte Szenerie blicken: Wir wissen jedoch nicht, ob da wirklich ein freundlicher Gnom arglos mit einer Erdbeere plaudert oder eine List ausheckt: Wie immer bei Schratz's Werken: Betreten auf eigene Gefahr: *Regina Moths*

Obey

Gehorche

„Lass uns umkehren, du siehst ja selbst, was sich da oben zusammenbraut!“ Am Ende kriechen die Vielarmigen weiter ins Unbekannte, überzeugt davon, dass sie sich, wenn gut versteckt, im Notfall etliche Tage gegen ein ganzes Corps wehren könnten, insofern man ihnen das Nest nicht überm Kopf anzündete. *Frank Moitz*

Gekreuzigter Schmetterling

Crucified Butterfly

I got fascinated by silence; by what happens to the human spirit, to identity and personality when the talking stops, when you press the off button, when you venture out into that enormous emptiness. Yara Mekawei

Neugier

Curiosity

Eyes [] Gazing//the blob//silently looking [] Embarrassed two-third//playing//dead []
Gazing//the fingertip//about to convey [] One-third glimmering//purple laser//
in jazz opera [] Fingertip//unaware//of its tongue [] Moonlight//feedbacking//spectrum
inside out [] A treasure//in a//flipping doorway [] Hmnnnnnnnnnn//fingertip//
0.001mm away [] Singing//to//the future [] Listening ... Naoko Takahashi

In the cave

In der Höhle

Ganz gleich, um welche Lebensform es sich handelt, welches Weltzeitfenster sich gerade auf tut: Immer beginnt es in einer Höhle, mit Kälte und Furcht vor denen dort draußen. Dann erfindet einer das Feuer, ein anderer erzählt, was schon alles passiert ist, und so geht es weiter, bis der nächste Riesenasteroid einschlägt. *Christoph Peters*

Orange above a landscape

Orange über Landschaft

Wie Ebbe und Flut – eine temperamentvolle, jedoch einfühlisame Pinselnutzung kreierte mithilfe der Strömung von Wasser und Tusche akribische Miniaturlandschaften aus einem Land vor unserer Zeit, in denen sie allerhand Personal nach unserer Zeit auftreten lässt. Oder ist es umgekehrt? Ist Landschaft ewig futuristisch, während die sie bevölkernden Gestalten ihre Evolution noch vor sich haben? Wer sagt denn, dass Zukunft immer von vorn kommen muss? *Slawomir Eisner*

Orangerie at night

Orangerie bei Nacht

Die Sonne ging früh aber dramatisch als goldene Feuerkugel unter. Mit der Nacht kommt die Kälte und der Frost. Es ist nicht besonders gemütlich und gerade so warm, dass man nicht erfriert. Es gibt Cocktails und exotische Häppchen am glimmenden Kaminfeuer. Die Gärtnerleute lächeln unermüdlich unergündlich. Etwas ist im Busch. *Philipp Topolovac*

Explosion

Explosion

Die explodierende Brücke: Eine Verbindung ist unterbrochen, Begegnungen sind nicht mehr möglich, ein Menschenwerk ist zerstört, Kommunikation wird verhindert. Eine Brücke ist mehr als ein Bauwerk, sie ist ein Symbol für Neues, für einen Übergang, für die Möglichkeit, eine andere Seite betreten zu können. Vorbei ... *Petra Lewey*

Krieger

Warrior

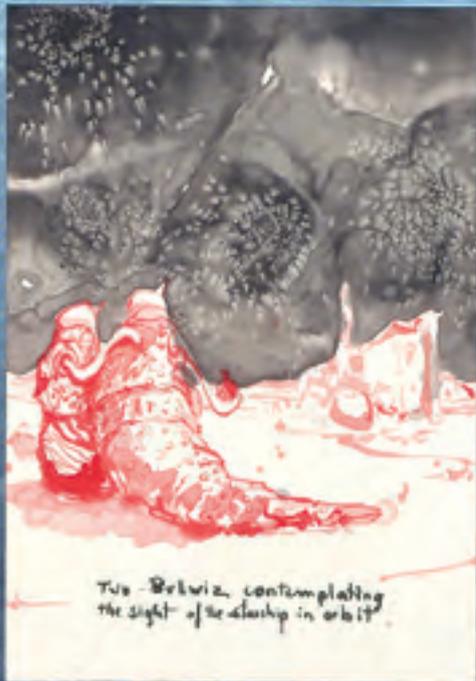
I'm Spirited Away. Is Miyazaki here in the silk? Where strange bugs, animals, and scary beings live in seemingly sacred scrolls? Were they enchanted into place, asking "how did I get here?" Looking to escape? When the lights go out, what happens? I wonder. *Daved Barry*

Contemplating

Betrachtend

Zwei Figuren schauend. Oma und Opa auf das Ende! Vielleicht auch du und ich auf das, was ist? Was will uns Schrat damit sagen? Vom Hell ins Dunkel und zurück? Brauch ich eine Unterschrift dazu? Gern im Original. Wenn ich nicht wüsste, dass eigentlich alle schon tot, tschuldigung, tot sind, die mir etwas bedeuten hinsichtlich Ausblick, Fernblick oder „der andere Blick“ – ohne Lou Reed, David Bowie, Leonard Cohen, ach ja, auch Lemmy – was soll das denn schon? Vor, zurück, zur Seite, ran! Ein Gestöber bleibt. Danke Schrat. Carsten Fock

Bridge Heads

Brückenköpfe

Über diese Brücke soll ich gehen? Keep going. Mir graut vor dir. Die Brückenköpfe stammen von einem Monstertier. Im Hintergrund das Herrscherhaus, pyramidal gebaut, eine Demonstration der Macht. Ganze Geschlechter stammen von hier. Ein Abgesandter nimmt auf der anderen Brückenseite den Ankömmling in Empfang. Nein danke, ich warte lieber hier. *Nicola Kuhn*

Effusion

Ausfluss

Nasenbluten, Verletzung, Pech oder Glück ... Das Leben ist nicht allein vom Schicksal beeinflusst, so wie die alten Griechen dachten. Fünfzig Prozent von dem, was im Leben geschieht, kann nicht von unserem Willen oder Handeln beeinflusst werden. Jedoch, die andere Hälfte wird von unserem Willen und Handeln bestimmt. *Costantino Ciervo*

Device at a Tree

Gerät am Baum

Ein gestreiftes Tuch, durch das Gewicht eines Holzes elegant nach unten gespannt, dezente Farben, kunsthandwerkliches Display, asiatische Optik. Darauf eine gekonnte Tuschienselzeichnung, eine weite Landschaft mit Baum. So weit, so stimmig... nur, was soll dieser Müll am Fuß des Baumes, dieses seltsame technische Gerät, das schon halb überwuchert ist? *Albrecht Schäfer*

A bit of rain forest

Ein bisschen Urwald

Natur intim. Lovetrip. Die Tropenoper! Das Brasil Holz färbt den Himmel. Die Luft ist hier so exotisch. Wir sind Biomassen, verwachsen an den Fruchtachsen zu einer fleischigen Gesamtmenge. Verschmolzen zu tropical Jelly. Hier gibt es keinen Widerstand – alles schmilzt und absorbiert, osmotisch-erotisch. Uns wachsen Geschlechtstriebe aus jeder Pore. Wir injizieren uns Endorphin in die Fruchtleiter – unser Fruchtfleisch öffnet sich. Wir werden alle schwanger – im selben Moment. *Jan Brokof (Sao Paulo, 1. Dezember 2016)*

Recordings

Aufnahmen

Feinnervig im Detail und rigoros in der Anlage seiner Wandzeichnung schickt Henrik Schrat Werher von Braun ins Über-All. Dort bringt der Künstler technikinteressierte Kunstliebhaber zum Denken und Träumen – mittels eines hinter-sinnig inszenierten Drehbuchs, das einen klugen Flow hat, weil es nicht nur durch Zeiten und Räume kurvt, sondern diverse Facetten viktorianischen und postmodernen Lebens zusammenführt. Abgefahren. *Christoph Tannert*

Hiding

Verstecken

„Verstecken“ ist ein altes Kinderspiel mit langen erwachsenen Nasen von fremden Planeten, zu gewinnen einzig (wahlweise) durch Abschotten, Unterkriechen (Orangenblütenschutz!), Wegtauchen, nichts Zeigen, Tarnen, Verdecken, Vergraben, Verhüllen, Unterschlupf Gewähren, Zunge Abbeißen, hinterm Berg Halten, Hinunterschlucken, im Herzen Verschließen, Kaschieren, Maskieren, Überspielen, Unterdrücken, Verschleiern, Verschlucken, Verschweigen (gehoben: nichts Preisgeben!). *Felicitas Hoppe*

Hint

Hinweis

Henrik Schrats Besuch auf Tonder – das ist, als ob die Blumenkinder und Insektenwesen des Schweizer Kinderbuchillustrators Ernst Kreidolf mit Joseph Conrad, René Magritte, Fritz Lang und Perry Rhodan im Ostasiatischen Museum gehörig einen drauf gemacht hätten und auf den Horrortrip gekommen wären – und dabei wie gewohnt humorvoll, clever und mit Tiefgang.
Heinz Stahlhut

Pink Lands

Rosa Land

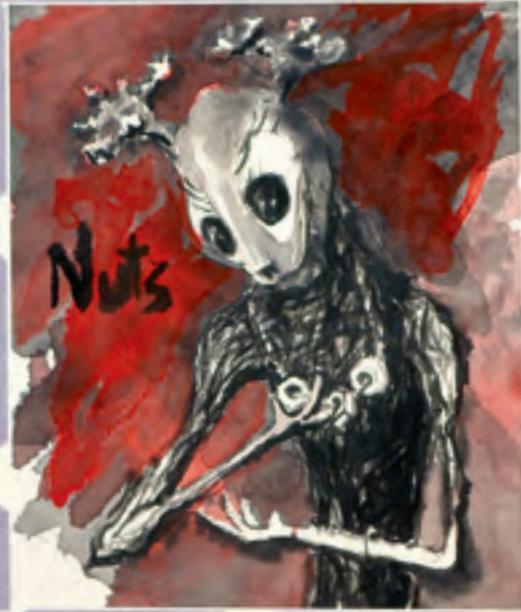
„Pink Lands“ erinnert mich an „Kampf in Nord Shaanxi“ von Shi Lu, auf dem Mao auf einen Stock gelehnt in Rückansicht in die Ebene schaut. In der Kulturrevolution schnitt man den Stock aus dem Bild heraus und sperte den Maler ein, weil man glaubte, er habe Mao mit einem Affenschwanz dargestellt. *Clarissa von Spee*

Nuts

Nuts

Too busy attaching strings to my nuts, I accidentally lost my marbles. *Martina Taubenberger*

Around the light

Ums Licht

Es scheint, als eröffne sich bei Nacht in der Orangerie eine komplett neue Welt, oder als sei selbige bereits von wissbegierigen Außerirdischen übernommen worden. Neugierig stehen sie um einen Lichttisch herum und untersuchen einen Lageplan, eine Zeichnung oder ein anderes Dokument. Viel scheint von uns nicht übrig geblieben zu sein. *Thomas Köhler*

Wizztown

Wizztown

Wizztown wurde dann später bekannt für seine stetig wachsende Population blinder Eulen.
Nur, eigentlich waren es keine Eulen, sondern Wellensittiche, die aufgrund ihrer Erblindung sich nicht als letztere sehen konnten. Aber sie dachten von sich als Eulen und darin lagen ihr großer Erfolg und ihre Popularität in der neuen Welt. Marcel Bühler

Towards the Orangerie

Hinauf zur Orangerie

Nur ein kleiner Pfad liegt zwischen heimatischen Hügeln und mystischen Gebirgen.
Haikus regnen wie Nadeln von vertrauten Tannen. Ein ferner Wind schüttelt sie von den Wipfeln.
Hat man das einmal begriffen, wundert es nicht, dass sich im Innenfutter geblümter Sofa-
kissen erhabene Tempel verbergen. *Charlotte Silbermann*

Hope

Hoffnung

An einem Wintertag führte mich der Weg zu einem Haus. Ein Baum wohnte da, das war schon immer sein Heim. Durch das Fenster hat er mir leise zugewinkt. Ich fuhr mit einem Finger über die Fensterscheibe. Eine Berührung – ein kleiner Gruß.
Heute Nacht war die Hoffnung da. Sie musste aber schnell wieder los. Oksana Shestaka

God

Gott

Diese sonnensatten Vitaminkugeln gelten bleichen Nordeuropäern ja seit je als Boten eines südlicheren Glücks, und spätestens seit den Care-Paketen der West-Omis durchdrang ihr erfrischender Duft auch die Hütten der Ostdeutschen, unter denen der heranreifende Künstler seine Jugendtage verlebte. Ach, wie lange ist das her, und doch strahlte der damalige Glanz des ALLES-WIRD-GUT noch bis in die Berliner Gegenwart. Hier allerdings zerfasert die Idylle. Schicht um Schicht, Schale um Schale wird freigelegt und als Rollbild an die Wand gehängt. Darwin for ever: pressen oder pressen lassen! *Harald Kunde*

Pool

Pool

Die Apfelsine, der China-Apfel, kreuzt Mandarine mit Pampelmuse. Die Farbe der Mandarine gleich offenbar Roben chinesischer Beamter, portugiesisch „mandarim“ von „mandare“ = befehlen. Pampelmuse ist wohl holländisch, „pampel“ für dick, rund, moet für „Stück“, gesprochen wie „Mut“. Baden im Saft der dicken runden Befehlshaber. *Stefan Heidenreich*

Verrückte Nudel

Crazy Nut

Dotted brains, truths half covered by lies of cluttered Fatigue; the enigmatic portrait of Capital as Art in the twilight of market madness. Pierre Guillot de Monthoux

Pot plant

Kübelpflanze

Nachts leuchten die Orangen mit größerer Notwendigkeit – am Tag ist das keine Kunst.
Im Dunkeln werden Schwarz und Weiß in eine Ordnung verwiesen, die auch nichts erhellt.
Aber die Ahnung von Duft und Genuss, saftigem Fleisch in gierigen Mädchenhänden,
machen das Grau etwas wärmer. *Veronika Peters*

HENRIK SCHRAT (*1968 Greiz, Thüringen)

- 1992–98 Hochschule für Bildende Kunst, Dresden, Bühnenbild und Malerei
- 2002 Master Fine Art Media, Slade School of Fine Art, London
- 2011 Promotion (University of Essex) über Comic und Organisationen
- 2016 Resident am Goethe Institut, Bangalore
- 2016 Gastprofessur, Srishti School for Art, Design and Technology, Bangalore
- 2016 Lead-Award *Beste Deutsche Illustration 2016* (Kategorie Magazin, Bronze)
- 2014 Gastprofessur Ottersberg, Hochschule für Künste im Sozialen
- 2014 Gastprofessur Fine Art Media, CDK/CAA; Hangzhou, China
- 2007 UNESCO Aschberg Stipendium (Sanskriti/Kendra, New Dehli)
- 2003 Arbeitsstipendium der Stiftung Kulturfonds, Berlin
- 2002 Robert Ross Scholarship, London
- 2001 Marion-Ermer-Preis, Dresden
- 1999 Stipendium der Kulturstiftung der Dresdner Bank für Frankfurt am Main
- 1998 Postgraduiertenstipendium des Freistaates Sachsen

Ausstellungen und Projekte im In- und Ausland seit 1995

Schrat arbeitet mit verschiedenen Formen visuellen Erzählens. Hierfür greift er gern auf populäre Geschichten von Märchen bis zu Starship Enterprise zurück, um sie als Metapher für zeitgenössische Fragen einzusetzen. Dabei entstehen komplexe und doppelbödige Erzählungen, die humorvoll sind, auf den zweiten Blick jedoch bissig werden können. Besonderes Interesse hat Schrat an der Auseinandersetzung mit ökonomischen Zusammenhängen, die er als kulturelles Material nutzt.

Neben illustrationsnahen Formen und Graphic Novels sind großformatige Wandbilder ein Hauptbereich seines Schaffens. Die Wandbilder sind durchgängig als Silhouetten ausgeführt und zitieren damit eine historisierende, jedoch zeitgenössisch aufgeladene Form (z. B. *Milch & Honig*, Casino des Jakob Kaiser Hauses im Deutschen Bundestag, 2004; *Im Orbit des Mars ...*, HMKV Dortmund, 2015).

In einer ähnlichen Vorgehensweise setzt sich Schrat mit traditionellen Handwerkstechniken, Bildformaten sowie deren kultureller Herkunft und Konnotation auseinander. Dies spiegelt sich beispielsweise in seinen Intarsien-Zyklen wider, die in Zusammenarbeit mit indischen Intarsien-schneidern entstanden sind und deren extrem langsame und nicht reproduzierbare Herstellung er als subversiv begreift (z.B. die 92-teilige Arbeit *Outsourcing* (2008), Besitz der Berlinischen Galerie). Auch in dem Zyklus *Orangerie bei Nacht* (2016) greift Schrat auf eine asiatische Technik, Tuschkmalerei im Bildrollenformat, zurück.

> www.henrikschrat.de

HENRIK SCHRAT (*1968 Greiz, Thuringia)

- 1992–98 Art College, Dresden, Stage Design and Painting
- 2002 Master of Fine Art Media, Slade School of Fine Art, London
- 2011 Doctorate (University of Essex) on Comics and Organisations
- 2016 Resident of Goethe Institut, Bangalore
- 2016 Guest Professorship, Srishti School for Art, Design and Technology, Bangalore
- 2016 Lead Award Best German *Illustration 2016* (Magazine category, Bronze)
- 2014 Guest Professorship at Ottersberg, Hochschule für Künste im Sozialen
- 2014 Guest Professorship Fine Art Media, CDK/CAA; Hangzhou, China
- 2007 UNESCO Aschberg scholarship (Sanskriti/Kendra, New Delhi)
- 2003 Work scholarship of the Stiftung Kulturfonds, Berlin
- 2002 Robert Ross Scholarship, London
- 2001 Marion Ermer Prize, Dresden
- 1999 Scholarship of the Cultural Foundation of Dresdner Bank for Frankfurt am Main
- 1998 Post-graduate scholarship of the state of Saxony

Exhibitions and projects in Germany and abroad since 1995

Schrat works with various forms of visual story-telling. To do this, he likes to use popular stories, from fairy tales to the Starship Enterprise, in order to use them as a metaphor for contemporary questions. This creates complex, ambiguous stories which are humorous, but, on second glance, can hit home. Schrat has a particular interest in tackling economic relationships, which he uses as cultural material.

Besides forms close to illustrations and graphic novels, large-format wall images are a key segment of his work. The wall images are all created as silhouettes, quoting a historic but still contemporary form (e. g. *Milch & Honig*, Casino of the Jakob Kaiser Haus in the German Federal Parliament, 2004; *Im Orbit des Mars ...*, HMKV Dortmund, 2015).

Schrat tackles traditional craft techniques, image formats and their cultural origins and connotation in a similar way. This is reflected, for example, in his inlaid cycles, which were created in cooperation with Indian inlay craftsmen, and whose extremely slow creation, which cannot be reproduced, he considers to be subversive (e. g. the 92-piece work *Outsourcing* (2008), property of the Berlinische Galerie). In the cycle *Orangerie bei Nacht* (2016), Schrat also uses an Asian technique, brush painting on scrolls.

> www.henrikschrat.de

DIE KLEINEN TEXTE | THE SMALL TEXTS

Achim Riethmann
Albrecht Schäfer
Andreas von Waldburg
Armin Chodzinski
Carsten Fock
Celia Haller-Klingler
Charlotte Silbermann
Christine von Brühl
Christoph Peters
Christoph Tannert
Clarissa von Spee
Cornelia Renz
Costantino Ciervo
Dan Smith
Daved Barry
Denis Masi
Dieter Jüdt

Dirk Tölke
Elke Buhr
Elke Falat
Erik Stephan
Felicitas Hoppe
Frank Motz
Freddy Langer
Friederike von Brühl
Gavin Wade
Georg von Wallwitz
Gisbert Porstmann
Gustav Mechlenburg
Harald Kunde
Heinz Stahlhut
Henrik Mayer
Jan Brokof
Jens Hinrichs

Karin Sachs
Marcel Bühler
Markus Köhler
Martin Keil
Martina Taubenberger
Mina Nasr
Naoko Takahashi
Naomi Beckwith
Nicola Kuhn
Nik Novak
Nora Sdun *featuring*
Gustave Flaubert
Oksana Shestaka
Paule Hammer
Petra Lewey
Philipp Topolovac
Pierre Guillet de Monthoux

Ravi Kumar Kashi
Regina Moths
Rob Moonen
Slawomir Elsner
Stefan Heidenreich
Susanne Altmann
Thomas Köhler
Ute Parduhn
Veronika Peters
Yara Mekawei

Mit jedem der hier Eingeladenen gab es einen – oder viele – interessante Momente. Bei der Zusammenstellung des Kataloges haben wir uns entschieden, auf Funktionen, Titel und Berufe zu verzichten. Das schien dem Patchwork der kleinen Sentenzen angemessen.
– Danke –

Each of the contributors was invited from us having previously shared an interesting moment together. During the process of making of the catalogue we decided to leave out titles, professions and functions. That seemed appropriate to the patchwork of little narrations. – Thank you all –

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung | **This book is published in conjunction with the exhibition**
Henrik Schrat – Orangerie bei Nacht

Dieser Katalog wurde realisiert in Kooperation mit | **This catalogue was realised in cooperation with**

Herausgeber | **publishers**
Martin Schick
Celia Haller-Klingler

Gestaltung | **layout**
Volker Kühn (vkv.de)
Henrik Schrat

Galerie Karin Sachs
Augustenstraße 48
80333 München
www.galeriekarinsachs.de

Galerie der Stadt Backnang
Petrus-Jacobi-Weg 1
71522 Backnang
Tel. +49 7191 894 477
www.galerie-der-stadt-backnang.de

Herstellung | **production**
Offizin Scheufele, Stuttgart

Galerie Ute Parduhn
Kaiserswerther Markt 6a
40489 Düsseldorf
www.galerie-parduhn.de

Redaktion | **editors**
Henrik Schrat
Celia Haller-Klingler
Martin Schick

© 2017 Galerie der Stadt Backnang,
Henrik Schrat und AutorInnen

IMT Gallery London
Unit 2/210 Cambridge Heath Road
E2 9NQ London
www.imagemusictext.com

Text | **text**
Mark Jackson
Martin Schick

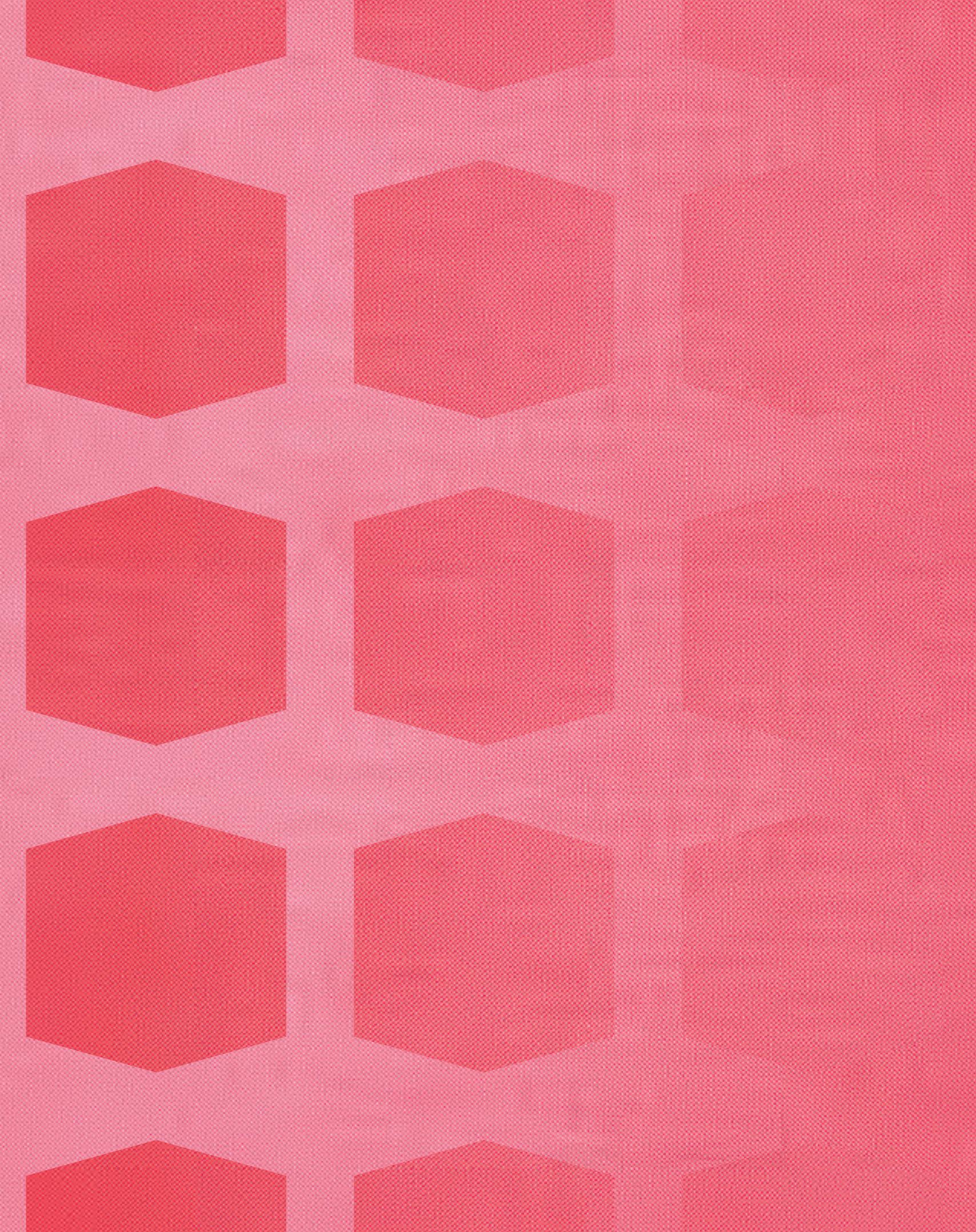
With a special thanks to Deng Hao

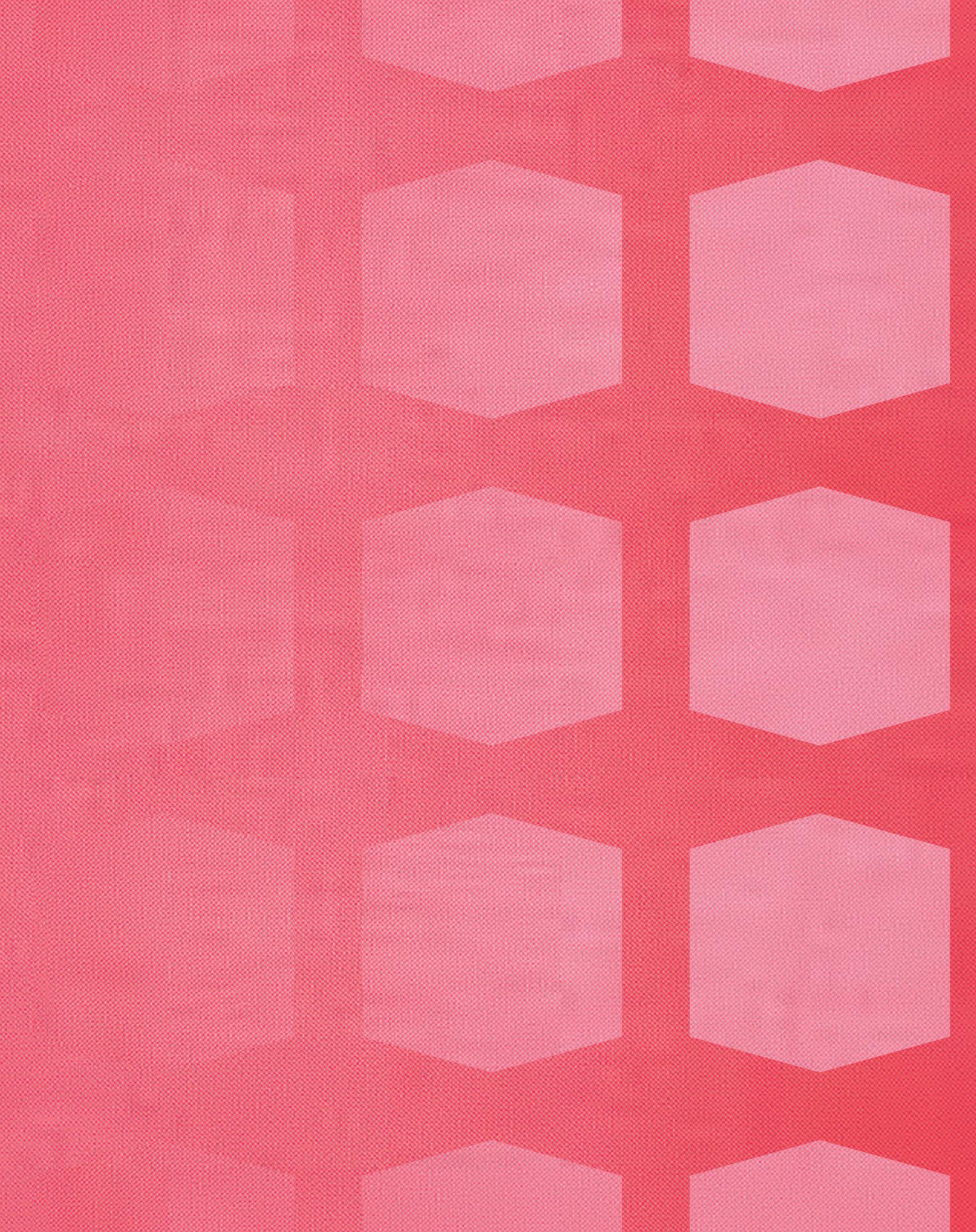
Übersetzungen | **translations**
David Whitehead
Henrik Schrat
Celia Haller-Klingler

Galerie Karin Sachs, München
Galerie der Stadt Backnang
Galerie Ute Parduhn, Düsseldorf
IMT Gallery London