

ROGER BALLENS SCHATTENKABINETT

Robert Fleck

Wenn man das ausgedehnte Portfolio „Shadow Chamber“¹ von Roger Ballen aus den letzten Jahren erstmals ansieht, gibt es oft ein „Vorher“ und „Nachher“ dieser ästhetischen Betrachtung. Natürlich teilt diese fotografische Serie die grundlegenden Koordinaten ihres Mediums. Eine der Aspekte der Leistung von Roger Ballen liegt sogar darin, in scheinbar klassischer Weise eine Reihe von ästhetischen Faktoren der Schwarzweiß-Fotografie zu restaurieren, wie sie in ihrer größten Zeit, zwischen Anselm Adams, Brassai und Cartier-Bresson, definiert wurde. Doch nicht in erster Linie deshalb erscheinen die Fotos aus „Shadow Chamber“ als wichtige Bilderfindungen der Fotografie zu Beginn des Jahrhunderts. Aus einer sehr persönlichen Verbindung von Stillleben, Reportagefotografie und afrikanischen Einflüssen hat Roger Ballen eine Reihe von Bildern geschaffen, die wie aus dem zeitgenössischen sozialen Unbewussten aufgestiegen scheinen, zu den Archetypen der gesellschaftlichen und psychischen Prozesse unserer Zeit führen, zugleich aber offensichtlich erfundene, oder besser komponierte Realitäten zeigen. Damit wird das ureigene Vermögen der Fotografie, ohne optische Überhöhung über den gewöhnlichen Wirklichkeitsbegriff hinauszuführen, in frischer und sehr persönlicher Weise neu vor Augen geführt.

Das Werk von Roger Ballen stellte bereits mit den Serien „Outland“ und „Platteland: Images of a Rural South Africa“ einen der unabhängigsten Blicke in der zeitgenössischen Fotografie. In diesem früheren Werk des Fotografen sind die persönlichen Themen und Obsessionen in verschiedenen Formen bereits gegenwärtig. Beide Werkphasen stützen und erklären einander auf diese Weise. In „Shadow Chamber“ hat sich Ballen von der Reportageform abgewandt und einen Schritt gewagt, der auf den ersten Blick als Zäsur erscheint. Die Bilder sind bewusst und – durch bewusst gesetzte Details – sogar offensichtlich in Szene gesetzt. Auf den zweiten Blick erst wird man gewahr, wie spontan die Fotografien dennoch sind. Sie vereinen zwei scheinbar gegensätzliche Aspekte: Die fotografische und – in gewisser Weise – filmische Dimension reiner Ausdruckskunst, die Roger Ballen in seinem Werk der 80er und 90er Jahre in der Reportageform durchgesetzt hatte, ist zugespitzt und aufs äußerste kontrolliert. In der Präzision des erzielten Ausdrucks sind diese neuen Arbeiten ein Meilenstein der neueren Fotografie-Geschichte. Zugleich aber sind diese Fotografien spontane Momentaufnahmen. Sie wahren die äußerliche Form der Reportagefotografie und finden einen neuen,

ROGER BALLENS SHADOW CHAMBER

Robert Fleck

Seeing Roger Ballen's extensive portfolio *Shadow Chamber*¹ – made over the past few years – for the first time, there is often a “before” and “after” in the act of aesthetic contemplation. Of course, this series of photographs shares the coordinates of its medium. One aspect of Roger Ballen's achievement is that he returns in an apparently classic way to several aesthetic factors of black-and-white photography as defined in its heyday by Anselm Adams, Brassai, and Cartier-Bresson. But this is not the primary reason why the photographs from *Shadow Chamber* seem to be important photographic inventions at the start of the new century. With a very personal combination of still life, reportage photography, and African influences, Roger Ballen created a series of images that seems to have emerged from the contemporary social unconscious, leading to archetypes of social and psychic processes of our time, but at the same time showing obviously invented, or rather composed realities. This demonstrates in a fresh and very personal way photography's intrinsic ability to lead beyond our usual conception of reality without resorting to visual exaggeration.

Already in the series *Outland* and *Platteland: Images of a Rural South Africa*, Roger Ballen's work provided one of the most independent views in contemporary photography. In these earlier works, personal themes and obsessions are already present in various forms. In this way, the two phases of the photographer's work support and explain each other. In *Shadow Chamber*, Ballen turned away from documentary photography and bravely took a step that at first sight seems like a dramatic break. The pictures are consciously, even obviously staged, something made all the more evident by consciously placed details. But on second glance, we realize how spontaneous these photographs indeed are. The photographic – and in a certain sense filmic – dimension of a purely expressive art, which Roger Ballen established in his reportage photography in the 1980s and 1990s, is exaggerated and extremely controlled. In the precision of the expression achieved, these new works are a milestone in the recent history of photography. At the same time, these photographs are also spontaneous shots capturing the moment. They preserve the external appearance of documentary photographs while finding a new, very personal form for the medium at a time when the foundations of photography are being rocked by the transition from the analog to the digital age.

¹ Shadow Chamber: 1977-2010

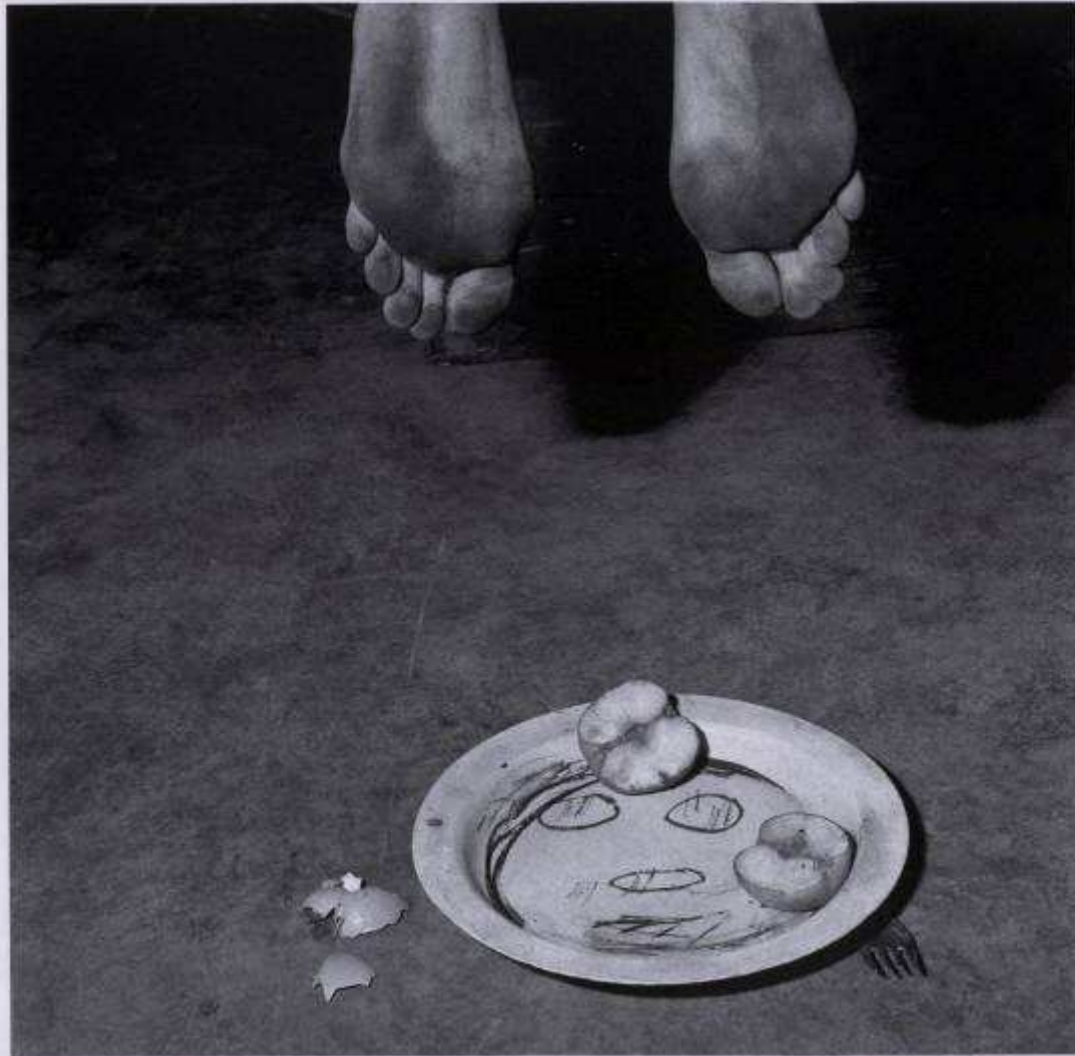
Pravda

¹ Shadow Chamber published by Phaidon

Press

Revista Eikon

ROGER BALLEEN
Ohne Titel / Unstid, 2005
s/w auf Silberbromid /
b/w on silver bromide paper
50 x 80 cm
© Roger Ballen

ROGER BALLEEN – Robert Fleck

sehr persönlichen Modus für das Medium zu einem Zeitpunkt, wo die Fotografie durch den Umbruch vom analogen zum digitalen Zeitalter in ihren Grundfesten erschüttert wird.

Roger Ballen ist als Fotograf Autodidakt, wuchs aber in New York in einem fotografischen Umfeld auf. Seine Mutter hatte als Vertreterin von „Magnum“ in New York alle großen Fotografen der Zeit zu Gast, von Alfred Stieglitz und Edward Steichen bis Edward Weston. Ballen studierte Geologie und gelangte als wissenschaftliches Talent nach Afrika, wosufhin er den Kontinent nicht mehr verließ und sein fotografisches Werk entwickelte, ohne die Geologie ganz aufzugeben. Mit Afrika, seinem Boden, dem permanenten Prozess der Integration/Desintegration unter den Einwirkungen eines heißen Klimas, seinem Licht und seinen Menschen haben diese Bilder viel zu tun, aber auch mit der unorthodoxen Art des Autodidakten, an die ästhetische Vorgeschichte seines Mediums heranzugehen. Ballen führt uns mit den Mitteln der Fotografie an die Grenzen von Normalität und Wahnsinn, von Alltag und Entfremdung, von Elend und Energie. Ballen ist kein Pessimist. Seine Bilder sind voller Humor. Sie zeigen Situationen des Abgrunds, die aus ihrer eigenen Absurdität den Glauben an das Leben vermitteln.

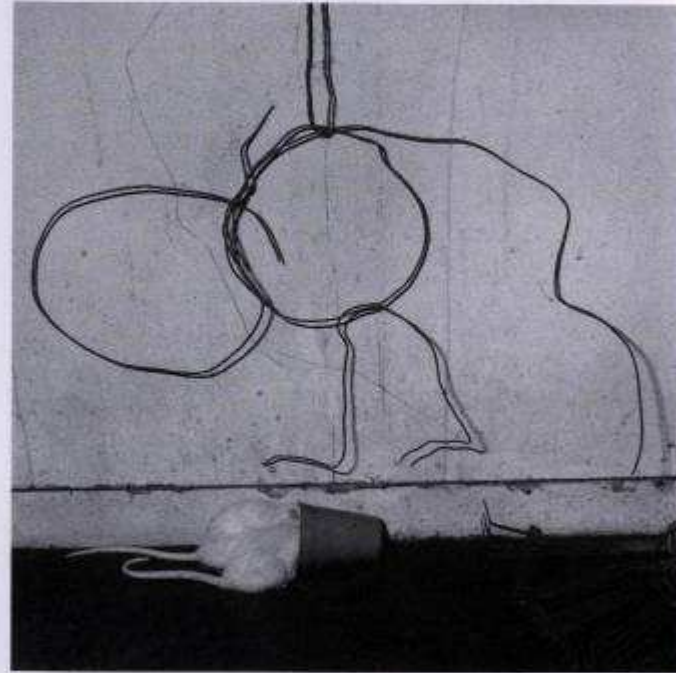
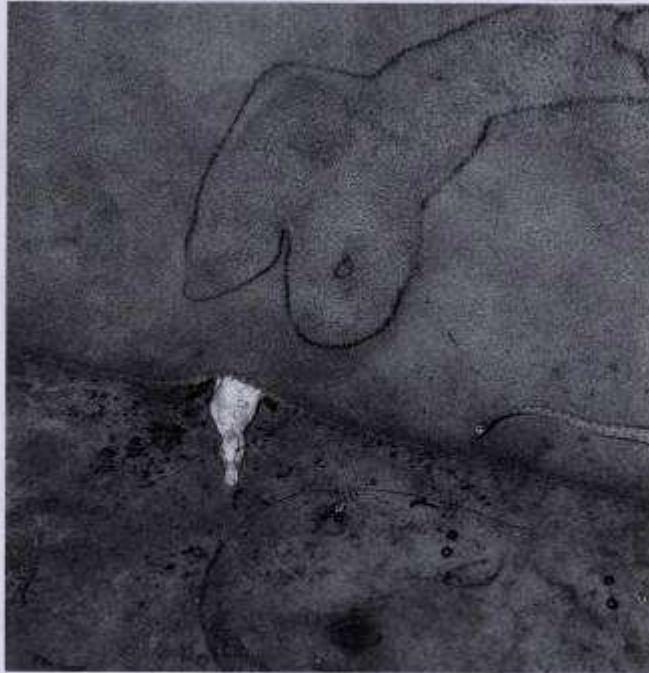
Zuletzt aber hat Roger Ballen die Schwarzweiß-Fotografie bewusst sehr weit getrieben, bis zur Grenze dieses zentralen, durch die digitale Revolution aber in gewisser Weise „abgeschlossenen“ Mittels der Fotografie. Die neue Bildserie ist nur im Rahmen der klassischen Schwarzweiß-Fotografie denkbar. Die Bilder sind so konstruiert, dass sie mit digitalen Medien keinen Sinn mehr machen. Sie sind auf unterschiedlichste Grauwerte und daraus resultierende feine Unterschiede in der Raumzeichnung und dem labilen Gleichgewicht zwischen Dramatik und Humor aufgebaut, die man über digitale Aufnahmetechniken in dieser Form nicht zustande bringt. Ohne dem digitalen Medium grundsätzlich verschlossen zu sein, hat Roger Ballen in dieser Bildserie die räumliche Darstellung und die räumliche Illusion des fotografischen Bildes noch einmal an jenen extremen Punkt geführt, den die analoge Fotografie im vergangenen Jahrhundert ermöglichte. In gewisser Weise versteht sich diese Bildserie als Zusammenfassung und Abschluss der Geschichte der traditionellen Fotografie. In ikonografischer Hinsicht eröffnet sie zugleich ein neues Kapitel, ein programmatisches Gegenstück zum raschen Bilder machen des digitalen Zeitalters.

ROGER BALLEEN – Robert Fleck

While on the one hand a self-taught photographer, Ballen was also surrounded by photography while growing up in New York. His mother, a representative of Magnum in New York, was host to all the great photographers of the time, from Alfred Stieglitz and Edward Steichen to Edward Weston. Ballen studied geology at university, winding up a promising young scholar in Africa, where he remained, developing his photography while never entirely giving up geology. His pictures have a lot to do with Africa, its soil, the permanent process of integration and disintegration under the effects of a hot climate, its light, and its people, but also with the unorthodox ways of the self-taught man in his approach to the history of his medium; using the means of photography, Ballen brings us to the limits of normalcy and madness, everyday life and alienation, misery and energy. Ballen is no pessimist. His pictures are full of humor. They show situations on the abyss that in their own absurdity demonstrate a faith in life.

Recently, however, Roger Ballen has very consciously taken black-and-white photography quite far, to the limits of this central photographic technique that all the same has in a sense been concluded by the digital revolution. The new series is only conceivable within the framework of classic black-and-white photography. The pictures are constructed in such a way that they would make no sense with digital media. They are constructed using various shades of gray and the resulting subtle difference in the delineation of space as well as a delicate balance between drama and humor that cannot be created in this form with digital techniques. Without being fundamentally opposed to the digital medium, Roger Ballen in this series has taken the spatial representation and spatial illusion of the photographic image once more to the extreme point made possible by analog photography in the past century. In a certain way, this series sees itself as a summary and conclusion of the history of traditional photography. In terms of iconography, it also opens a new chapter, a programmatic counterpart to the rapid image production of the digital age.

ROGER BALLEEN geboren 1950 in New York. Lebt und arbeitet in Johannesburg, Südafrika / born 1950 in New York. Lives and works in Johannesburg, South Africa.
ROBERT FLECK geboren 1957 in Wien. Lebt in Hamburg / born 1957 in Vienna. Lives in Hamburg.

Seite / page 18
links / left
ROGER BALLEEN
Ohne Titel / Untitled, 2005
s/w auf Silberbromid /
b/w on silver bromide paper
50 x 50 cm
© Roger Ballen

rechts / right
ROGER BALLEEN
Ohne Titel / Untitled, 2005
s/w auf Silberbromid /
b/w on silver bromide paper
50 x 50 cm
© Roger Ballen

ROGER BALLEEN
Ohne Titel / Untitled, 2005
s/w auf Silberbromid /
b/w on silver bromide paper
50 x 50 cm
© Roger Ballen

EIKON 57

