

TAPA AUF SANTA CRUZ. KASTOM UND BISNIS, WIR UND DIE ANDEREN

TAPA ON SANTA CRUZ ISLAND: KASTOM AND BISNIS, WE AND THE OTHER

Oliver Lueb

Im Santa Cruz-Archipel der melanesischen Salomonen werden seit vielen Jahrhunderten unbemalte und bemalte Rindenbaststoffe in unterschiedlichsten Verwendungszusammenhängen, u. a. als Ausgangsmaterial für Alltags- und zeremonielle Kleidung, genutzt. Ein Vergleich historischer mit rezenter Tapa erweist hinsichtlich ihrer Herstellung, graphischen Gestaltung und jeweiligen Nutzung zugleich Kontinuität und Wandel. Nach Aussage gegenwärtiger Produzenten hatten die Designs in der Vergangenheit heute meist nicht mehr bekannte Bedeutungen und durften wahrscheinlich nur clan- und zumeist geschlechtsspezifisch verwendet werden. Auf Ndendö,¹ der Hauptinsel des Archipels, werden Tapa heute anlässlich von kastom-Tänzen² getragen oder im Rahmen des bisnis³ als Kunsthandwerk an Touristen, Händler und Sammler verkauft – womit sie als Indikatoren für eine neue, clanübergreifende lokale Identifikation und Zugehörigkeit zu werten sind. Die Muster werden innerhalb der jeweiligen Familien überliefert, von historischen Vorlagen kopiert und abhängig von ihrer traditionellen oder kommerziellen Verwendung weiter entwickelt. Als neues Gestaltungselement finden sich gar Abbildungen von tema, kostbarem Brustschmuck, der in der Vergangenheit nur bestimmten Männern vorbehalten war und seit jeher überregional als Identitätssymbol für die Santa Cruz-Inseln bekannt ist.

For hundreds of years, painted and unpainted barkcloth has been used in the Santa Cruz archipelago of the Melanesian Solomon Islands in different contexts, e.g., as basic material for everyday and ceremonial clothing. A comparison between historic and recent tapa displays both continuity and change with regard to its production, graphic design and use. According to statements by current producers, the designs of the past often had a meaning that is now lost, and their use was probably only permitted for clan and gender related purposes. Today, on Nendö¹, the main island of the archipelago, tapa are worn on the occasion of kastom² dances or sold in the context of bisnis³ as artwork to tourists, traders and collectors – whereby they should be seen as indicators for a new, local, cross-clan sense of belonging and identification. The patterns are passed down within each family, copied from historic templates and developed further, depending on their traditional or commercial use. A new design element can even be seen in reproductions of tema as a motif – valuable breast ornaments, which were reserved previously for certain men only but which have since become famous as a supra-regional symbol of identity for the Santa Cruz-Islands.

RINDENBASTSTOFFE IM SANTA CRUZ-ARCHIPEL

Mit Santa Cruz wird seit seiner ›Entdeckung‹ durch den Spanier Alvaro de Mendaña im September 1595 der im äußersten Osten der Salomonen gelegene Archipel und auch seine größte Insel bezeichnet. Zu der Gruppe gehören zudem die im Süden gelegenen Inseln Vanikoro und Utupua, Tikopia und Anuta im Osten, die nördlich gelegenen Reef- und Duff-Inseln sowie die heute unbewohnte Vulkaninsel Tinakula. Administrativ bilden sie die Provinz Temotu, die über 150.000 Quadratkilometer, jedoch nur weniger als ein Prozent (926 km²) reine Landfläche umfasst. Nach dem zuletzt veröffentlichten Zensus lebten 2009 etwa 21.400 Menschen in der Provinz, was etwa vier Prozent der Gesamtbevölkerung der Salomon-Inseln entspricht. Knapp die Hälfte davon lebte auf Ndendö. Im Laufe der weit zurückreichenden Besiedlungs- und interinsularen Migrationsgeschichte ließen sich Menschen mit melanesischen und polynesischen Wurzeln in der Region nieder. In der Regel bezeichnen sie sich selber als Melanesier bzw. Polynesier und drücken hiermit ihre jeweilige kulturelle Zugehörigkeit und Eigenständigkeit aus.

Auf den Santa Cruz-Inseln werden Tapa je nach Verfügbarkeit aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums (*Broussonetia papyrifera*), des Brotfruchtbaums (*Artocarpus altilis*) oder des Banyan-Feigenbaums (*Ficus benghalensis*) gewonnen, die alle zur Familie der Maulbeergewächse (*Moraceae*) gehören. Jüngere Ergebnisse archäologischer Forschung legen die Vermutung nahe, dass diese Pflanzen während der Besiedlung des Pazifiks durch Angehörige der sogenannten Lapita-Kultur aus Taiwan und Südostasien eingeführt wurden (SEELENFREUND et al. 2010). Erste Erwähnung von Rindenbaststoffen und ihrer Verwendung auf den Santa Cruz-Inseln finden sich bei JOEST (1897: 99) und COOMBE (1911: 186) als Kleidung für Frauen, bei SPEISER (1916: 158, 167, Abb. 1; 1924: Tafeln 2, 6, 66 und 69) als Schurz für Männer sowie bei Dillon (nach GRAEBNER 1909: 86) und SPEISER (1916: 161 und Abb. 4) als Kopfbedeckung für Männer. Eine Verwendung als Leinentuch wurde beschrieben von Markham (nach GRAEBNER 1909: 15) und als Wertgegenstand beim Gabentausch von FIRTH (1957: 556-57 und Abb. 13). Koch zeigte zudem den Einsatz von Tapa als Schutzhülle des bekannten roten Federgeldes der Inselgruppe und dokumentierte 1966/67 die Herstellung von Rindenbaststoff im Norden Ndendös (KOCH 1971: 157, 110-11; 1972).

Die frühesten in Museumssammlungen erhaltenen Tapa von Ndendö stammen aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und entsprechen etwa denen der in

BARKCLOTH IN THE SANTA CRUZ ARCHIPELAGO

Since its ›discovery‹ by the Spaniard Alvaro de Mendaña in September 1595, Santa Cruz has been the name of the archipelago that lies to the far east of the Solomon Islands, and also of its largest island. The group also includes the southerly islands of Vanikoro and Utupua, Tikopia and Anuta to the east, the Reef and Duff Islands to the north and the now uninhabited volcanic island of Tinakula. All form the administrative province of Temotu, which encompasses over 150,000 square kilometres, of which only less than one percent (926 square kilometres) is actual land area. According to the last published census in 2009, some 21,400 people lived in the province, representing ca. four percent of the overall Solomon Islands population. Almost half of them lived on Nendö. In the course of a long history of settlement and inter-insular migration, people of Melanesian and Polynesian origin settled in this region. Today, they generally refer to themselves as ›Melanesian‹ or ›Polynesian‹, thus expressing their respective cultural membership and distinction.

Depending on availability, tapa in the Santa Cruz Islands is made from the bark of the paper mulberry tree (*Broussonetia papyrifera*), the breadfruit tree (*Artocarpus altilis*) or the Indian banyan tree (*Ficus benghalensis*), all of which belong to the mulberry family (*Moraceae*). Recent archaeological findings suggest that these plants were introduced from Taiwan and South-East Asia by members of the so-called Lapita culture during the settlement of the Pacific region (SEELENFREUND et al. 2010). The first mention of bark cloth and its use in the Santa Cruz Islands appears in works by JOEST (1897: 99) and COOMBE (1911: 186) as clothing for women, by SPEISER (1916: 158, 167, fig. 1; 1924: tables 2, 6, 66 and 69) as an apron for men and by Dillon (according to GRAEBNER 1909: 86) and SPEISER (1916: 161 and fig. 4) as headwear for men. Its use as a burial shroud was described by Markham (according to GRAEBNER 1909: 15), and as an object of value in the exchange of gifts by FIRTH (1957: 556-57 and fig. 13). Koch also showed the use of tapa as a protective cover for the famous red feather money of the island group and documented the production of barkcloth in northern Ndendö in 1966/67 (KOCH 1971: 157, 110-11; 1972).

The earliest conserved tapa from Ndendö collected by museums date from the end of the 19th century and correspond approximately to those presented in the Cologne exhibition which were acquired on Wilhelm Joest's research trip to the northern coast of Ndendö in 1897.

Unpainted tapa is still produced in the Polynesian enclaves of the Santa Cruz group and used in different



Abb. 1:
Frauen in *kastom*-Tanzkleidung anlässlich des Empfangs einer Regierungsdelegation aus Honiara; Venga Village, Westküste Ndendö, Juli 2010.

Fig. 1:
Women in *kastom* dance attire on the occasion of the reception of a governmental delegation from Honiara; Venga Village, west coast of Nendö, July 2010.

der Kölner Ausstellung präsentierten, die der Forschungsreise Wilhelm Joest 1897 an der Nordküste Ndendös erwarb.

In den polynesischen Enklaven der Santa Cruz-Gruppe wird Tapa nach wie vor unbemalt gefertigt und in unterschiedlichen Kontexten genutzt – etwa als *kastom*-Kleidung für Männer und Frauen oder als Laken oder Moskitoschutz. Innerhalb der melanesischen Bevölkerung wird unbemalte Tapa heute nur noch von wenigen Frauen als *kastom*-Kleidung bei sogenannten Kulturdarbietungen getragen. In allen anderen *kastom*-Bereichen haben bedruckte Baumwolltücher (*kaliko*) die naturbelassene Variante verdrängt. Weit häufiger wird der Rindenbast jedoch heute mit unterschiedlichen Designs versehen und von Frauen und Männern bei *kastom*-Festen und Kulturdarbietungen präsentiert. In den folgenden Ausführungen beziehe ich mich ausschließlich auf bemalte Rindenbaststoffe, wie sie von der melanesischen Bevölkerung auf der Insel Ndendö verwendet werden.

TAPA-PRODUKTION AUF NDENDÖ HEUTE

Im Rahmen diverser Aufenthalte während der Jahre 2009–2011 an verschiedenen Orten der Santa Cruz-

contexts – e.g., as *kastom* clothing for men and women or as sheets or mosquito protection. Among the Melanesian population, painted tapa today is worn only by a few women as *kastom* clothing at so-called cultural performances. In all other areas of *kastom*, printed cotton cloth (*calico*) has replaced the natural version. More often these days, however, barkcloth is decorated with different designs and presented by both women and men at *kastom* celebrations and cultural performances. In this paper, I refer exclusively to painted bark cloth, as it is used by the Melanesian population on the island of Nendö.

TAPA PRODUCTION ON NENDÖ TODAY

During various stays in different places on the Santa Cruz Islands in 2009–2011, I was able to document the



Abb. 2:
Mokali als »Kunsthandwerk« für den Verkauf, hergestellt von Ena Yamöli und Steven Mdwöt aus Nea Village; Malo Village, Temotu Neo, Ndendö, Ende 2009.

Fig. 2:
Mokali as »craftwork«, produced for sale by Ena Yamöli and Steven Mdwöt from Nea Village; Malo Village, Temotu Neo, Nendö, end of 2009.

Inseln konnte ich die Herstellung und Verwendung von Tapa dokumentieren. Der Landessprache Englisch folgend, bezeichnen die Einwohner Rindenbaststoffe heute grundsätzlich als *tapa cloth* oder *barkcloth*. In der im Norden und Nordwesten Ndendös verbreiteten Natügu-Sprache werden sie *lirpau* bzw. *lepau*,⁴ in der im Süden beheimateten Nalögo-Sprache *mokali* genannt.

Bei einem Vergleich der heutigen Herstellungsverfahren von Tapa in Nea Village im Südwesten der Insel mit den von KOCH (1972) in der Graciosa Bay dokumentierten zeigte sich, dass Rindenbaststoffe offenbar seit 50 Jahren auf nahezu unveränderte Weise hergestellt werden. Noch heute ist das Schlagen des Bastes grundsätzlich Arbeit der Frauen, während das Auftragen der Ornamente den Männern obliegt. Nach dem Fällen eines geeigneten Baumes bzw. Schößlings – die Höhe der Pflanze bestimmt die Länge der Tapa – wird die Baumrinde vom Holz abgestreift und die Bastschicht von der Rinde gezogen. Der rohe Bast wird für eine Nacht im Meer gewässert und am Folgetag mit einem Holzschlägel auf einem Holzstamm in die Länge und Breite geschlagen. Die Fasern verfilzen; das entstehende Tuch wird immer wieder gefaltet und so lange weiter geschlagen, bis die

production and use of tapa. In English, the country's national language, the inhabitants generally refer to barkcloths as *tapa cloths* or *barkcloths*. In the Natügu language, which is spoken in the north and north-west of Nendö, they are called *lirpau* or *lepau*,⁴ while in the Nalögo language of the south they are known as *mokali*.

A comparison between the present day barkcloth production methods in Nea Village in the south-west of the island with that documented by KOCH (1972) in Graciosa Bay shows that barkcloth obviously has been produced in an almost unchanged manner for the last 50 years. To this day, the beating of the bark is still done by women, while men are tasked with applying the ornamentation. After the felling of a suitable tree or sapling – the height of the plant determines the length of the tapa – the bark is stripped from the wood and the

gewünschte Stärke oder Größe entsteht. Nach sorgfältigem Auswaschen wird der Rindenbaststoff getrocknet. Wenn er bemalt werden soll, wird er zuvor noch unter Druck mit einem glatten Holzbrett geplättet.

Im Norden der Insel, entlang der Graciosa Bay sowie auf der vorgelagerten Insel Temotu Neo, werden die unbemalten Stoffe alternativ auch von Frauen der polynesischen Enklaven erworben und anschließend bemalt. In Malo Village, Temotu Neo, werden die Tapa nach Vorlagen bemalt, die Ende der 1990er Jahre als Photographien bzw. Photokopien ins Dorf gelangten. Über die Inhalte und Bedeutung der Muster ist kaum noch etwas bekannt. In der Graciosa Bay wird für wichtige Anlässe bemalte Tapa aus Nea Village erworben (vgl. die *abe*-Kopfbedeckungen in Abb. 3). Die ebenda gezeigten Tanzschurze der Kinder stammen ebenfalls aus Nea, wurden aber von John Namiade, Luepe Village, in der Nacht vor einem Fest für seinen Sohn und dessen Freunde bemalt. Namiade war 2011 auf Santa Cruz als wichtiger Produzent von *tema* bekannt und hatte diese Tapa nur ausnahmsweise gestaltet.

Die Verwendung von Rindenbaststoffen stellte sich in den Dörfern Malo und Neo bzw. Nemba (Temotu Neo), in Ne'ele (Graciosa Bay) sowie in Venga (Westküste) in drei Kontexten dar: 1. »repräsentative« Kulturdarbietungen für Touristen, Regierungs-, Kirchen- oder NGO-Vertreter (Abb. 1); 2. Kunsthandwerk für den Verkauf an Touristen vor Ort oder im Shop des Nationalmuseums in der Landeshauptstadt Honiara (Abb. 2); 3. Tänze im Umfeld mehrere Jahre umfassender *kastom*-Festzyklen (Abb. 3).

GEGENÜBERSTELLUNG »KLASSISCHER« TAPA-FORMATE

Beim Vergleich einer historischen Tapa (Abb. 4) mit rezenten Stücken (Abb. 1–3) fallen folgende Besonderheiten auf:

Abb. 1 und 4: Die Tanzkleidung der in Abb. 1 links zu sehenden Tänzerin weist hinsichtlich der Verteilung der Ornamente eine große Ähnlichkeit mit Objekt Nr. 3986 der Kölner Sammlung (Abb. 4) auf. Beide Tapa sind mit symmetrisch in fünf Reihen übereinander angeordneten, gleich großen und auf der Längsseite liegenden Rechtecken bemalt. Jedes einzelne Rechteck ist mit teilweise verschiedenen geometrischen Mustern gefüllt. Die Tänzerin trägt zudem einen bemalten Tapa-Gürtel, der die Tapa wie einen Wickelrock am Körper hält. Bei der Analyse einzelner Ornamente ergeben sich Parallelen: Auf beiden Tapa finden sich 1 Muster mit schwarzen Zickzack-Linien,

Abb. 3: Tänzer anlässlich eines lokalen *kastom*-Festes. Die Tanzschurze der Jungen sowie die *abe*-Kopfbedeckungen der Männer bestehen aus Rindenbaststoff. Der auffällige Brustschmuck der Tänzer wird *tema* genannt; Ne'ele Village, Graciosa Bay, Ndendö, August 2011.

Fig. 3: Dancers on the occasion of a local *kastom* festival. The boys' dance aprons and the men's *abe* headwear are made from barkcloth. The striking breast ornamentation of the dancers is called *tema*; Ne'ele Village, Graciosa Bay, Nendö, August 2011.

bast layer is pulled from the bark. The raw bast is soaked in the sea for one night, and the following day it is beaten to its desired length and width with a wooden mallet on a tree trunk. The fibres become felted; the resulting cloth is folded over and over again and continuously beaten until the required strength or size has been reached. After careful washing, the barkcloth is dried. If it is to be painted, it is first flattened under pressure by using a flat wooden board.

In the north, along Graciosa Bay as well as on the outlying island of Temotu Neo, the unpainted cloths are sometimes also purchased from women of the Polynesian enclaves and then decorated. In Malo Village, Temotu Neo, tapa is painted according to templates that reached the village as photographs or photocopies at the end of the 1990s. Hardly anything is known anymore about the content or meaning of the patterns. In Graciosa Bay, painted tapa are purchased from Nea Village for important occasions (cf. the *abe* headwear in fig. 3). The children's dance aprons shown *ibid.* come from Nea, too, but were painted by John Namiade of Luepe Village for his son and the latter's friend the night before a celebration. In 2011, Namiade was well-known as an important producer of *tema* and designed this tapa only as an exception.

Barkcloths were used in the villages of Malo and Neo or Nemba (Temotu Neo), in Ne'ele (Graciosa Bay) and in Venga (west coast) in three contexts: 1. »representative« cultural performances for tourists or government deputies, clergy or NGOs (fig. 1); 2. craftwork for local sale to tourists or in the shop of the National Museum in the capital city Honiara (fig. 2); 3. dances in the sphere of *kastom* festival cycles, lasting many years (fig. 3).

