

THE ART OF PHOTOGRAPHY IN DIALOGUE

© Dr. Volkhard Böhm, Art Historian, Gallery Owner, Berlin

10 October to 21 November 2007

Ursa Schöpfer - Ans Licht gebracht - Fotokunst (Brought to Light - Photographic Art)

Two years ago when I went to a photography exhibition at the Stilwerk design shop on Kantstrasse in Berlin, I was confronted with the images of an artist that surprised and amazed me. These were pictures that reminded me on the one hand of the images of Constructivism, New Constructivism, and the Concrete Art of Kazimir Malevich, Barnett Newman, Victor Vasarely, Josef Albers and Max Bill; and on the other of the furious colour worlds of Robert Delaunay, of the new ornamentalist Gernot Bubenik and the chondrographs of Lothar Reher, a book designer. These were images full of musicality and emotion - photographs that did not shy away from parallels to fine art. I thought of the old controversies from the early period of photography and the conflict regarding the status of the photographic image as art and the photographer as artist as well as the specific differences and challenges of photography in comparison to other visual art forms, a conflict mostly waged between photographers and other visual artists. Who was this artist that seemed to push aside the old distinctions and controversies so effortlessly, without inhibition? This is how I met Ursa Schöpfer, whom we would like to introduce tonight at this exhibition.

Ursa Schöpfer - cultural manager and photographic artist who produces experimental, digital and abstract photography - studied, among other subjects, cultural management, communications structures and comparative literature. She lives in Berlin and Bonn.

She was and still is searching - searching for the inner structural principles of digital photography, trying to discern what separates it from analogue photography. And she does so with a passion for the word and image that is both fascinating and contagious. It is impossible to break the spell. Bit by bit, image by image Ursa Schöpfer pursues the inner laws of the digital pictures and motives chosen by her, often details of technical or everyday objects, especially evoked by light effects. Brought to Light - this is the name of the exhibition, which contrasts with the concept for which analogue photography has stood for hundreds of years - "Made with Light". Her images are abstract stations on a journey; details of what was originally a realistic picture are artistically and aesthetically assessed and turned into a new image, free of its origins. Each of these image situations can be explained scientifically in its visualization, why the pixels are shaped in such a way, why the colours shift the way they do - Ursa Schöpfer can do this with great skill, expertise and commitment - but in the end this is unimportant in the face of the abstract image that is created.

Digital photography, the latest image medium to be used by artists, is as essential an aspect of our everyday lives and of art as computers and the internet. In 1973 the first fully electronic camera was introduced. In 1991 the first high-resolution camera for professional electronic image creation was presented. Since then these cameras have only become more perfect, be it in the pocket or reflex versions. As with every technology that allows for the creation of images - we know the phenomenon from lithography, analogue photography, computers and copy machines as well - artists were soon claiming digital photography as their own. Yet for a long time this art was looked upon sceptically, both within the art community and by critics. As is the case with every technological novelty useful for artists, the temptation exists to lose oneself in the technological possibilities, in the new programs, in the fascination. Then the focus switched to the unique possibilities of expression and the new choice in creating images - a necessary step in order for digital photography to prevail, as the challenges and thus the potential for true creative artistic creation remained unchanged. All that is new are the tools - digital camera, computer, and mouse. In the hand of the working artist these are much the same as a paintbrush or etching needle. Yet what is the difference between analogue, chemical based photography and computer-aided, digital photography? What are the distinct possibilities of expression and creative artistic effects? Ursa Schöpfer attempts to discover the special features of this new image medium both theoretically and in the artistic work itself. She once said: "The work is no longer photography but photographic art. Experimental, computer-aided photography creates new image formations. This orientation within photographic art frees the artist of the obligation to reproduce reality. It is a pictograph of freedom, of autonomy. Photo art is the means of expression. As opposed to science, art (including photographic art) does not negate what has come before, nor is it forced to offer proof of its validity. The autonomy of the image yields the autonomy of the act of seeing." The fascination of digital photography derives from the fact that what were originally realistic photographic images can be completely recomposed and reconfigured - in stark contrast to analogue photography, which is essentially bound to the "discovery" of images. In photographic art image ideas are realized from objectively real and conceived images in a subjective process of creation. Thus the images are not natural illusions, they are not aesthetic "shiftings" of colour values, geometric games - it is the power and effect inherent in every colour which provides form and structure, which thus turns colour into something musical, gives it a sound. In this way a virtual space is created in the image that appears three-dimensional on the surface. Perception can only prevail if through the light the colour inspires the world with new life - light displays on the clavature of varying gradations of abstraction. Things the eye usually does not see or cannot see are made visible. As a result there is a closer relation here to visual art than to analogue photography, even if the products of photography are similar. In the course of a conversation, Ursa Schöpfer made an interesting point: Have visual artists who in their abstraction searched for the inner laws of an image of reality, for the division of spaces, for the effect of light - we are thinking of pointillists, cubists, constructivists - anticipated laws that are confirmed as digital painting by the digital creation of images, computer-generated images or photographic art with intensified pixel resolution? If this is so, then as a continuation of digital photography itself, digital photographic art puts an end to the competition and perpetual opposition between fine art and photography and even reconciles the two genres. Images that are created in this manner penetrate beyond a reality illustrated with light and allow new fantastic worlds to be created.

Vor zwei Jahren, als ich durch die Fotobild-Ausstellung im Stilwerk in der Kantstraße ging, stieß ich auf Bilder einer Künstlerin, die mich verblüfften und überraschten. Es waren Bilder, die mich einerseits an die Bilder des Konstruktivismus, des Neuen Konstruktivismus oder der Konkreten Kunst eines Malewitsch, Vasarely, Josef Albers oder Max Bill oder gerade jüngst an das Altarfenster eines Gerhard Richter im Kölner Dom erinnerten, aber auch andererseits an die furiosen Farbwelten eines Robert Dalauy, des Neuen Ornamentikers Gernot Bubenik oder die Chondrographien eines Lothar Reher, voller Musikalität und Emotionen - also Fotografien, die Parallelen zur bildenden Kunst nicht scheuten. Ich dachte an die alten Kontroversen aus den Anfangszeiten der Fotografie, als noch um den Status des fotografischen Bildes als Kunstwerk und des Fotografen als Künstler vornehmlich zwischen Fotografen und bildenden Künstlern gerungen wurde und darum welches die spezifischen Unterschiede und Aufgaben von Fotografie und bildender Kunst seien. Wer war diese Künstlerin, die hier scheinbar so unbefangenen und unbelastet diese Unterschiedssuche und alten Streitigkeiten beiseite wischte? So lernte ich Ursa Schöpfer kennen, die wir Ihnen heute Abend und mit dieser Ausstellung vorstellen möchten.

Ursa Schöpfer, Kulturmanagerin und Fotokünstlerin der experimentellen, digitalen, abstrakten Fotografie, studierte u.a. Kulturmanagement, mit den Schwerpunkten Bildende Kunst, Neue Medien, Kunstvermittlung, Kommunikationskultur und Vergleichende Literaturwissenschaft. (Wichtige Lehrer in diesem Zusammenhang waren u.a. Prof. Dr. Michael Bockemühl (produktives Sehen) und Dr. Ulrich Krempel (Kunstvermittlung).) Sie lebt in Berlin und Bonn. Sie war und ist auf der Suche - auf der Suche nach den inneren Gestaltungsprinzipien digitaler Fotografie und den Unterschieden zur analogen Fotografie. Und das tut sie mit einer Leidenschaft in Wort und Bild, die faszinierend und ansteckend ist. Man kann sich ihrem Bann nicht entziehen. Stück für Stück, in einzelnen Bildern spürt Ursa Schöpfer den inneren Gesetzmäßigkeiten der digitalen Aufnahmen der von ihr ausgewählten Motive nach, oft sind es Details von technischen und alltäglichen Dingen, hervorgerufen durch die Wirkung des Lichtes. Ans Licht gebracht - nennt sie so auch ihre Ausstellung. Auch im Gegensatz zum Begriff Fotografie, der seit Jahrhunderten für die analoge Fotografie steht - Mit dem Licht gezeichnet. So sind ihre Bilder abstrakte Wegstationen von Details eines ursprünglich realistischen Bildes, die künstlerisch-ästhetisch bewertet zu einem neuen Bild werden, losgelöst vom Ursprung seines Seins. Jede dieser Bildsituationen kann man in ihrer Bildhaftigkeit naturwissenschaftlich erklären, warum die Pixel so geformt sind, warum die Farbübergänge und -zusammenhänge so und nicht anders verlaufen - Ursa Schöpfer kann das mit großer Sachkenntnis und dem ihr eigenen Engagement - aber letztendlich wird das unwichtig angesichts des entstandenen abstrakten Bildes. Sie nennt ihre Bilder mit Recht Fotokunst. Wobei man feststellen muss, dass heute auch, wie ich meine, fälschlicherweise, die analoge und die angewandte Fotografie sehr oft zur Fotokunst gezählt wird und damit der Begriff Fotokunst zu einem Oberbegriff gemacht wird. Hier müsste es auch zu einer Klärung zwischen dem was eigentlich Fotokunst und eigentlich Fotografie ist, kommen.

Digitale Fotografie, das jüngste, auch künstlerisch genutzte Bildmedium, ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag, mehr noch aus unserem Leben und der Kunst, wie Computer und Internet. Wie bei jeder Technik, die Bilder ermöglicht - wir kennen das z.B. von der Lithographie ebenso, wie von der analogen Fotografie, dem Computer, dem Kopierer, haben auch Künstler bald von der digitalen Fotografie Besitz ergriffen. Dabei wurde ihre Kunst lange Zeit skeptisch gesehen, ob nun in der Kunstszene oder in der Kunstkritik. Wie bei jeder für die Kunst nutzbaren technischen Neuerung war die Verführung groß, sich in den technischen Möglichkeiten zu verlieren, in den neuen Programmen auf den Computern, in der Faszination, die sich daraus ergibt. Dann aber setzte sich die Konzentration auf eigene Ausdrucksmöglichkeiten und die Auswahl der gestalterischen Mittel als eine Voraussetzung für die volle Durchsetzung der digitalen Fotografie durch - weil: die Herausforderungen und damit die Möglichkeiten für wahrhaftes künstlerisch-kreatives Gestalten sind gleich geblieben. Neu ist nur das Handwerkszeug, digitales Aufnahmegerät, Computer und Computermaus. Aber auch sie werden gebraucht, wie der Pinsel, die Radiernadel in der Hand des gestaltenden Künstlers.

Doch was ist der Unterschied zwischen der analogen auf chemischer Grundlage basierenden und der rechnergestützten digitalen Fotografie, was sind die jeweiligen spezifischen Ausdrucksmöglichkeiten und künstlerisch-kreativen Wirkungsweisen? Der besonderen Spezifik dieses neuen Bildmediums spürt Ursa Schöpfer nach, theoretisch und in der praktischen künstlerischen Umsetzung. So sagt sie: „Diese Umsetzung ist dann nicht mehr Fotografie, sondern Fotokunst. Die experimentelle, rechnergestützte Photographie formuliert bildnerisch neu. Diese Ausrichtung der Fotokunst ist vom Zwang zur Nachbildung der Wirklichkeit befreit. Sie ist Bildzeichen der Freiheit, der Autonomie. FotoKunst ist Ausdrucksträger. Kunst, eben auch Fotokunst, setzt im Unterschied zur Wissenschaft weder Vergangenes, Vorgegangenes außer Kraft, noch muss sie den Beweis für Richtigkeit antreten. Die Autonomie des Bildes führt zur Autonomie des Sehens.“ Der Reiz der digitalen Fotografie besteht darin, dass man ursprünglich fotorealistische Bilder neu komponieren und von Grund auf selbst konfigurieren kann - anders als bei der analogen Fotografie, die grundsätzlich auf das „Finden“ des Bildes angewiesen ist. In der Fotokunst werden Bildideen aus real vorhandenen und gedachten Bildern im subjektiven Gestaltungsprozess realisiert. So sind ihre Bilder keine Naturillusion, keine ästhetische „Verschiebung“ von Farbwerten, keine geometrische Spielerei - es ist die jeder Farbe innewohnende eigene Kraft und Wirkung, die formgebend und gestaltend wirkt und damit die Farbe musikalisch fasst und zum Klingen bringt. Dadurch entsteht im Bild ein virtueller Raum, der wie dreidimensional in der Fläche erscheint. Die Wahrnehmung kann dann erst einsetzen, wenn die Farbe durch das Licht die Welt zum Leben erweckt und offenbart - Lichtspiele auf der Klaviatur variierender Abstraktionsgrade. Sichtbar wird gemacht, was das Auge normalerweise nicht sieht oder sehen kann. So entsteht aber eher auch eine Beziehung zur bildenden Kunst als zur analogen Fotografie, auch wenn die Ergebnisse der Fotografie wiederum ähnlich sind. Ursa Schöpfer warf in einem Gespräch einen interessanten Gedanken auf: Haben bildende Künstler, die in der Abstraktion nach den inneren Gesetzmäßigkeiten eines Abbildes der Wirklichkeit, nach der Aufteilung von Räumen, nach der Wirkung des Lichtes suchten - man denke an die Pointilisten, an die Kubisten oder Konstruktivisten - Gesetzmäßigkeiten vorausgeahnt, die die digitale Kreation von Bildern, die computergenerierten Bilder oder einfach die Fotokunst in der Zuspitzung der Pixelauflösung als digitale Malerei bestätigt. Wenn das so ist, hat die digitale Fotokunst als Weiterführung der digitalen Fotografie das Vermögen, die Konkurrenz und den gesuchten Gegensatz von bildender Kunst und Fotografie aufzuheben und beide miteinander zu versöhnen. Die Bilder, die so entstehen, vermögen hinter die durch das Licht gezeichnete Wirklichkeit zu schauen und lassen meditative oder fantastische neue Welten entstehen.