

Who Turned down the Sound?

by Gesine Borchardt

Jitka Hanzlová may have trained in North-Rhine Westphalia, but her self-willed, dreamy pictures are far from the smooth coolness of the Düsseldorf School. Her new series "Water" is now one view in Berlin.

Jitka Hanzlová's photographs are quiet. Whether her subject is swirling water, prancing horses, grasses swaying in the forest, towels hanging out to dry, or people simply standing in their own worlds—straight-backed, vulnerable and looking directly at the camera—no matter what the artist depicts, you always have the impression that someone has turned down the sound.

Standing before these works, you suddenly have time to take in the subtle in-between tones that are palpable in these probing photographs. Always in vertical format, there is something portrait-like about them all. Often they seem overexposed or re-colored, which gives them a painterly, often dreamlike quality.

Hanzlová's photographic handwriting is unique—and although she studied at the Folkwang Schule in Essen in the 1990s, her name is never mentioned in the same breath as her photographer contemporaries Andreas Gursky, Thomas Ruff, and Thomas Struth, all of them students of [Bernd and Hilla] Becher in nearby Düsseldorf. The works are too individual, too small, too poetic; there's no trace here of the smooth, cool, smartly conceived images that ultimately elevated contemporary photography into the art world at the time. But that doesn't seem to bother Jitka Hanzlová. She works slowly, in series that never seem to want to come to an end, like the one currently on view at Galerie Kicken Berlin, devoted to the theme of water. In Hanzlová's hands, the subject unfurls gently, a kaleidoscope constantly being paused—we see icebergs glowing turquoise, eddies of trash being rocked gently on waves, the soft furry faces of cows emerging from the dark, pedal boats fitted out to look like racecars, foam being dashed against rock formations, tracks on snow-covered ice, light glinting on the surface of green waves—all of this appears so gentle and timeless, so luminous and at the same time so permeated with a sense of impermanence and death, that this work belongs outside of any trend.

In point of fact, Jitka Hanzlová didn't have an especially pressing desire to go to Essen, let alone attend the Folkwang Schule. In 1983 when she fled what was then Czechoslovakia for West Germany at the age of twenty-four, it was purely a coincidence that the train she was sitting in happened to take her to Dortmund. She was unsure at the time of what she would do with her future. Then an acquaintance gave her a camera and she began to take photographs. At first she was excited by photoreportage and submitted her work to the [national weekly magazine] Stern, which printed it—but the style of presentation was not at all to her liking. So she gave up on photojournalism before she even really started with it.

Then came the fall of the Berlin Wall. Hanzlová, who until then had thought that she might never see her homeland again, went first to Berlin, then to Prague, and from there back to her home village. It was here from 1990 to 1994 that she created her Rokytník series: photographs of people in green landscapes permeated with the grays of Communism. As bucolic as the lake, the tree, the path through the fields may seem, the images also show the women in their cheap, floral-patterned dresses, the child on the old mattress, the man on the disintegrating garden bench. And there it is again, that vivid sense of color, here in a bouquet of flowers on the table in a staid living room, not staged but instead cropped with lapidary precision.

It was this casualness combined with immense sensitivity that defined Hanzlová's visual language at the time. All her later series of works are characterized by it, too. When she was moving through the woods with her camera—as in the series *Forest* (2000–2005)—because the woods were so important to her as a child (she still lives in Essen because the forest starts right behind her house); when she was making portraits of women purely on the basis of how their faces projected a strong sense of character, of the lives they lived, as in the series *Female* (1997–2000); or when creating the fairy-tale-like, supernaturally beautiful and fascinating series *Horse* (2007–2014)—in which the equine manes, coats, and eyes are so graceful that it simply takes your breath away; in all these circumstances, Hanzlová transforms the poetry of life into a completely independent and extremely expressive style of photography. Only a few of her contemporaries have been able to achieve the likes of it.

The works in the series *Water* (2013–2019) show once again—and perhaps more intensively than ever—the intertwining in her work of subtle delicacy, humor, and conceptual breadth. Water is understood here as something inherent to all life. The very bandwidth of the theme—spanning not just vaporous cloud formations but also well-populated, asphalt-covered beachfronts—makes clear that the artist not only works on a single series for a long stretch of time, but that she constantly rethinks its basic principles, continually discovering all kinds of new moments and forms of expression. *Water* results in a variety that could be dreamed on and on into infinity. The iridescent colorfulness that characterizes so much of Hanzlová's work fans out here like a rainbow. And just as with a rainbow, we also see a meeting here of light and darkness, blitheness, and looming threat.

Hanzlová says that it may have been the unrelenting grayness of the Eastern bloc, the grayness from which she once suffered so much, that made her want to infuse her own pictures with such penetrating color. Then again, maybe it was a compulsion to drench the brutality of reality in imagination—in other words, to do exactly what good art does. (Prices range from 4,700 to 10,000 euros.)

Sheroes of Photography, Part III: Jitka Hanzlová, until December 22, Galerie Kicken. Berlin

CAPTION:

Weightless. Jitka Hanzlová's photograph *Silent Blue* (Edition of 8)

©Jitka Hanzlová/VG Bild-Kunst, Bonn, 2021/Courtesy Kicken Berlin

Wer hat an dem **SOUND** gedreht?

Jitka Hanzlová zählt zur rheinischen Fotoschule. Doch statt cool und glatt sind ihre Bilder eigensinnig und verträumt. Nun ist die neue Serie „Water“ in Berlin zu sehen

S

Still ist es auf den Fotografien von Jitka Hanzlová. Wasserstrudel, tänzelnde Pferde, Gräser im Wald, Handtücher auf Wäscheleinen oder Menschen, die in ihrer Umgebung stehen und ebenso aufrecht wie verletzlich in die Kamera blicken – was immer die Künstlerin zeigt, wirkt, als habe jemand den Sound abgedreht.

VON GESINE BORCHERDT

Man steht davor und hat plötzlich Zeit für die Zwischentöne, die auf diesen tastenden Aufnahmen spürbar sind. Stets im Hochformat, wirken sie allesamt wie Porträts. Oft scheinen sie überbelichtet oder nachkoloriert, was ihnen eine male-riche, oft traumartige Qualität verleiht.

Hanzlovás Handschrift ist in der Fotografie einzigartig – und obwohl sie in den Neunzigerjahren an der Folkwang-Schule in Essen studierte, wird sie nie in einem Atemzug mit den Fotografen dieser Zeit genannt, den Becher-Schülern Andreas Gursky, Thomas Ruff und Thomas Struth aus dem benachbarten Düsseldorf. Zu eigen, zu klein, zu poetisch sind ihre Arbeiten – keine Spur von den coolglatten, smart erdachten Bildern, die die zeitgenössische Fotografie damals endgültig in den Kunstbetrieb hoben.

Doch Jitka Hanzlová dürfte das egal sein. Sie arbeitet langsam, in nie enden wollenden Serien wie der über das Wasser, die nun in der Galerie Kicken in Berlin zu sehen ist. Hanzlová fächert das Thema sanft auf wie ein Kaleidoskop voller Pausen – türkis leuchtende Eisberge, auf Wellen schaukelnder Müll, fellige Kuhgesichter im Dunkel, Tretboote in Rennautoform, schaumig umspülte Felsformationen, Spuren im Schnee über Eisflächen, in grünen Wellen gebrochenes Licht: All das ist so zart und zeitlos, so strahlend und doch so durchdrungen von Vergänglichkeit und Tod, dass es in keinen Trend passt.

Tatsächlich wollte Jitka Hanzlová gar nicht nach Essen, und schon gar nicht an die Folkwang-Schule. Als sie 1983, mit 24 Jahren aus der damaligen Tschechoslowakei nach Deutschland floh, fuhr der Zug, in dem sie saß, zufällig nach Dortmund. Was sie mit ihrer Zukunft machen wollte, wusste sie nicht. Aber dann schenkte ihr ein Bekannter eine Kamera, und sie begann zu fotografieren. Zuerst reizte sie die Reportage, sie schickte ihre Aufnahmen an den „Stern“, der sie druckte – aber die Aufmachung passte ihr gar nicht. Und so wandte sie sich vom Journalismus ab, bevor sie damit überhaupt angefangen hatte.

Dann fiel die Mauer. Jitka Hanzlová, die eigentlich gedacht hatte, dass sie ihre Heimat nie wiedersehen würde, fuhr erst nach Berlin und dann nach Prag, und von dort aus weiter in ihr Heimatdorf. Hier entstand

Schwerelos: Jitka Hanzlovás Fotografie „Silent blue“ (Auflage 8)

1990 bis 1994 die Serie „Rokytnik“: Bilder von Menschen in grünen Landschaften, denen das Grau des Kommunismus eingeschrieben ist. So bukolisch See, Baum und Feldweg auch wirken, gezeichnet sind Frauen in billigen Blumenkleidern, das Kind auf der alten Matratze und ein Mann auf der brüchigen Gartenbank. Und dann wieder die pralle Farbigkeit des Blumenstraußes auf einem biedereren Wohnzimmertisch, lapidar angeschnitten statt in Szene gesetzt.

Es ist diese Beiläufigkeit und hohe Sensibilität, mit der Jitka Hanzlová damals ihre Bildsprache findet. All ihre späteren Serien sind davon geprägt. Ob sie mit „Forest“ (2000–2005) mit der Kamera durch die Wälder zieht, weil sie für sie als Kind so wichtig waren (bis heute lebt Jitka Hanzlová in Essen, weil sie dort den Wald hinterm Haus hat), ob sie mit „Female“ (1997–2000) Frauen porträtiert, die allein durch ihr Antlitz Charakter und gelebtes Leben verströmen, oder ob sie mit „Horse“ (2007–2014) eine märchenhafte, überirdisch schöne und faszinierende Serie mit Pferden erstellt, deren Mähnen, Felle und Augen so anmutig sind, dass es einem den Atem verschlägt: Hanzlová verwandelt die Poesie des Lebens in eine vollkommen eigenständige, überaus empfindsame Art der Fotografie, wie es außer ihr nur wenige ihrer Zeitgenossen schaffen.

Ihre Arbeiten der Serie „Water“ (2013–2019) zeigen einmal mehr und vielleicht intensiver denn je, wie Feingefühl, Humor und konzeptioneller Weitblick ineinandergreifen. Wasser wird als etwas verstanden, das allem Leben innewohnt. Die Bandbreite des Themas – von belebten Strandpromenaden aus Asphalt bis hin zu Wolkenformationen – zeigt, dass die Künstlerin nicht nur in langen Zeiträumen an einer Serie arbeitet, sondern dass sie deren Grundprinzip immer wieder neu denkt und darin lauter neue Momente und Ausdrucksformen entdeckt. Auf diese Weise entsteht bei „Water“ eine Vielfalt, die sich bis ins Unendliche weiterträumen lässt. Die irisierende Farbigkeit, die Jitka Hanzlová in ihrem Werk an den Tag legt, fächert sich auch hier auf wie ein Regenbogen. Und wie bei einem Regenbogen treffen Hell und Dunkel, Unbekümmertheit und Bedrohung aufeinander.

Vielleicht habe das Grau des Ostblocks, unter dem sie so gelitten hat, sie dazu gebracht, diese eindringliche Farbigkeit auf ihren Bildern zeigen zu wollen, sagt Jitka Hanzlová. Vielleicht war es aber auch der Drang, die Brutalität der Wirklichkeit mit Fantasie zu tranken. Eben das, was gute Kunst macht (Die Preise liegen bei 4700 bis 10.000 Euro).

■ „Sheroes of Photography, Part III: Jitka Hanzlová“, bis zum 22. Dezember, Galerie Kicken, Berlin