

SAMMLUNG AICHHORN
THE AICHHORN COLLECTION

BAND 1
VOLUME 1

IKAT

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

©2016 Verlag Anton Pustet
5020 Salzburg, Bergstraße 12
Sämtliche Rechte vorbehalten.

Fotos: Ferdinand Aichhorn

Grafik, Satz und Produktion: Tanja Kühnel
Lektorat: Anja Zachhuber, Tanja Kühnel
Druck: Druckerei Samson, St. Margarethen
Gedruckt in Österreich

5 4 3 2 1
20 19 18 17 16

ISBN 978-3-7025-0826-5

www.pustet.at

Imprint

IKAT – The Aichhorn Collection is listed in the
German National Bibliography; detailed bibliographic
data can be viewed at <http://dnb.d-nb.de>.

©2016 Verlag Anton Pustet
5020 Salzburg, Bergstrasse 12
All rights reserved.

Photographs: Ferdinand Aichhorn

Translation: Gail Schamberger
Production: Tanja Kühnel
Proofreading: Anja Zachhuber
Printing: Druckerei Samson, St. Margarethen
Printed in Austria

5 4 3 2 1
20 19 18 17 16

ISBN 978-3-7025-0826-5

www.pustet.at

Inhaltsverzeichnis

6	Vorwort
8	Indonesien
11	Bali
15	Sumatra
17	Flores
33	Sumba
43	Sulawesi
46	Indien
48	Gujarat
59	Andhra Pradesh
81	Odisha
116	Kambodscha
126	Thailand
132	Burma
146	Iran/Usbekistan
166	Glossar
166	Literaturverzeichnis

Table of Contents

6	Preface
8	Indonesia
11	Bali
15	Sumatra
17	Flores
33	Sumba
43	Sulawesi
46	India
48	Gujarat
59	Andhra Pradesh
81	Odisha
116	Cambodia
126	Thailand
132	Burma
146	Iran/Uzbekistan
166	Glossary
166	Bibliography

VORWORT

Meine Leidenschaft für asiatische Textilien begann 1977 mit dem *Geringsing*. Im Rahmen einer Batik-Ausstellung in Jakarta, zu der die Galerie Smend in Köln meine erste Frau Brigitte eingeladen hatte, haben wir in Yogyakarta die Künstlerin Kartika Affandi kennengelernt. Sie hat uns empfohlen, unbedingt Tenganan in Ostbali zu besuchen. Mit ihrer Empfehlung hatten wir die Gelegenheit, einige Zeit den Alltag in dem alten Aga-Dorf miterleben zu dürfen.

In diesen Tagen fand eine Initiationsfeier für Jugendliche statt, alle waren bekleidet mit braunrötlichen Gewändern, Frauen und Männer, Mädchen und Buben. Diese Gewänder, so wurde mir gesagt, werden im Ort hergestellt, gesponnen, gefärbt und gewebt. Solche Gewebe, genannt *Geringsing*, was so viel bedeutet wie „nicht krank sein“ – benötigen etwa sieben Jahre für die Herstellung. Die Technik wird „Ikat“ genannt. Ich war sofort davon fasziniert.

Meine Neugierde für die Ikats war geweckt. Ich stellte mir die Frage: Wo auf dieser Welt gibt es Menschen, die Ähnliches herstellen und wie leben sie? In den folgenden Jahren habe ich mein Büro für Raumplanung so organisiert, dass ich jedes Jahr im Winter mit meinem Rucksack allein einige Wochen in Asien verbringen konnte. Ich begann, indonesische

Inseln zu besuchen. Dann hörte ich, dass auch in Indien, insbesondere im Bundesstaat Odisha, Ikats hergestellt werden. Ich besuchte Odisha, später Rajasthan und Gujarat. Mir wurde die Welt der Textilien immer weiter eröffnet, vor allem nach einem Besuch im wunderbaren Calico-Museum in Ahmedabad. Ich lernte noch viele Textiltechniken mehr kennen. Weitere Reisen führten mich nach Thailand, Burma, Pakistan, Iran, Kambodscha und Laos.

Durch meine Sammlung und letztlich die „textil-kunst-galerie“ hat sich ein sehr enger Kontakt mit der Abteilung Textiles Gestalten an der Universität Mozarteum entwickelt. Einerseits können sich die Studierenden intensiv mit Textilien aus der Sammlung befassen, andererseits bietet die Sammlung genügend Stoff für wissenschaftliche Arbeiten.

Für diese Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Frau Mag. Brigitte Leben bedanken, die mir fachlich immer zur Seite stand. Meiner lieben Frau Christa danke ich für ihre Unterstützung, vor allem bei den Fotoarbeiten.

Salzburg, Februar 2016

PREFACE

My passion for Asian textiles began in 1977, with *geringsing*. We met the artist Kartika Affandi at an exhibition of batik in Jakarta, to which my first wife, Brigitte, had been invited by the Smend Gallery in Cologne. Affandi urged us to visit Tenganan, a village in East Bali. With her help we had the opportunity of spending some time there, and of experiencing everyday life in this ancient Aga village.

During our visit, the initiation ceremony for the young took place, at which all the village people, old and young, wore brownish-red clothes. These garments, I was told, are made in the village, where the fabric – called *geringsing* [=“not being ill”] – is spun, dyed and woven, using a technique called “ikat”. It takes about seven years to produce, from start to finish.

Instantly fascinated, I wondered where else there might be people making similar fabrics, and how those people live. Over the following years I organised my urban planning work so that I could leave my office in winter in order to backpack alone through Asia for several weeks. I started visiting Indonesian islands, then I learned that ikat fabrics are also

made in India, particularly in the state of Odisha. I travelled there, and later to Rajasthan and Gujarat, learning more and more about the world of textile fabrics – especially through a visit to the wonderful Calico Museum in Ahmedabad – and found many different techniques. Further trips took me to Thailand, Burma, Pakistan, Iran, Cambodia and Laos, and my collection grew.

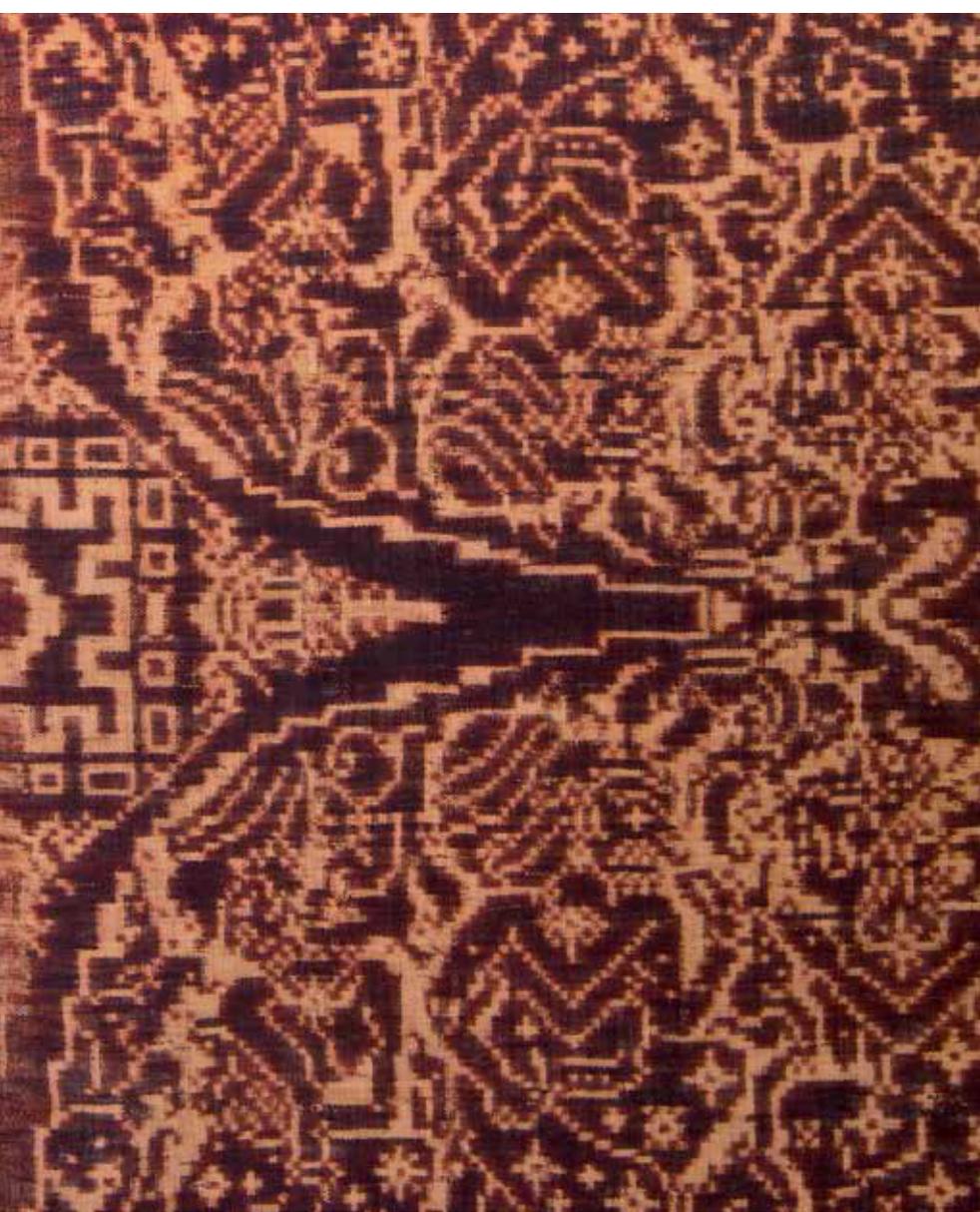
A close connection has developed between my Textile Art Gallery and the Department of Textile Design at the Mozarteum University in Salzburg. The students have the opportunity to study these textiles, and my collection is available for research in this field.

I would like to thank Brigitte Leben for this collaboration and for her much-valued professional support.

My heartfelt thanks to my wife Christa for her support, particularly with the photography.

Salzburg, February 2016

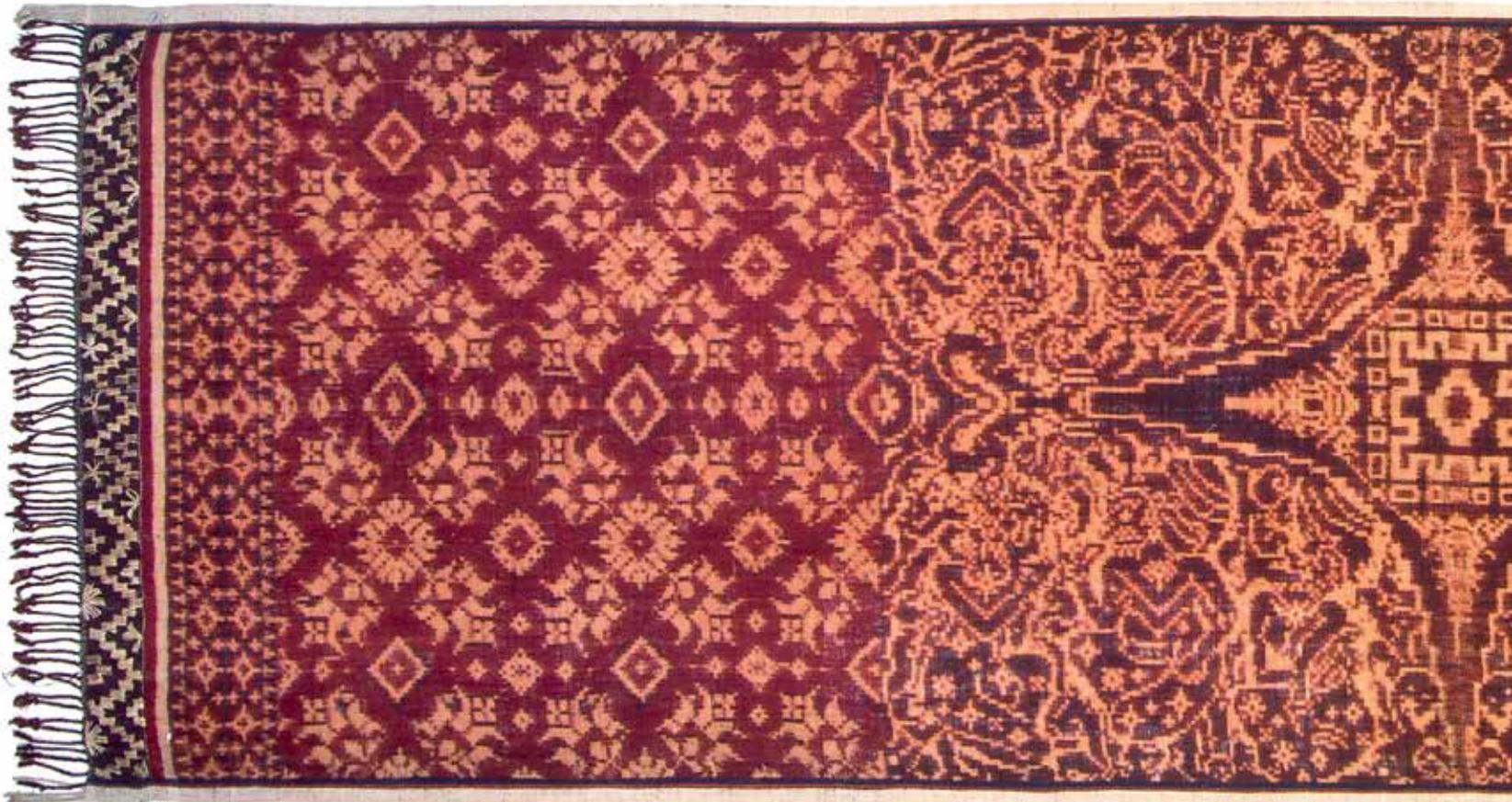
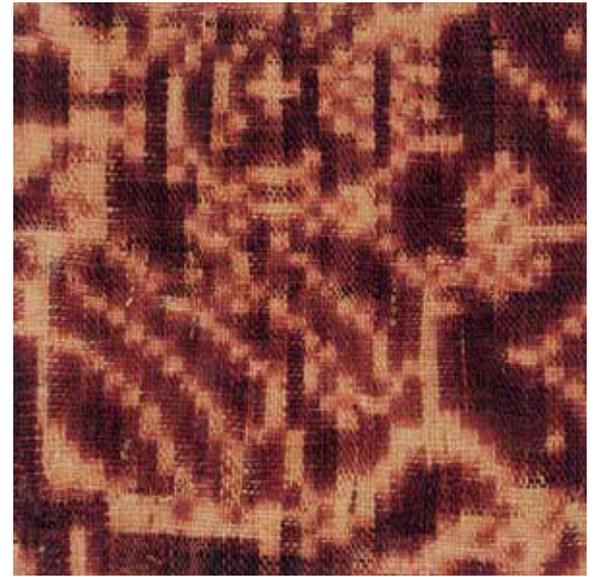
Indonesien

Indonesia

Geringsing „Wayang kebo“,
54 x 206 cm, lockere
Leinwandbindung, Baumwolle.
Das Mittelfeld bildet ein
vierstrahliger großer Stern,
der ein zinnenförmiges
Motiv (=ägyptische Stadt)
einschliesst und das Hauptfeld
in vier Segmente, in denen
Wayang-Figuren dargestellt
sind, unterteilt.

Geringsing „Wayang kebo“,
54 x 206 cm, loose plain
weave, cotton. In the centre is
a large four-pointed star which
contains the crenellated *kota
mesir* [= “Egyptian town”]
pattern, and divides the main
section into four segments
showing wayang figures.

Bali

Von den 14000 Inseln Indonesiens ist Bali sicherlich die bekannteste. Der Lebensrhythmus der Einheimischen zeigt sich vom Massentourismus aber weitgehend unbeeindruckt, was vermutlich in ihrer Religion, dem Hinduismus, begründet liegt. Tempelfeste und rituelle Gabenbereitungen gehören zum Tagesablauf. So trifft man auf Schritt und Tritt stets auf Ganesh, den Elefantengott, den man fast um alles bitten kann.

In den meisten Boutiquen und Galerien ist es möglich Textilien aus allen Gebieten des Inselreiches zu kaufen. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die Ikattechnik nur an einem Ort, in dem alten Agadorf Tenganan erhalten hat. Hier werden sehr aufwendige Geringsing-Tücher als Doppelikat hergestellt, das heißt die Musterungen werden vor dem Weben

Bali

Bali is probably the best-known of Indonesia's 14,000 islands. The rhythm of the indigenous people's life has remained largely unaffected by mass tourism; this is presumably due to their Hindu religion. Temple festivals and ritual offerings are part of everyday life, so that Ganesh – the elephant god to whom almost any kind of appeal can be addressed – is ubiquitous.

Most boutiques and galleries sell textiles from all areas of the island kingdom. It is all the more surprising, then, that ikat technique has survived in only one place: the old Aga village of Tenganan. Here, elaborate *geringsing* cloths are made in double ikat – that is, the patterns are produced by tying off warp and weft before weaving. All these textiles share the soft colours, shades of red to reddish-brown, ecru and

auf Kette und Schuss durch Abbinden aufgebracht. Das Gemeinsame all dieser Textilien sind die gedämpften Farben von Rot bis Rotbraun, Ecrü und Schwarzblau. Das Material ist Baumwolle in lockerer Leinwandbindung gewoben. Die Musterung wird aus floralen, geometrischen Motiven und abstrakten *Wayang-Figuren* gebildet.

Die *Geringsing*-Tücher werden als Ritualkleidung im Dorf Tenganan auch heute noch verwendet. Sie sollen zudem eine magische Qualität besitzen und Dorf und Bewohner vor Gefahren und schädlichen Einflüssen schützen. Angeblich haben die Hohepriester vom Muttertempel Besakih schon vor langer Zeit *Geringsing*-Tücher bei den Zeremonien getragen. Daher sehen sich die Priester von Tenganan verpflichtet, das Erbe von Besakih weiter zu pflegen.

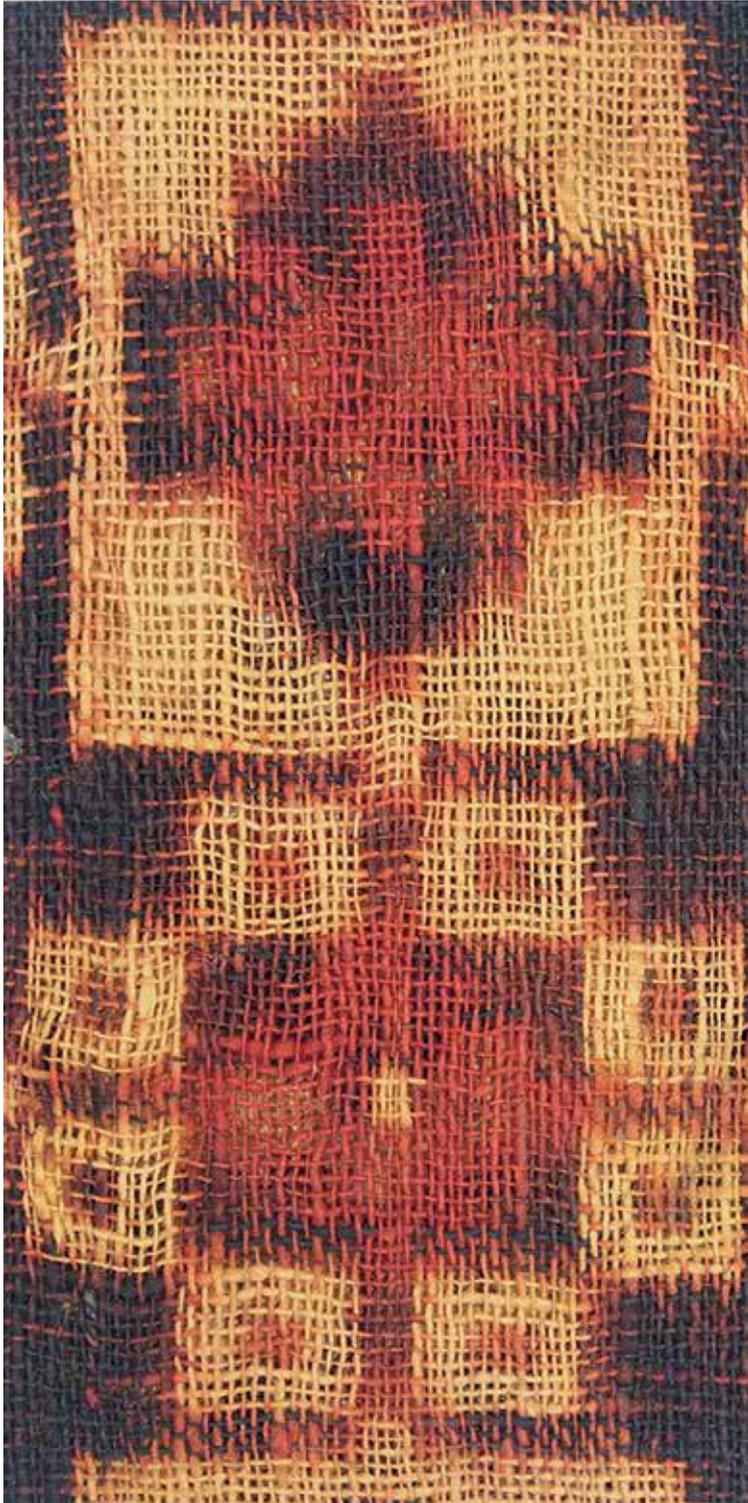
Eine der bekanntesten Tuchformen ist der *Wayang-Typus*. Das Zentrum bildet ein vierstrahliger Stern mit dem zinnenförmigen „kota mesir“ (=ägyptische Stadt). In den angrenzenden Segmenten werden *Wayang-kulit-Figuren* in Zweier- und Dreiergruppen dargestellt.

bluish-black. The fabric is cotton, in loose plain weave. The patterns consist of floral, geometrical motifs and abstract *wayang* figures.

The *geringsing* cloths are still used for ritual ceremonies in Tenganan. They are also believed to have magic properties, and to protect the villagers from dangers and harmful influences. The High Priests of the Besakih “Mother Temple” are said to have worn *geringsing* cloths during ancient ceremonies. Now the Tenganan priests feel obliged to maintain this tradition.

One of the best-known varieties of this cloth is the *wayang*. In the centre is a four-pointed star with the crenellated *kota mesir* [= “Egyptian town”] pattern. The adjoining sections show *wayang kulit* figures (from the Javanese shadow puppet play) in groups of twos and threes.

Schlauchförmiger Gürtel, 22 x 100 cm,
lockere Leinwandbindung, Baumwolle.
Dieser Gürtel wird von Knaben und Mädchen getragen.

Tubular belt, 22x100 cm, loose plain weave, cotton.
This belt is worn by boys and girls.

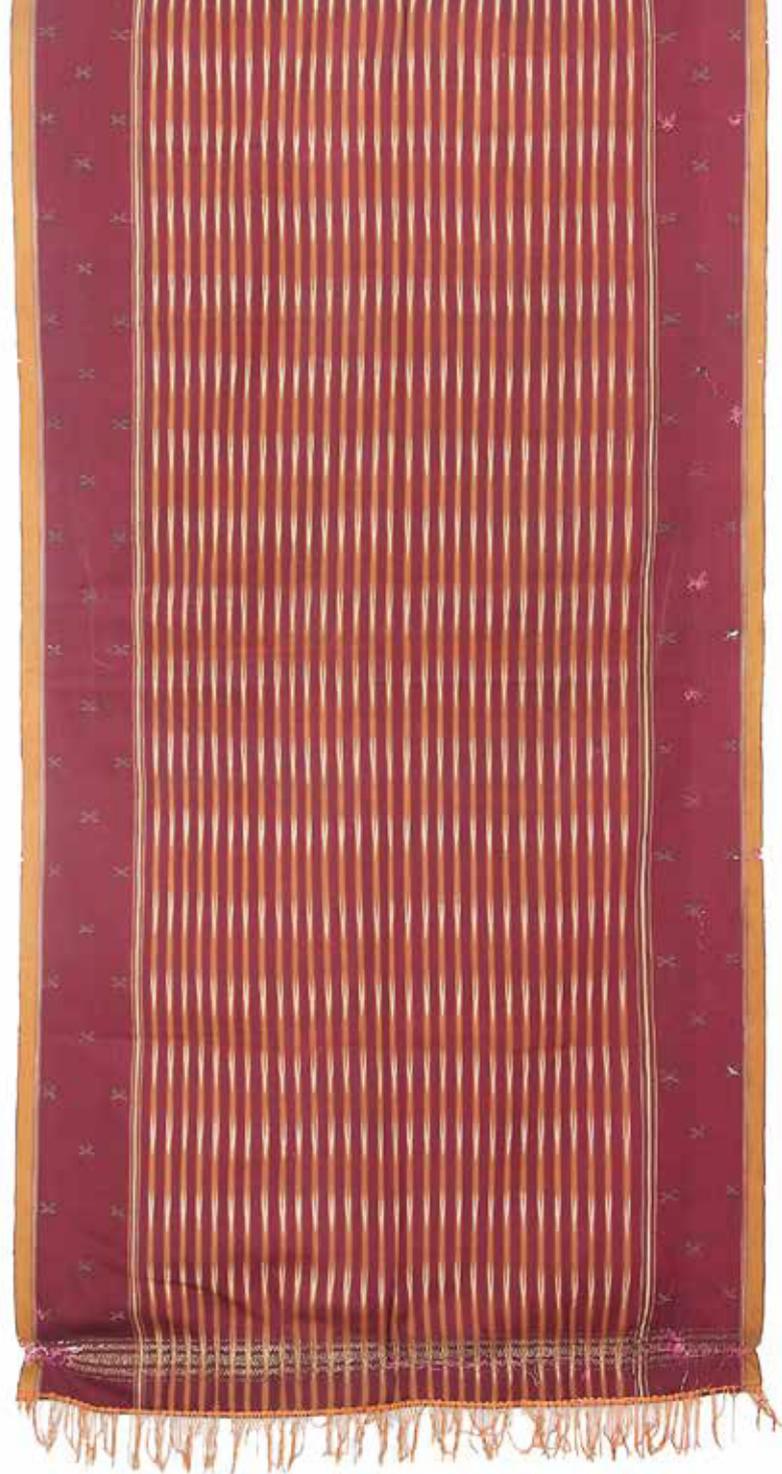
Besakih, der Muttertempel von Bali.

Besakih, "Mother temple", Bali.

Schultertuch, 62x157 cm, Leinwandbindung, Baumwolle.
Typische horizontale Pfeilspitzen und Rautenmuster.

Shawl, 62x157 cm, plain weave, cotton.
Typical horizontal V and lozenge pattern

Schultertuch, 79x168 cm, Kettikat, Baumwolle.

Shawl, 79x168 cm, warp ikat, cotton.

Es begann in Sumatra am Toba-See

Im Dezember 1991 startete die erste Reise nach Sumatra. Bei den Bataks am Lake Toba verbrachte ich Weihnachten. Der verspätete Monsun verhinderte jegliche Reise ins Landesinnere, so beschloss ich die Inseln im Südosten von Indonesien zu erkunden, Inselhüpfen mit kleinen zweimotorigen Flugzeugen von Jakarta nach Bali, Sumbawe (eine der kleinen Sundainseln) und nach Flores. Dort landete ich im Norden in den Bergen, in Ruteng. Mit den Öffis bzw. Lastwagen begann die Reise über die Insel. Ich besuchte entlegene Bergdörfer wie Nggele, Luba und Bena. In Nggele begegnete ich den schönsten Ikats: von den Frauen dort selbst gesponnen, abgebunden, mit Pflanzen gefärbt und dann gewebt. Die Textilien der Batak in Nordsumatra im Bereich des Toba-Sees weisen gedämpfte Farben (Blau- und Rottöne) und einfache pfeilförmige Kettikat-Muster auf. Die beiden Ikats sind Schultertücher. Das Material ist Baumwolle in Leinwandbindung.

It began at Lake Toba, Sumatra

My first voyage to Sumatra began in December 1991. I spent Christmas with the Bataks at Lake Toba. The monsoon rain, delayed that year, prevented me from touring the interior of the country, so I decided to explore the islands in the south-east of Indonesia, island-hopping by means of small twin-engined planes. I flew from Jakarta to Bali, Sumbawa and finally Flores. There I landed in the north of the island, in the mountains of Ruteng. Travelling by public transport and lorries, I toured the island, visiting remote mountain villages such as Nggele, Luba and Bena. It was in Nggele that I came across the most beautiful ikat fabrics, spun, tied off, dyed with plants and woven by the local women. The textiles of the Batak in northern Sumatra, in the region of Lake Toba, are made in soft colours, shades of blue and red, with V-shaped warp ikat patterns. These two ikats are cotton shawls in plain weave.

Eine Gruppe Bataks vor ihrem „Heimathaus“ in Tuk Tuk auf der Insel Samosir am Toba-See.

A group of Batak people in front of a traditional house in Tuk Tuk, on the island of Samosir in Lake Toba

Toba-See, Sumatra

Lake Toba, Sumatra

Die Bewohner des Dorfes Luba gehören zur ethnischen Gruppe der Ngada. Die kegelförmigen Gebilde sind Geisterhäuschen. Das Innere der Wohngebäude ist mit mythologischen Darstellungen reich verziert.

The villagers of Luba belong to the ethnic group of the Ngada. The conical objects are spirit houses. The interior of the dwelling-houses is richly ornamented with mythological figures.

Flores

19 Jahre später, im Sommer 2010, habe ich auf der Insel Flores einige Dörfer wieder besucht und konnte überraschenderweise feststellen, dass sie sich kaum verändert haben und auch vom Tourismus noch nicht zerstört worden sind. Flores weist eine Vielfalt von Ethnien auf, dem entspricht eine große Variationsbreite von Mustern und Farben bei den Textilien. Gewebt wird ausschließlich auf Hüftwebstühlen. Es zeigt sich bei den Mustern ein starker externer Einfluss, insbesondere von den *Patolas* aus Patan im Bundesstaat Gujarat in Indien.

Flores

Nineteen years later, in the summer of 2010, I revisited some villages on Flores. To my surprise, hardly anything had changed; tourism had not yet spoiled the place.

Flores has a diverse ethnicity, manifested in the huge variety of patterns and colours in the fabrics. Weaving is carried out exclusively on backstrap looms. The patterns show strong external influence, in particular from the *patola* saris from Patan in Gujarat, India.

Das Dorf Nggela liegt im Distrikt „Ende“. Hier wird noch mit natürlichen Farben gearbeitet: Indigo, Morinda und Sappan. Die Muster sind vielfach traditionell, es werden aber auch Wunschbilder wie Autos dargestellt, wemgleich nach Nggela mangels Straße gar kein Auto fahren kann.

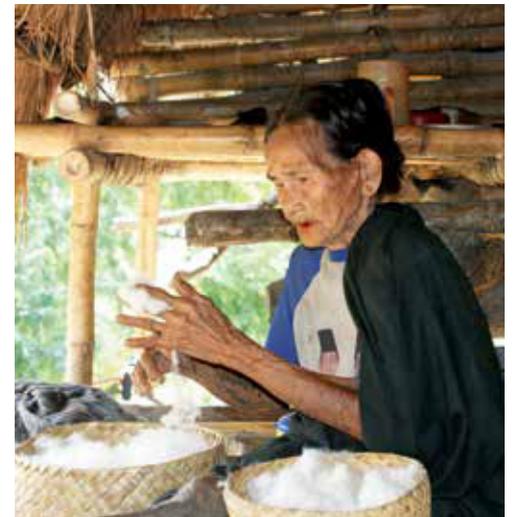
The village of Nggela is in the district of Ende. Here natural colours are still used: indigo, morinda and sappan. The patterns are mostly traditional, but also new images, such as cars, are displayed, although – due to lack of roads – there are no cars in Nggela.

Weberin mit einem Hüftwebstuhl.
Der Hüftwebstuhl ist klein, mobil und mit
einfachen und billigen Materialien herzustellen.
Er wird bereits seit Urzeiten zum Weben
verwendet.

Woman weaving with a backstrap loom. This
type of loom – used since primitive times – is
small, portable and inexpensive to make.

Eine Frau beim Zupfen von Baumwolle.

Woman plucking cotton.

Sarong, 69 x 137 cm (Röhre), Kettikat, Baumwolle.

Sarong, 69 x 137 cm (tube), warp ikat, cotton.

