

蕾娜特·格拉夫

RENATE GRAF

BLICKE AUF FLÜCHTIGE SPUREN **Fotografien von Renate Graf**

Renate Graf ist als Fotografin Autodidakt. Sie nimmt mit Leidenschaft die anderen Gesichter dieser Erde als fotografische Einsichten auf, als erweiterte Optionen des Sehens und Erinnerns. Die Fotografien werden zu Wegweisern eines weiseren Verstehens.

Graf sieht in ihren Fotos eine andere Form von Sprache, die als Selbstgespräche die Kunst und die Welt um sie herum erklären. Doch diese Erklärungen sind nicht logischer Natur, sondern visueller. Patrick Kinmonth spricht von der Camera Poetica, der poetischen Kamera, mit der Graf ihre Welteindrücke festhält. Sie bedient sich traditioneller Technik, nicht der digitalen. Ungarisches Fotopapier in der Optik des beginnenden letzten Jahrhunderts, eine Dunkelkammer und ein indischer Meisterdrucker bringen kleine intime und große repräsentative Bilder hervor, die immer von dem individuellen Kunstwollen der Künstlerin getragen werden. Dieses führt den Betrachter von heute mit der Ästhetik der frühen Fotografie zusammen. In dieser dialektischen Spannung kann das Heute ohne jeden Verabredungscharakter gesehen werden.

Die Fotos sind fast monochrome Dokumentationen, die sich der Realität entziehen, da die beigefügten Texte nicht das Bild erklä-

TRACES – FLEETING GLANCES **The Photography of Renate Graf**

The photographer Renate Graf is an autodidact. Passionately she records the other faces of this earth as photographic insights, as expanded options of seeing and recollection. Her photographs can be read as signposts pointing towards a deeper understanding.

In her images Graf converses in a different form of language, which - as conversations with herself - explicate both her art and the world around her. But these explanations are not of a logical nature, but purely visual. Patrick Kinmonth refers to the Camera Poetica, the poetic camera, with which Graf captures her impressions of the world. She avails herself of traditional, rather than digital technology: Hungarian photographic paper evoking the optical tradition of the early last century, a dark room and an Indian master printer - together they conjure small and intimate or large-scale representative photos, always inspired by the artist's singular creative ambition. Thus the modern-day viewer is confronted with the aesthetics of early photography. And it is within this dialectic tension that the here-and-now can be viewed through a different, and undistorted lens.

The photographs are almost akin to monochromatic documentaries, which elude real-

易逝印迹的惊鸿一瞥
- 蕾娜特·格拉夫的摄影作品
作者:迪特尔·容德

蕾娜特·格拉夫是一位自学成才的摄影家。她满怀激情地拍摄大地之别具一格的面貌，作为藉由摄影术所获取的认知，作为观赏和回忆的扩充选项。她的摄影作品因此成为人们智慧贤达地理解事物的指南。

格拉夫将自己照片视为艺术和世界之语言的另一种形式，而这种语言就是艺术和世界围绕着她所阐述的独白。但是，艺术和世界的这些阐述并不具备逻辑性，而是视觉性的。艺术评论家帕特里克·肯默思提出“诗意的照相机”(Camera Poetica)的概念，即格拉夫使用“诗意的照相机”将世界的印象拍摄下来。她运用传统的摄影技术，排斥使用数码技术。受艺术家格拉夫个体的艺术意志所驱使，具上世纪初期视觉效果 of 匈牙利相纸、一间暗室和一位印度印刷工匠源源不断地创作出小幅、私人的照片和巨幅的代表作。这使得今日的观众能够领略历史上的摄影美学。在这种辩证的美学张力情境之中，观众却能够不期而遇地发现今天。

她的照片大多是黑白纪实作品，却又与现实世界存有一定的疏离，因为附录的文本并非用来诠释图像，而图像也不应被当作插图来对待。格拉夫致力于展示万物的另一种文化与理解世界的另一种维度。因此，格拉夫喜爱像亨比、印度、贝加尔湖、西伯利亚、外

ren und die Bilder sich nicht als Illustrationen verstehen. Graf zeigt eine andere Kultur der Dinge und zugleich des Verstehens. Deshalb liebt sie abgelegene Orte wie Hampi, Indien, den Baikalsee, Sibirien, die Äußeren Hebriden, aber auch den verfallenen Marxer Friedhof in Wien, Sizilien und Venedig und insbesondere die Werke Anselm Kiefers und seine Person. Lebenslauf und optische Konfrontationen werden eine erlebte autobiographische Einheit, die sich wie eine abstrakte Erzählung der Wirklichkeit nähert. Die Bilder erinnern stark an die Fotografien von Forschungsreisenden, die damit die Ungewöhnlichkeit der Kontinente belegten.

Eine starke konzeptuelle Komponente bindet die unterschiedlichsten Motive bildsprachlich eng zusammen. Renate Graf liebt es dort zu fotografieren, in der Wüste, in windigen Gebieten, wo die Zeit sich nicht manifestiert. In dieser Flüchtigkeit der Wirklichkeit hält sie die äußerst fragilen Elemente fest, die in den Fotografien zu lebendigen Zeugnissen des Gedächtnisses werden. Spuren werden zu Erinnerungen, die außerhalb einer konsumistischen Warenwirklichkeit operieren. Sie konnotieren als verborgene Fantasien tief im schlafenden Unterbewusstsein des Menschen.

Dieter Ronte

ity as the attached texts do not explain the images and the images are not conceived as illustrations. Rather Graf reveals an alternative culture both of the material world and our perception of it. This is why she is drawn ineluctably to remote regions such as Hampi in India, Siberia's Lake Baikal, the Outer Hebrides and the derelict St. Marx Cemetery in Vienna, Sicily and Venice, and particularly to the works of Anselm Kiefer and his person. Her life's story and her optical confrontations intertwine to become an experiential, autobiographical entity which, in the manner of an abstract narrative, approximates reality. These images are strongly redolent of the photographs taken by explorers endeavouring to illustrate the exotic nature of the Continents.

A strongly conceptual component closely ties the diverse motifs together. Renate Graf loves to photograph in the desert, in wind-torn regions, where time does not manifest itself. Within the ephemerality of this reality she captures the most fragile elements, which in her photographs transmute into a living testament to their memory. Fleeting traces become recollections which operate beyond the reality of a consumer commodity. They connote as hidden fantasies, buried deep within our slumbering subconscious.

Dieter Ronte

赫布里底群岛等等这些偏僻边远的地方，也热爱衰败的维也纳圣马可墓园、西西里岛和威尼斯，她尤其钟爱德国艺术家安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer) 的作品及其本人。她的人生轨迹与光学上的直面审视，融合为个人亲身体验的自传性统一体，仿佛一篇抽象的叙事作品近似于现实。她的照片很容易让人想起那些探险家们的摄影作品，他们曾以相机证实各个大陆的奇风异景之存在。

在图像语言的层面上，格拉夫以一种纲领性的艺术手法将彼此迥异的主题紧密联结在一起。格拉夫偏爱在那些地点从事摄影活动：在荒漠中和在多风的地区，也就是那些时间消声匿迹的地方……面对短暂易逝的现实世界，格拉夫捕捉那些极其脆弱的元素，它们被留存在照片之中，成为记忆之鲜活的见证。印迹转化为回忆，运作于被消费文化主宰的商品社会之外：作为隐蔽的幻想，印迹正在人们沉睡的无意识深处引发各种联想。