

So Beautiful, so Languid

The Berlin Galleries Loock and Kicken Commemorate the Great Photographer Sibylle Bergemann

"I can't sleep at night when I think of all of the things I want to take pictures of," Sibylle Bergemann said. Someone who has so many images in their mind leaves behind a rich oeuvre: More than 1500 photographs are in the archive that Bergemann's daughter maintains. No wonder it was not difficult for two Berlin galleries, Loock and Kicken, to conceive two very different exhibitions at the same time—along with a colorful mixture in the Reinbeckhallen in Oberschöneweide for good measure. For the stated occasion, the 75th birthday of the artist, who died at the age of 69, this wave of exhibitions is actually a year late.

Her name had never left the memory of photography lovers anyway. The sequence of acknowledgments, retrospectives and recurrent presentations of her iconic photographs has never stopped. Many works are firmly rooted in the memory of readers of the once coveted and usually quickly sold-out GDR magazine *Sibylle*, published until 1995. All the more surprised these fans must be to realize that fashion shoots—or rather photographs of selected models—were by no means rendered obsolete for Sibylle Bergemann by the legendary journal's end.

Under the title "Frauen. Und in Farbe" Loock presents a sequence of older works along with about a dozen pieces created around the turn of the millennium, in which exotic fashion merges with exotic faraway cities like Dakar in Senegal or ancient cities in Yemen. Women in brightly colored, full-length dresses drift along shadowy alleys, turning around the corners of houses or softly descending three steps. A world full of peace, its endangerment by poverty and civil war is invisible. Only occasionally does reality jut into the photographic composition, when the photographer discovers a snack stall advertising Nescafe at the edge of a desert road, or when the picturesque juxtaposition of a lonely cruiser motorcycle with dozens of horse carriages is framed in a captivating aerial view (3200 Euro for a large-format print).

But models in Venice, Lisbon and last but not least, in the morbid atmosphere of a manor house in Hoppenrade near Berlin, where Sibylle Bergemann and her husband Arno Fischer rented three formerly grand rooms as a studio, were also selected by the curators at Loock for this apotheosis of color and style. The impressive, black-and-white portrait of a young Katharina Thalbach from 1973 (price: 5000 Euro) stands out. In this case, for once, the face is the main concern, the open gaze is expressive.

Portrait photography was new to Bergemann, and was never quite to become her forte. In contrast to the assertion of the Loock press release, the Berlin artist did not share an artistic lineage with August Sander, and found it difficult to shoot full face portraits. She preferred compositions of people within rooms. Color photographs became enchanting photographic paintings. Only this ostensible beauty was constantly inscribed with the discrepancy between the style and the exhausted gestures of the models, who were far too tired to pose. The fashionable fall of the folds, the vivid dress—everything cites a life of splendor.

At Kicken a completely different face of Sibylle Bergemann is revealed in 23 meticulously crafted black-and-white vintage prints from the seventies and eighties (prices: 5000-8000 Euro). The dismal streets and narrow courtyards of Prenzlauer Berg were gray on gray, and yet the shots capture hints at the personal lives of people, be it through a jungle gym for children attached to a courtyard wall or laundry hanging on a clothesline. "Rand der Welt" ("edge of the world") is the title of this flashback to a long-ago time, when enduring decay was photography's best subject. The collection of works, complemented by pieces by Roger Melis, Helga Paris and Arno Fischer hints at the subterranean turmoil of those years, also within the artist herself, who at the time enjoyed seeking out undesirable subjects. She pulled off an especially lovely example of subversive imagery in a frontal shot of three

people on a walk, sticking their noses into the wind, on top of a Berlin rubble mountain, their backs turned decisively away from the plattenbauten behind them. The scene recalls the visionary landscapes of Wolfgang Mattheuers.

An indistinct vision often shines through in the fashion spreads and photographs of models for *Sibylle*, a vision of beauty and life beyond paralyzed reality. Maybe it was also a vision that led Sibylle Bergemann—who was soon aware of her lethal illness—to take on commissions for exotic fashion shoots. Both sides of this photographic oeuvre, the early analog phase and the later digital one, are only seemingly parallel, and they amount to a longing that could also be called utopia.

Hans-Jörg Rother

Loock Galerie, Potsdamer Str. 63, until 7/29, Tu–Sat 11 am–6 pm;
Kicken Berlin, Linienstr. 161 A, until 9/1, Tu–Fri 2–6 pm

Image Caption:

A Question of Dress.

In 2010, the year of her death, Sibylle Bergemann took pictures in Venice. The portraits were shot in unusual locations in the city.

Image: Kicken Berlin and Loock Galerie, Nachlass Sibylle Bergemann Estate, Ostkreuz

Kleiderfrage.
2010, im Jahr ihres Todes, fotografierte Sibylle Bergemann noch in Venedig. Ihre Porträts entstanden an ungewöhnlichen Orten der Stadt.

Foto: Loock Galerie, Nachlass Sibylle Bergemann, Ostkreuz

So schön, so matt

Die Berliner Galerien Loock und Kicken erinnern an die große Fotografin Sibylle Bergemann

VON HANS-JÖRG ROTHER

„Ich kann gar nicht schlafen, wenn ich an all das denke, was ich fotografieren möchte“, hat Sibylle Bergemann gesagt. Wer so viele Bilder im Kopf hatte, der hinterlässt ein reiches Lebenswerk: Mehr als 1500 Aufnahmen liegen in dem von Bergemanns Tochter gehüteten Archiv. Was Wunder, dass es zwei Berliner Galerien, Loock und Kicken, nicht weiter schwer fiel, daraus in einer Art konzertierter Aktion gleich zwei sehr unterschiedliche Ausstellungen zu konzipieren – und eine bunte Mischung in den Reinbeckhallen Oberschöneweide als Zugabe. Zum genannten Anlass, dem 75. Geburtstag der 2010 im Alter von 69 Jahren verstorbenen Künstlerin, kommt diese Ausstellungswelle allerdings ein Jahr zu spät.

Aus dem Gedächtnis der Fotofreunde war der Name nie. Die Kette der Würdigungen, Retrospektiven und wiederholten Präsentationen ihrer fotografischen Ikonen in Gruppenausstellungen riss bis heute nicht ab. Viele Arbeiten sind den Lesern der einst begehrten, darum rasch vergriffenen DDR-Zeitschrift „Sibylle“, die bis 1995 erschien, fest in Erinnerung. Umso erstaunter dürften gerade diese Fans sein, wenn sie jetzt feststellen, dass die Modefotografie – oder das Fotografieren ausgesuchter Models – mit dem Ende des legendären Journals für Sibylle Bergemann keineswegs obsolet geworden war.

Unter dem Sachtitel „Frauen. Und in Farbe“ offeriert Loock, ergänzt durch eine Anzahl älterer Aufnahmen etwa ein Dutzend um die Jahrtausendwende entstandene Arbeiten, wo zur Exotik der Kleider die Exotik ferner Städte wie Dakar in Senegal oder antiker Orte im Jemen hinzugekommen ist. Frauen in leuchtend farbigen, fußlangen Kleidern streifen durch schattige Gassen, biegen um eine Hausecke oder steigen sanften Schritts drei Stufen herab. Eine Welt des Friedens tut sich auf, dessen Gefährdung durch Armut und Bürgerkrieg man nicht sieht. Nur zuweilen ragt mal die Realität ins fo-

tografische Design, etwa wenn die Fotografin eine Imbiss-Bude entdeckt, die am Rande einer Wüstenstraße für Nescafé wirbt, oder wenn sie in einer Hauptstraße von Dakar das pittoreske Nebeneinander eines einsamen Straßenkreuzers mit Dutzenden Pferdekutschen in eine sorgsam kadrierten Draufsicht bannt (3200 Euro pro großformatiger Abzug).

Aber auch Models in Venedig, Lissabon

ckende, schwarzweiße Porträt der jungen Katharina Thalbach von 1973 (Preis: 5000 Euro) hat sich dazwischen verirrt. In diesem Fall ist einmal das Gesicht die Hauptsache und sagt der offene Blick viel.

Porträtfotografie war für Bergemann etwas Neues und sollte auch nie ganz ihre Stärke werden. Entgegen der Behauptung im Loock-Pressetext stand die Berlinerin eben nicht in der Tradition eines August

Models, die viel zu müde waren, um noch posieren zu können. Der modische Faltenwurf, die Farbigkeit des Kleids – alles ist Zitat eines Lebens im Glanz.

Eine ganz andere Seite von Sibylle Bergemann zeigt sich bei Kicken mit 23 sorgfältig gearbeiteten, schwarzweißen Vintageprints aus den siebziger und achtziger Jahren (Preise: 5000–8000 Euro.). Grau in grau sahen die tristen Straßen und enge Hinterhöfe in Prenzlauer Berg, und doch halten die Aufnahmen etwas von der Lebenssphäre der Leute fest, sei es durch ein Klettergerüst für die Kinder an der Hofmauer oder die Wäschestücke auf der Leine. „Der Rand der Welt“ heißt dieser Rückblick in eine vergangene Zeit, wo das Ausharren im Verfall das beste Thema der Fotografie war. Die um Arbeiten von Roger Melis, Helga Paris und Arno Fischer ergänzte Kollektion lässt etwas ahnen von der unterirdischen Unruhe jener Jahre, auch der Unruhe der Fotografin selbst, die sich damals gern unerwünschte Sujets aussuchte. Ein besonders schönes Beispiel für subversive Metaphorik gelangen ihr mit dem Frontalbild dreier Spaziergänger, die auf einem Berliner Trümmerberg die Nase in den Wind stecken, nur weg von den Plattenbauten hinter ihrem Rücken. Die Szene erinnert an die visionären Landschaftsbilder Wolfgang Mattheuers.

Durch die Mode- und Modellfotografien für „Sibylle“ schimmerte oft eine unbestimmte Vision durch, eine Vision der Schönheit und eines Lebens jenseits der erstarrten Realität. Vielleicht war es nun wieder eine Vision, die Sibylle Bergemann – bald im Bewusstsein ihrer tödlichen Krankheit – Aufträge für exotische Modefotografien annehmen ließ. Beide Seiten dieses fotografischen Werks, die frühe analoge Phase, und die spätere digitale, laufen, nur scheinbar nebeneinander stehend, auf eine Sehnsucht hinaus, die man auch Utopie nennen kann.

Sibylle Bergemann, Volkspark Prenzlauer Berg, Berlin, 1978 © Nachlass Sibylle Bergemann; Ostkreuz / Courtesy Kicken Berlin

und nicht zuletzt in der morbiden Atmosphäre eines Gutshauses in Hoppenrade bei Berlin, wo Sibylle Bergemann und ihr späterer Ehemann Arno Fischer in den Siebzigern drei einstmals herrschaftliche Räume als Atelier gemietet hatten, passen den Loock-Kuratoren in diese Apotheose von Farbe und Stil. Das beeindruckende, schwarzweiße Porträt der jungen Katharina Thalbach von 1973 (Preis: 5000 Euro) hat sich dazwischen verirrt. In diesem Fall ist einmal das Gesicht die Hauptsache und sagt der offene Blick viel.

Porträtfotografie war für Bergemann etwas Neues und sollte auch nie ganz ihre Stärke werden. Entgegen der Behauptung im Loock-Pressetext stand die Berlinerin eben nicht in der Tradition eines August

— Loock Galerie, Potsdamer Str. 63, bis 29.7., Di–Sa 11–18 Uhr; Kicken Berlin, Liniestr. 161A, bis 1.9., Di–Fr. 14–18 Uhr