

MESCALE MARGRIATA

Yvonne Gienal
Luis Coray

Ina dallas canzuns romontschas las pli veglias ed interessantas ei datada viers la fin dil 15avel tschentaner.

La «Canzun de sontga Margriata» raquenta en 80 vers senza remas e da differentas lunghezas la legenda dall'Alp Cunclas che setransfuorma en in desiart, suenter che la duschala Margriata, ch'ei stada siat stads ad alp sco zezna, vestgida dad um, vegn revelada dil paster pign che tradescha il misteri al signun, malgrad pliras empermischuns carmalontas.

La «Canzun de sontga Margriata» ei ina ballada alpestra d'origin precristian. El cass dalla Margriata setracti evidentamein d'ina dunna selvadia dalla cardientscha populara che regala fritgeivladad. Igl interess dalla figura mitica ei il beinstar dils pasters e dalla muaglia. La «Canzun de sontga Margriata» vala sco juvel dalla litteratura orala romontscha ed ei unica ell'entira Europa.

Yvonne Gienal e Luis Coray perscruteschan la tematica dalla SONTGA MARGRIATA cun multifaras intervenziuns artisticas. Cun quella lavur han ils artists grischuns Yvonne Gienal e Luis Coray retschert il stipendi per lavur culturala professiunala dil Grischun igl onn 2021.

Ausgehend vom ältesten romanischen Lied der Sontga Margriata wollen die Bündler Künstler Yvonne Gienal und Luis Coray den grossen Fragenkomplexen im Zusammenhang mit Fruchtbarkeitsriten, Wasserressourcen in den Bergen, Genderdiskussion und Greenwashing nachgehen.

Mescal e Margriata ist ein kultur-literarisches Projekt, dass eine sowohl intellektuelle wie emotionale Vorgehensweise verfolgt und vorerst einmal die Kenntnisnahme in den Mittelpunkt stellt.

Mit dem Projekt «Mescal e Margriata» gewonnen Coray/Gienal im Jahr 2021 das Stipendium für professionelles Kunstschaffen im Kanton Graubünden.

DAS LIED

Das Lied Canzun de Sontga Margriata (Lied von der heiligen Margareta) ist eines der ältesten überlieferten Lieder in rätoromanischer Sprache. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es von den Bäuerinnen Graubündens bei der Feldarbeit gesungen.

Das Lied berichtet von der Sontga Margriata, die als Mann verkleidet sieben Sommer auf der Alp arbeitete, bis ein Hirtenknabe durch einen Zufall entdeckt, dass der vermeintliche Hirte eigentlich eine schöne Frau ist und das Geheimnis unbedingt dem Sennen verraten zu müssen meint. Margriata bietet dem Knaben immer wertvollere, zauberhaftere Gaben an, doch dieser will sich nicht abbringen lassen. Da verflucht Margriata ihn, dass er drei Klaffer tief in der Erde versinkt, und scheidet für immer von der Alp, wo nun die Quellen vertrocknen und die Wiesen verdorren.

Sontga Margriata,
Corin Curschellas
live im Thik, Theater
im Kornhaus Baden

Sontga Margriata:
Dokumentarfilm von
Bertilla Giossi, RTR,
aus der 13teiligen
Kurzfilmreihe von
SRF «Mysteriöse
Schweiz» (6:40)

Margaretha wird häufig zusammen mit einem Drachen dargestellt.
Kapelle St. Georg,
Obersaxen

ISLÄNDISCH MOOS

Der irreführende deutsche Name Isländisch Moos stammt aus einer Zeit, als man zwischen Moos und Flechte noch keinen Unterschied machte. Erst recht nicht wusste man damals, dass es sich bei Flechten um Mischwesen aus Pilzen und Algen handelt.

In Island gilt die Pflanze als Leibspeise der Rentiere und diente einst auch den Menschen als Nahrung. Isländisch Moos wächst nicht nur auf Island, sondern überall im hohen Norden - so auch bei uns in höheren Lagen.

Die Pflanze war früher ein Heilmittel gegen Lungenleiden. Heute noch wird Isländisch Moos als Heilmittel gegen Husten verwendet.

Im Bündnerromanischen trägt sie die Bezeichnung «Jarva sontga Margriata» oder «Jarva smaledida» (verfluchtes Kraut). Zum «verfluchten», bitteren Kraut soll die Pflanze gemäss der Volkstradition erst durch die Verwünschung der Alp durch die heilige Margareta geworden sein.

MARGARETA-LIED

La Canzun de sontga Margriata, dessen Entstehung in das frühe Mittelalter datiert wird (vgl. Tod des heiligen Gallus 640 n.Chr. und vor der Tätigkeit Pirmins etwa um 720 n. Chr.), gehört zu den ältesten rätoromanischen Sprachdenkmälern. Im Alpenraum vertritt Margareta von Antiochia eine vorchristliche Fruchtbarkeitsgöttin. So finden sich Margareta-Kapellen und Kirchen meistens ausserhalb von Ortschaften.

Christian Caminada, Bischof von Chur und Volkskundler, verglich sie mit der germanischen Göttin Freyja. Auch stimmt sie vielfach mit der Göttin Raetia überein, welche überall im alten Europa bekannt war und verehrt wurde.

Melodie des Margareta-Lieds

Requiescat Iherusalem.
(Ganz frei erzählt.)
Margriata: Sen - tga Margriata ei stada stei mada ad alp, stei quediach
(Brockler):
die stein. In di stei lita di stei giu, dala giu stei l - na stei
stei stei - in, ch' igi ei stein stei stei stei. Pastor petachen ha quei
al a - gi - ri - ca - las. Pastor: Quel stei stei si - gnan le
(Brockler):
a stei - stei, a quel stei stei si - gnan le a stei - stei,
stei - stei - stei - stei - stei - stei - stei - stei - stei - stei.
Sontga Margriata: Saha ti vai quel ha - ca - dir o - ca, saha ti
(Heilige Margareta):
jou dar a ti stei stei - las castelchen, che pli

Sontga Margriata ei stada siat stads ad alp,
Mai quendisch dis meins.
In di eis ella ida dal stavel giu,
Dada giu sin ina nauscha platta,
Ch'igl ei scurclau siu bi sein alv.
Paster petschen ha quei ad aguri catta.
«Quei sto nies signun ir a saver,
Tgeinina zezna purschala nus havein.»

«Sche ti vul quei buca dir ora,
Sche vi jeu dar a ti treis bialas camischas,
Che pli ti scarvunas e pli alvas ch'ellas vegnan.
«Quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
Quei sto nies signun ir a saver,
Tgeinina zezna purschala nus havein.»

«Sche ti vul quei buca dir ora,
Sche vi jeu dar a ti treis bialas nuorsas,
Che ti sas tunder treis gadas igl onn
E mintgaga ventgaquater crenas launa.»
«Quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
Quei sto nies signun ir a saver,
Tgeinina zezna purschala nus havein.»

«Sche ti vul quei buca dir ora,
Sche vi jeu dar a ti treis bialas vaccas,
Che ti sas mulscher treis gadas il di,
Mintgaga siu bi curtè latg.»
«Quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
Quei sto nies signun ir a saver,
Tgeinina zezna purschala nus havein.»

«Sche ti vul quei buca dir ora,
Sche vi jeu dar a ti in bi curtgin,
Che ti sas segar treis gadas igl onn,
E mintgaga siu bi ladretsch fein.»
«Quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
Quei sto nies signun ir a saver,
Tgeinina zezna purschala nus havein.»
«Sche ti vul quei buca dir ora,
Sche vi jeu dar a ti in bi mulin,
Che mola il di segal e la notg salin,
Senza mai metter si buc in.»
«Quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
Quei sto nies signun ir a saver,
Tgeinina zezna purschala nus havein.»

«E sche tiu signun sto quei saver,

Die heilige Margreth war sieben Sommer auf der
Alp, weniger fünfzehn Tage.[1]
Sie ging einmal den Staffel herab.
Und fiel auf eine böse Platte von Stein,
Das sich entdeckte des Busens Schein.
Der Hirtenbube hat es gemerkt:
«Das muss unser Senne wissen,
Welch glücklich Maid wir besitzen»

«Und wenn der Senne es nicht muss wissen,
So will ich drei schöne Hemden dir geben,
Die weisser werden, je mehr du sie bestäubst.»
«Das will ich nicht, das nehm' ich nicht,
Das muss unser Senne wissen,
Welch glücklich Maid wir besitzen.»

«Und wenn der Senne es nicht wissen muss,
So will ich drei schöne Schafe dir geben,
Die du scheren kannst dreimal des Jahres,
Und jede Schur gibt vierundzwanzig Krinnen
Wolle.»
«Das will ich nicht, das nehm' ich nicht,
Das muss unser Senne wissen,
Welch glücklich Maid wir besitzen.»

«Und wenn der Senne es nicht wissen muss,
Dann will ich drei schöne Braunkühe dir geben,
Die du melken kannst dreimal des Tages,
Und jedesmal den Eimer voll Milch.»
«Das will ich nicht, das nehm' ich nicht,
Das muss unser Senne wissen,
Welch glücklich Maid wir besitzen.»

«Und wenn der Senne es nicht wissen muss,
Dann will ich einen schönen Anger dir geben,
Wo du mähen kannst dreimal des Jahres,
Und einen grossen Heustock jedesmal.»
«Das will ich nicht, das nehm' ich nicht,
Das muss unser Senne wissen,
Welch glücklich Maid wir besitzen.»
«Und wenn der Senne es nicht wissen muss,
So will ich eine schöne Mühle dir geben,
Die tags Roggen mahlt und nachts Weizen,
Ohne einmal aufzuschütten.»
«Das will ich nicht, das nehm' ich nicht,
Das muss unser Senne wissen,
Welch glücklich Maid wir besitzen.»

«Und wenn der Senne es wissen muss,

Sche ti sas fundar entochen culiez.»
«O, buna sontga Margriata,
Lai po vegnir viado,
quei sto nies signun buc ir a saver.»
Cu la sontga Margriata ha gidau ô il paster
petschen,
Ha quel puspei entschiet a dir:
«Quei sto nies signun ir a saver,
Tgeinina zezna purschala nus havein.»

«Sche ti vul quei dir ora, Sche dueis ti
fundar treis tschuncheismas ault.»
Allura va sontga Margriata dabot,
E da tut ella pren pietigot!
«Pietigot, ti miu bien signun,
E pietigot, ti mia buna caldera,
Pietigot mia buna panaglia,
E pietigot ti mia buna fueinetta,
Che jeu durmevel adina cun tei.
Pertgei fas quei miu bien paster?
Pietigot mias bunas vachettas,
Vus vegnis a schigiar dil latg.
Ah, pietigot entuorn, entuorn,
Sappi Dieus cur jeu cheu tuorn!»

Epi mav'ella sul Cunclas ô.
La caldera e las vaccas mavan suenter,
Aschi lunsch sco ellas han viu,
Han ellas buca calau de bargir.
Epi eis ella ida sper ina fontauna ô, a cantond
«O ti, o ti fontaunetta,
Sche jeu mond ir naven
Sche vegnas lu schigiar sil!»
E la fontauna ei schigiada si.
Epi eis ella ida sper ina plaunca ô, a cantond
«O ti, o ti plaunchetta,
Sche jeu mond ir naven,
Sche vegnas ti guess a seccar!»
E la plaunca ei seccada.

«Ah, mia buna jarva,
Sche jeu mond ir naven,
Ti vegnas lu seccar e mai verdegar.»
E la jarva ei seccada e mai verdegada,
E cur ch'ell'ei ida sut il zenn da sogn Gieri e
sogn Gagl,
Tuccavan ei d'ensem, ch'ei dev'ô il battagl

Dann sinke in den Grund bis zum Halse!»
«O gute heilige Margrethe,
O hilf mir doch empor!
Das soll unser Senne nicht wissen.»
Sie half ihm empor, er aber hob an:
«Das muss unser Senne wissen,
Welch glückselige Jungfrau wir besitzen.»

«Und wenn der Senne es wissen muss,
Dann sollst du drei Klafter versinken.»
Dann scheidet die heilige Margreth schnell
Und bietet ringsum Lebewohl.
«Leb wohl, du mein guter Senne!
Lebe wohl, du mein Alpkessel,
Lebe wohl, du mein Butterfass,
Lebe wohl, du mein kleiner Herd,
Allwo ich die Schlafstatt hatte,
Warum tatest du das, guter Hirtenknabe?
Lebt wohl, meine guten Kühe.
Euch wird die Milch vertrocknen,
Ach, lebe wohl, lebe wohl ringsumher!
Weiss Gott, wann ich einmal wiederkehr!»

Dann ging sie über den Kunkels hinaus,
Der Milchkessel nach, und nach die Kühe,
So weit sie noch die Scheidende schauten,
Haben sie zu weinen nicht nachgelassen.
Dann kam sie vorbei an einem Bronn
Und sang: «O Bronn, o kleiner Bronn,
Wenn ich von dannen gehe,
So wirst du gewiss vertrocknen!»
Und vertrocknet ist der Bronn.
Dann ging sie über eine Halde hinaus
Und sang: «O Halde, o traute Halde,
Wenn ich von dannen gehe,
So wirst du gewiss verdorren.»
Und verdorrt ist die Halde.

«Ach gute Kräuter,
Wenn ich von dannen gehe,
Verdorrt ihr und grünt wohl nimmermehr.»
Und verdorrt sind die Kräuter und grünen
nimmermehr.
Unter der Glocke Sankt Jörgs und Sankt Galls
Ist die Maid vorübergezogen.
Da hat es geläutet so lauten Schalls,
Dass der Klöppel herausgeflogen.

SONG OF ST. MARGARET

The song «Canzun de Sontga Margriata («Song of St. Margaret»)» is one of the oldest traditional songs in the Rhaeto-Romanic language. In the middle of the 19th century, farmers in Graubünden sang it while working in the fields. The song tells of the Sontga Margriata, who disguised as a man worked on the alp for seven summers until a shepherd boy discovers by chance that the supposed shepherd is actually a beautiful woman and thinks he has to reveal the secret to the herdsman. Margriata offers the boy ever more valuable, magical gifts, but the boy does not want to be dissuaded. Margriata then curses him for sinking three fathoms deep into the earth and then she was parting forever from the alp, where the water fountains are drying up and the meadows wither.

This song, whose creation is dated to the early Middle Ages (cf. death of St. Gallus 640 and before the activity of Pirmin around 720 AD), is one of the oldest Rhaeto-Romanic language monuments.

Margaret chapels and churches are mostly found outside of built-up areas. Christian Caminada, Bishop of Chur and folklorist, compared her to the Germanic goddess Freyja or even goddess Raetia.

ABSTRAKT

In der Vorzeit ist Margaretha die universelle, Fruchtbarkeit schenkende Ahnfrau, die durch ihre erotische Kraft neues Leben schenken kann, es aber auch zu sich nimmt – in einem ewigen Prozess von Werden, Wachsen, Vergehen und Wiederkehren. Sie muss „Sennerin“ sein, damit diese kosmische Ordnung erhalten bleibt. Wer sie missachtet, beleidigt und vertreibt, dem entzieht sie ihren Segen und ihre Lebenskraft, so dass Unfruchtbarkeit, Dürre und Trockenheit herrschen.

Gienal und Coray verbinden unterschiedliche künstlerische Heuristiken, unterschiedliche Genres auf der Suche nach dem Wesen der Transformation in der Natur, der Landschaft des Bündnerlandes. Ein Merkmal der zeitgenössischen Kunst ist die Gleichzeitigkeit unterschiedlichster Praktiken, die gleichberechtigte Denkräume eröffnen. Während sich viele Künstler:innen weiterhin phänomenologisch mit der Landschaft des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen, arbeiten wir an Naturkonzepten, die die Landschaft als geistige Pufferzone zwischen Menschen und Natur in Frage stellen und ersetzen. Wir hören zu, beobachten und transformieren unsere Erfahrungen.

Können wir von der Landschaft lernen? Entsteht durch diese Art des Lernens eine eigene Poetik?

Die Fähigkeit, die Welt poetisch zu begreifen, ist eine Kunst. Sie entzieht sich der Logik und begleitet sie doch auch. Das aus diesem Geist

heraus geschaffene Werk ehrt die Naturkräfte ebenso wie den westlichen Kanon und globale Ideen. Kunst erscheint als Vorstellungskraft, als ein möglicher Weg, Welt neu zu denken. Künstlerisches Wissen, das aus diesem Verständnis heraus entsteht, ist ein Raum der Zusammenkunft und des Wiedersehens, eine traditionelle Form des Lernens und Engagements, wie sie seit Jahrtausenden von den Menschen in den Bergen praktiziert wird, wie das Video, die Installation, die Malerei und die performativen Aspekte zeigen. Dieser Moment in der Zeit, wie er von Künstler*innen für und aus den Böden der Täler geschaffen wurde, stellt in dieser Lesart sowohl einen Moment der gemeinsamen Erfahrung als auch eine Form der Aufführung und Inszenierung von Gemeinschaftlichkeit dar.

Mit der zunehmenden Sorge um den Planeten und den Klimawandel können wir uns jedoch nicht mehr vorstellen, dass die Natur ausserhalb von uns, ausserhalb der Polis, ausserhalb des Denkens liegt und das Nicht-Menschliche, das Andere, das Externe bedeutet. In diesem Kontext stellen die Objekte und Installationen uns eine mögliche Zukunft des Diskurses vor: Wie können künstlerische Vorschläge zu Projekten echten Lernens und fortlaufender Untersuchung werden; wie können wir uns wieder mit dem Boden unseres Planeten verbinden und uns selbst in seinen Flüssen spiegeln?

«Dank dem Isländisch Moos gedeiht das Vieh prächtig: Die Schweine werden fett und die Kühe geben Milch im Überfluss. Gesundheit und Reichtum herrscht in den Tälern, und die Bäuerinnen baden in fetter Kuhmilch.»

Ignaz Vinzenz Zingerle, 1891

YVONNE GIENAL

1976, aufgewachsen in Disentis, lebt und arbeitet in Ilanz und Laax

Ausbildung

Studium Sprachen, Kunstgeschichte, Kunstdidaktik an der Universität Fribourg; Zeichnen/Illustration an der Hochschule der Künste Bern

Künstlerische Weiterbildungen

Xie Nanjing, China, Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst, Salzburg; Zhou-Brothers, China, Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst, Salzburg; Weiterbildungen in Illustration

Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland

Auszeichnungen

2021 Wettbewerb für professionelles Kunstschaffen in Graubünden

Diverses

Mitglied von VISARTE, Berufsverband der visuell schaffenden Künstlerinnen und Künstler der Schweiz
Mitglied des Künstlervereins Kabinett der Visionäre, Chur
Vorstand Löwenberg.art, Schluein
Vorstand Anna Catrina, Belebung der Ilanzer Altstadt
Mitglied Kulturkommission des Kantons Graubünden
Leitung und Kuratorium Cularta, Laax

LUIS CORAY

1954, aufgewachsen in Laax, lebt und arbeitet in Laax und Chur, Bildschaffender, Performer, rätoromanischer Liedermacher, Leiter von Malkursen, Philosoph

Gestalterische Aus- und Weiterbildungen an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und bei den Kunstschaffenden Lucy Mc Kenzie, Andrew Ward, Not Vital u.a.

Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, auch im Bündner Kunstmuseum Chur

Auszeichnungen

2021 Wettbewerb für professionelles Kunstschaffen in Graubünden
2016 Monografie „Munds – Welten“, Chasa Editura Rumantscha
2015 Anerkennungspreis des Kantons Graubünden.

Diverses

Mitglied von VISARTE, Berufsverband der visuell schaffenden Künstlerinnen und Künstler der Schweiz

Yvonne Gienal und Luis Coray sind seit Jahren gute Künstlerfreunde, inspirieren sich gegenseitig und haben schon einige Kunstprojekte und Ausstellungen zusammen realisiert.

KURZFILME

Mescal e Margriata:
Crap Sogn Gion 2021
(4:52)

ETH Zürich:
Reflections on RE-
THINKING LIVING
Gienal Coray

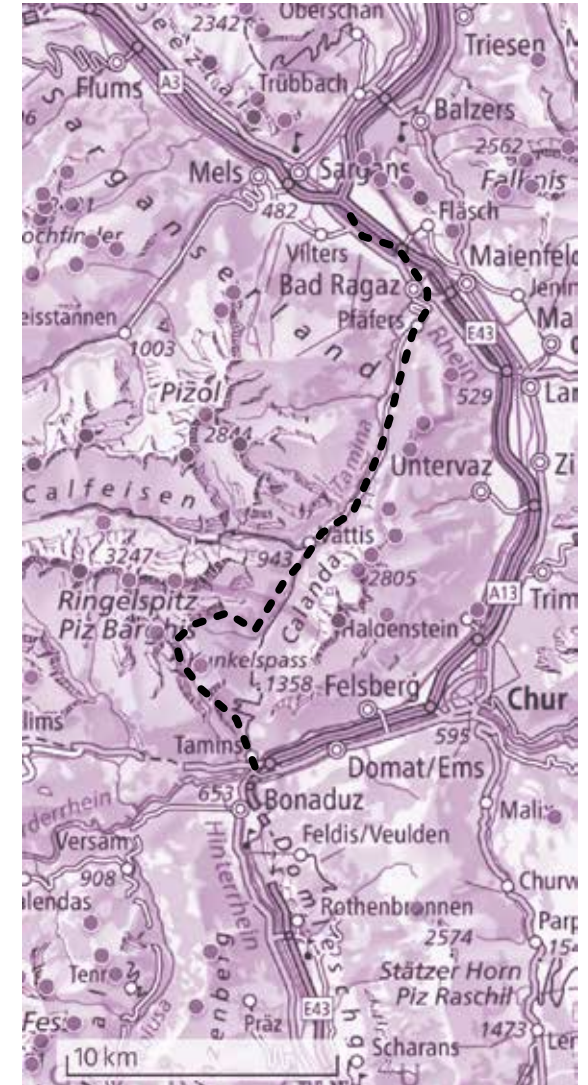
Sontga Margriata:
Sagen und Mythen,
'SRF bi de Lüt' (4:52)

Sche la plievgia vegn:
Eine kleine alpine
Revolution gegen
verkrustete Normen
und Strukturen
von Asa Hendry,
Teaser, Uraufführung
Postremise 2021 (4:47)

VERORTUNG

Als ihr Geheimnis vom Küher entdeckt wurde, floh Margaretha vom Kunkels über Vättis hinunter über den Berg nach Pfäfers ins Unterland hinaus.

Mescal e Margriata
Yvonne Gienal und Luis Coray
www.yvonne-gienal.ch
www.luiscoray.ch

Mit dem Projekt Mescal e Margriata gewannen Coray/Gienal im Jahr 2021 das Stipendium für professionelles Kunstschaffen im Kanton Graubünden.

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung Mescal e Margriata II - die Fruchtbarkeitsgöttin vom Kunkelspass im Alten Bad Pfäfers, von 5. August bis Ende Oktober 2023.

Fotos
Mathias Kunfermann, Thusis
Yvonne Gienal, Ilanz
Die Fotos sind anlässlich Mescal e Margriata I auf dem Crap Sogn Gion 2021 entstanden.

Film Buffet da jarvas
Alp: Alp Sogn Martin (über Flims/Laax)
Kuh: Ramazotta
Bauer: Gion Beeli, Sagogn
Gesang: Sarah Clavadetscher, She York
Kamera und Schnitt: Marco Tribbelhorn, Flims

Text
Yvonne Gienal
Damian Christinger

Auflage: 80
© Gienal/Coray