

Der Tagesspiegel, July 30, 2016.

**German Photography since 1979: Space and Signs
Helga Paris, Peter Piller, and Michael Schmidt: The Exhibition
Reloaded (II) in Galerie Kicken**

Image Caption: On June 6, 1985, Thomas Leuner photographed *Gruftgesänge in schwer metallener Aufmachung* (Songs from the Vault in Heavy Metal Presentation) in the basement of S036.

Tactics do not impress Wilhelm Schürmann. For one, the former gallerist and contemporary photographer is too old. And secondly, he's too adept to be fazed by mere effects.

Born in 1946 and one of the most significant German collectors of the medium, Schürmann prefers 'real life' in his photography. In this sense, Thomas Leuner's snapshot of S036 from the 1980s perfectly fits the bill to be included in his private collection. "Photographic history, quality, a glimpse of Berlin's reality," says Schürmann. He does not let it go unmentioned how, while artist Martin Kippenberger owned the legendary Berlin club, he frittered away his own money to keep it afloat. S036 is part of a trajectory of German cultural history.

Who is overlooked; who is significant today?

Schürmann owns this photograph and is currently showing it in Galerie Kicken (although he himself has curated the exhibition *Reloaded (II)* and should at least attempt to give more of an impression of objectivity). Someone suspecting a conflict of interest between this double-function as curator and lender has not yet grasped the fundamental contradictions of the entire project: *Reloaded* is the wonderfully ambitious and splendidly vain attempt to survey the history of German photography from a half dozen perspectives while telling its narrative in a linear way.

The protagonists are Wilhelm Schürmann and Klaus Honnef. As museum director and pioneer, the latter was first to bring the medium of photography into German institutions. His show *Reloaded (I)* was on display at Galerie Kicken at the beginning of the year and adhered strictly to the orchestration of the original exhibition in 1979.

In Deutschland – Aspekte gegenwärtiger Dokumentarfotografie (In Germany – Aspects of contemporary documentary photography) was the somewhat dry title of the project Honnef and the young co-curator Wilhelm Schürmann put on in the Rheinisches Landesmuseum Bonn. On display were the austere, factual photographs of several Düsseldorf students whom no one then knew: Candida Höfer, Thomas Struth, and Axel Hütte. In addition, there were Michael Schmidt's impressions of Berlin and the sober kiosks by Tata Ronkholz, which now testify to a federal republic of the past.

The Canon of the History of German Photography

For the duo responsible for this project, what was significant were the positions of the future – today the first part of the *Reloaded* series is testimony to the steadfastness of their instincts. While Honnef reconstructed the first part of the exhibition as an art historian, Schürmann has now taken on the project's ongoing development. Embodying a "competitor and fan" in one, he sees these photographs "with a gaze of equal relish and covetousness, both as collector and gallerist." This again sounds like an indissoluble conflict, but is in fact a huge advantage for looking beyond mere subject matter. "I am perhaps more prone to observing weaknesses," claims Schürmann. "I recognize when someone is working with finesse because I am myself familiar with the techniques. Yet I also perceive mastery." And in this

category, he inevitably places Arne Schmitt. The artist's factual black and white photographs dissect urban space, transforming the high rise of the municipal administration building in Bonn (the work with which he is represented in *Reloaded (II)*) into an even more dismal situation. At the same time, his works deconstruct how the locations function structurally and economically.

By mere dint of his age, Schmitt (who was born in 1984) was never a candidate for the seminal exhibition in 1979. However, he fits neatly within the canon of the history of German photography, which Schürmann constantly takes in new directions. Accordingly, Schürmann's expert eye takes us to East Germany, where back in the day, the duo's vision penetrated as far as they could gaze into the future.

Photographs by Helga Paris, Arno Fischer, and Sibylle Bergemann compliment the scenes of West Germany. It is a parallel reality, whether documenting the genesis of cities, the architecture, or the trends. The deviations culminate in Fischer's famous shot of the fireworks on New Year's Eve at the Brandenburg Gate. Conjuring up the recent Fall of the Wall, it seems to be documentary in nature and at once conveys a deep sentimentality. This, too, is characteristic of *Reloaded (II)*: every one of the photographs on display represents a powerful, unique position distinct from all the others. Documentary photography is always the fundamental approach, yet then the paths diverge and everybody interprets the subject in a different way.

Even Peter Piller, whom Schürmann has included despite his use of found materials, employs a documentary approach. In this case as an obsessive archivist, Piller has culled through a morass of aerial shots, extracting from the series of images single figures mowing lawns, meandering across the flat green planes. Piller, Schürmann says, instills the images with new meaning through his artistic intervention. Indeed, these pictures manifest humanity running idle; they smack of, say, Jürgen Klauke's *Sunday Neuroses*.

Reloaded II could sustain itself on this; perhaps not indefinitely, but with many more perspectives that might become equally time-honored. Schürmann stops at a certain point, due to space—and for good reason. One must trust him, above all because the second part of the exhibition has no relation to its historical predecessors. Here, it is the professional expert speaking, striving for objectivity, who—at once disarmed—candidly admits that everyone is ensnared in a web of allusion. Even the question as to why Gabriele and Helmut Nothhelfer are only now on display—although they met the brief in 1979—reveals the subjective spirit of the exhibition, which aims at both generating and illuminating these connections. Back then, Schürmann remembers, the two had been concerned that they might be misappropriated in some way, and had declined the invitation. Today, they're part of the show. After all, it's become clear that history has now happened.

Galerie Kicken, Linienstr. 161 A; from September 2nd, 2016, Thursday–Friday, 2pm–6pm.

Christiane Meixner

Deutsche Fotografie seit 1979: Raum aus Zeichen

Helga Paris, Peter Piller und Michael Schmidt: Die Ausstellung „Reloaded (II)“ in der Galerie Kicken

Am 6.6.1985 fotografierte Thomas Leuner im Kreuzberger SO36 während des Konzerts „Grufgesänge in schwerer metallener Aufmachung“

Foto: Thomas Leuner

VON CHRISTIANE MEIXNER

Von Taktik lässt sich Wilhelm Schürmann nicht beeindrucken. Dafür ist der ehemalige Galerist und aktive Fotograf erstens zu alt. Und zweitens viel zu versiert, als dass man ihm mit ein paar Effekten kommen kann.

In der Fotografie bevorzugt Schürmann, Jahrgang 1946 und einer der wichtigsten deutschen Sammler dieses Mediums, das „gelebte Leben“. Insofern passt Thomas Leuners 80er-Jahre-Momentaufnahme aus dem SO36 perfekt in seine private Kollektion. „Fotografiegeschichtlich, qualitativ und mit Blick auf die Berlin-Realität“, sagt Schürmann. Und vergisst nicht zu erwähnen, dass der Künstler Martin Kippenberger den legendären Berliner Club eine Zeit lang besaß und mit seinem eigenen Geld fütterte, um ihn zu erhalten. Das SO36 ist ebenso ein Stück Kulturgeschichte.

Wen hat man übersehen, wer ist heute wichtig?

Schürmann besitzt das Bild und stellt es aktuell in der Galerie Kicken aus – obwohl er die Ausstellung „Reloaded (II)“ selbst kuratiert hat und deshalb den Eindruck von Objektivität verbreiten muss. Wer nun allerdings in seiner Doppelfunktion als Kurator und Leihgeber einen Konflikt der Interessen vermutet, hat die grundsätzliche Widersprüchlichkeit des gesamten Projekts noch nicht ermessens: „Reloaded“ ist der großartig anspruchsvolle und dabei wunderbar vergebliche Versuch, aus einem halben Dutzend Perspektiven auf die Geschichte der deutschen Fotografie zu schauen, um sie anschließend linear zu erzählen.

Es wirken mit: Wilhelm Schürmann und Klaus Honnef als Museumsdirektor und Pionier, der das Medium überhaupt erst in die deutschen Institutionen brachte. Seine Schau „Reloaded (I)“ war Anfang des Jahres in der Galerie Kicken zu sehen und folgte streng der Choreografie einer Ausstellung von 1979.

„In Deutschland – Aspekte gegenwärtiger Dokumentarfotografie“ hieß das spröde Projekt von Honnef und seinem jungen Ko-Kurator Wilhelm Schür-

mann im Rheinischen Landesmuseum Bonn. Zu sehen war die strenge, sachliche Fotografie mehrerer Düsseldorfer Studenten, die noch niemand kannte: Candida Höfer, Thomas Struth, Axel Hütte. Dazu Berliner Impressionen von Michael Schmidt und nüchterne Kioske von Tata Ronkholz, die heute wie Zeugnisse einer vergangenen Bundesrepublik anmuten.

Der Kanon deutscher Fotogeschichte

Für das verantwortliche Duo waren es die Positionen der Zukunft – und der erste Teil von „Reloaded“ ein sprechender Beweis für ihren verlässlichen Instinkt. Nach Honnef, der diesen Part als Kunsthistoriker rekonstruierte, ist Schürmann nun für die Fortsetzung zuständig. Als „Konkurrent und Fan“ in einer Person, der „mit dem ebenso lustvollen wie lüsternen Blick des Sammlers und Galeristen“ auf die Fotografien blickt. Was wiederum nach einem unauflösbaren Widerspruch klingt, tatsächlich aber von Vorteil ist, wenn man hinter die Sujets schauen möchte. „Ich sehe Schwachstellen vielleicht ein bisschen eher“, meint Schürmann. „Ich merke, wo jemand mit Finessen arbeitet, weil ich selbst mit den Techniken vertraut bin. Aber ich sehe auch Meisterschaft.“ Und hier, in dieses Segment, gehört für ihn unbedingt Arne Schmitt. Dessen sachliche Schwarz-Weiß-Bilder sezieren den urbanen Raum, machen die Situation um das städtische Verwaltungshochhaus von Bonn, mit dem er in „Reloaded (II)“ vertreten ist, noch ein wenig trister. Gleichzeitig erklären sie jedoch, wie der Ort strukturell und ökonomisch funktioniert.

Schmitt, Jahrgang 1984, war allein wegen seines Alters kein Kandidat für die wegweisende Ausstellung von 1979. Er fügt sich allerdings perfekt in den Kanon deutscher Fotogeschichte, den Schürmann hier nach allen Seiten fortschreibt. Sein Expertenblick reicht nun auch in den Osten Deutschlands; dorthin hat das Duo damals ebenso wenig schauen können wie in die Zukunft.

Aufnahmen von Helga Paris, Arno Fischer und Sibylle Bergemann ergänzen nun die Szenen aus der BRD. Es ist eine parallele Realität, schon ob der Genese der Städte, ihrer Architek-

tur und der Mode. Die Differenzen münden in Fischers berühmter Aufnahme vom Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor. Das scheint noch einmal den jungen Mauerfall zu beschwören, wirkt dokumentarisch, aber zugleich mit tiefem Sentiment. Auch dies ist ein Charakteristikum von „Reloaded (II)“: Jeder der hier gezeigten Fotografen vertritt eine starke, individuelle Position, die ihn von den anderen unterscheidet. Dokumentarisch ist die ureigene Herangehensweise. Dann trennen sich die Wege und interpretiert jeder seine Sujets auf eigene Weise.

Selbst Peter Piller, den Schürmann hinzunimmt, obwohl der Künstler mit gefundenem Material agiert. In diesem Fall hat Piller als obsessiver Archivar ein Konvolut von Luftaufnahmen erworben und daraus eine Serie von Rasen mähenden Figuren extrahiert, die über grüne Flächen mäandern. Piller, meint Schürmann, werte die Aufnahmen dank seiner künstlerischen Sicht um, und tatsächlich manifestiert sich hier menschlicher Leerlauf, wie man ihm sonst aus den inszenierten „Sonntagsneurosen“ eines Jürgen Klauke kennt.

„Reloaded (II)“ ließe sich fortsetzen. Vielleicht nicht endlos, aber mit weit mehr Positionen, die es ebenfalls zu würdigen gäbe. Schürmann stoppt an dieser Stelle, aus Platzgründen und aus Vernunft. Man muss ihm vertrauen, zumal der zweite Teil der Ausstellung keinen Bezug mehr zum historischen Vorbild hat. Es spricht der Experte, der Sachlichkeit anstrebt, zugleich aber entwaffnend ehrlich zugibt, dass sich jeder in einem Netz aus Bezügen verstrickt. Schon die Frage, weshalb Gabriele und Helmut Nothhelfer erst jetzt zu sehen sind – obwohl sie schon 1979 alle Voraussetzungen erfüllten –, zeigt den subjektiven Geist jeder Ausstellung, die Zusammenhänge herstellen und erklären will. Damals, erinnert sich Schürmann, befürchteten die beiden, man könne sie in irgendeiner Weise vereinnahmen und sagen ab. Heute sind sie dabei. Man sieht ja, was aus der Geschichte geworden ist.

Galerie Kicken, Linienstr. 161 A; bis 2. 9., Di-Fr 14-18 Uhr