

The Photographic Work of Ralf Cohen

Ralf Cohen's artistic photography has unfolded in the course of almost half a century in numerous stages of progress and groups of work. This selection presents an insight into the origins of his work, the divergent approaches, the processes of change and disruption, of continuity and experimentation, combined with Cohen's intense interest in complex themes and the creative technical resources of the medium. Our understanding of the flowing transitions and the sudden leaps, reflecting not only the artist's imagination and ideas but also his conceptual considerations and decisions, advances from one artistic phase to the next. It is not only Cohen's openness for creative processes and his visual curiosity, but also a constant reflection of his own way of seeing, which are the pre-requisites of technically created images and are fundamental to his career.

The uniqueness of each photograph and sequence is manifested in this collection. At the same time our awareness for the totality of the work is intensified and we realise that it is more connected, both in content and in method, than it first appears. The spectrum of motifs ranges from landscapes, close up segments of nature, architecture, street photography and portraits. The artist's interest is not focused on superficial sensations or on the spectacular. Ralf Cohen's unmistakable language is the result of his particular instinct for both unusual and unnoticed everyday events, for the hidden aesthetics of coincidental constellations and for the almost endless artistic potential, offered by the medium of analogue photography. Experimental processes including the reversion of light and dark, solarisation, colour manipulation and long-term exposure, to name but a few offer endless creative potential.

Analogue, digital or both? This fundamental decision has to be made by today's photographer. Ralf Cohen made his decision long ago – with all the consequences. He learnt the craft of analogue photography from scratch, at a time when electronic picture processing was still in its infancy. Cohen was educated in Düsseldorf and Cologne, where he attended the College of Arts until mid-1970. In 1980 he moved to Karlsruhe and has been working there as a freelance artist ever since. Shortly afterwards digital techniques were established, revolutionising photography with unprecedented possibilities. Ralf Cohen never considered this as an alternative to his analogue procedure. He still creates his pictures without digital editing – using solely the methods of classical artistic photography in the darkroom. His images are the results of a chain of physical and chemical photographic mechanisms. In other words, each picture is the result of extensive handwork and time-consuming processes. The unpredictability the alchemistic process is deliberate. This is why the photographs seem to be an intentional slow moving contrast to the fast pace of photographic production in the digital present.

The early works of the 1980's, extensive series of black and white and also colour photography, are dominated by the artist's occupation with light and shadow, motion and space, often in combination with architecture. Close up reproductions of façade details or limited sections of the water surface in a swimming pool are condensed into graphically abstract geometric patterns – structures that melt away to be replaced by a new independent image of reality. This is also true, albeit under different circumstances, for the subsequent series, "People in Towns", a large format series created between 1986 and 1988. These portraits, which seem to have been taken "en passant" do not originate from an objective attitude – as in the earlier portraits. These are shots of a stretched awareness, manifesting both the sequence before and after. The photographs capture an everyday situation in urban life. People are hurrying along the streets, they do not see each other,

they are isolated, and their looks are frozen. The contours of the passers-by are dissolved, transforming them into shadowy, almost translucent actors by long exposure times. Only their expressions, highlighted by the flashlight, are sharper. This corresponds to the perception of the human eye, which is only able to focus on a section. Unlike the camera, the eye can adapt and absorb further impressions, combining them to register everything gradually. This series not only demonstrates the phenomenon of the appearance and disappearance of individuals in an anonymous crowd, of seeing and not seeing – it also visualises the photographic view and delivers pieces of pictorial evidence revealing the difference between the technical and the human perception: The selective properties of the camera can only capture a fraction of reality – a small moment, which is gone forever the instant it passes.

The Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, exhibited photographs of Sigmar Polke in 1990, an artist from Cologne, known as the “alchemist of the darkroom”, an artist who entered new territory with experimental pleasure and inventiveness. The confrontation with these works had a lasting effect on Cohen. It was a type of ignition for his future work. It taught him that you do not need to have sophisticated technical equipment in order to create new unexpected and unconventional pictures. Your own intuition, playful impartiality, readiness to cross boundaries and abandon habitual ways of seeing are more important. His focus gradually turned to the techniques of multiple exposure, solarisation, reversal, layering, chemical painting, and even the deliberate use of external factors. This began with the autobiographically inspired series, “Record Man”, followed by travel photography from USA, Israel, Jordan, Budapest bathing scenes and a disturbingly estranged sequence of visitors at a vernissage. All of these photographs, with blurred subjects and streaky, blistered surfaces present striking artistic features. They develop independently by the power of suggestion.

The “Altrhein”/“Old Rhine” series, 1997, was one of the first highlights. Ralf Cohen was fascinated by the numerous natural phenomena, caused by the rising and falling water in the Old Rhine arms. He had taken numerous photographs of the Old Rhine, but was deeply disappointed by the results. The prints had no connection to what he actually wanted to capture. He decided to make direct use the powers of nature for his plan – a method which already had predecessors in the history of art. Edvard Munch and Emil Nolde had already relied on the cooperation of the elements, by exposing their paintings and aquarelles to the influence of the elements. The negatives of the Old Rhine images were taken back to the place they had been made and secured in the water over a period of time, so that all sorts of sand and floating waste not only left traces of residue behind, but also engraved a new track of time on the negatives. This was how the photographic images were completed.

Nature giving the impulse and generating original, new visual images. This was the starting point of the series of works, GLOBAL, created in 2003. These certainly do not display the same microcosmic particles of Old Rhine water – they remove us aesthetically to the overpowering timelessness and infinity of the universe, into the world of planets, seas of stars and distant galaxies. At least, that is the way it seems – not only at first sight. In reality it is completely different. The starting point for this series was the desire to see the world from above. The use of readily available satellite pictures taken from space was not an option, even though they undoubtedly serve as the model for Cohen’s apparently cosmic images, which seem to present recognizable well-known patterns. But this is

an illusion. You may not believe what you see. In reality, these visions have an earthly source. Most of them depict the turbulent surface of the Atlantic, taken from above. The precisely calculated use of colour filters and the reversion of positive to negative leads to the overwhelming metamorphosis. The bright sky is changed into the dark, endless universe. The shady valleys of waves become bright clouds over the earth. Ralf Cohen shows a piece of reality – but rejects a quick interpretation. Even more: his pictures turn the observer's view away from the work of art back to himself, holding up a mirror, in which we can recognise and question our own way of seeing, our predictions and expectations. This was not the end of the tempting appearances, of deception and pictorial puzzles which challenge our sense of perception in an unknown way. The "Pictures Without a Camera" from the series INSEL/ISLAND are an extension and an intensification of the spherically charged series, GLOBAL. Amorphous objects glow from the deepness of black in a mysteriously beautiful diversity of colour and shape, like precious sparkling gemstones. Are these unknown islands that are still to be discovered, and which have been set in celluloid from a great distance? No they are not. Again, the observer is tricked into attempting to understand what he sees. Involuntarily he refers to comparable motifs he already knows and is condemned to misinterpretation. The solution is closer than it seems. The "Islands" were created artificially by painting on glass, using translucent albumen colour, which is often used for touching up diapositives and colour prints. This was followed by analogue inversion, the reversal of the colours and c-print development. So far this is the only series based on artefacts created specifically for the purpose and not on fragments of reality.

A glance at the new, the newest and the latest series of works which has only just been started, such as PERSPECTIVES, UNKNOWN TERRITORY/NEULAND and SYNTHESIS confirms that Ralf Cohen's work is not finished. What we see is "work in progress". The artist is constantly in progress, modifying and enriching with new aspects and cross-connecting to earlier works. He is far from falling into a repetitive routine. We look forward to Ralf Cohen's visual perceptions and views of the world, which are yet to come. His fascinating cosmos of pictures invites us to stay with him on his inspiring expeditions, past the frontiers of seeing and thinking.

Zum fotografischen Werk von Ralf Cohen

Ralf Cohens künstlerische Fotografie, die mittlerweile fast ein halbes Jahrhundert umspannt, hat sich in einer Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungsschritte und Werkgruppen entfaltet. Die hier vorgestellte Auswahl gibt Einblick in die Ursprünge seiner Arbeit, zeigt die divergierenden Ansätze, lässt Wandlungen und Brüche, Kontinuitäten und Experimente ebenso anschaulich werden wie die intensive Beschäftigung mit bestimmten Themenkomplexen und den technisch-gestalterischen Mitteln des Mediums. Von einer zur nächsten Werkphase werden teils fließende Übergänge, teils überraschende Sprünge nachvollziehbar, in denen sich die Vorstellungen und Ideen, die konzeptuellen Überlegungen und Entscheidungen des Künstlers spiegeln. Zu den wesentlichen Konstanten in Cohens Laufbahn zählen nicht nur Offenheit für schöpferische Prozesse und visuelle Neugierde, sondern auch die beständige Reflexion des eigenen Sehens und der Bedingungen des technisch erzeugten Bildes.

In der vorliegenden Zusammenschau tritt die Einzigartigkeit jeder Aufnahme und jeder Sequenz hervor, zugleich schärft sich der Blick auf das Gesamtwerk, das inhaltlich und methodisch enger miteinander verknüpft ist, als es zunächst scheinen mag. Das Motivspektrum umfasst Landschaften, nahansichtige Naturausschnitte, Architekturen, Straßenfotografie und Porträts. Dabei gilt das vornehmliche Interesse des Künstlers nicht dem vordergründig Sensationellen oder Spektakulären. Die Unverwechselbarkeit der Bildsprache von Ralf Cohen resultiert vielmehr aus einem besonderen Gespür für die gleichermaßen außergewöhnlichen wie unbemerkten Ereignisse im Alltäglichen, für die verborgene Ästhetik zufälliger Konstellationen und für das nahezu unerschöpfliche bildnerische Potenzial, das dem Medium der analogen Fotografie durch experimentelle Verfahren wie Hell-Dunkel-Umkehrung, Solarisation, farbliche Verfremdung, Langzeitbelichtung und anderes mehr innewohnt.

Analog, digital oder beides? Diese Grundsatzentscheidung, die Fotografen heute treffen müssen, hat Ralf Cohen schon früh und mit aller Konsequenz für sich festgelegt. Das Handwerk der damals noch ausschließlich analogen Fotografie erlernte er von der Pike auf – in einer Zeit, als die elektronische Bildbearbeitung noch in den Kinderschuhen steckte. Ausgebildet in Düsseldorf und bis Mitte der 1970er-Jahre an der Fachhochschule Köln, siedelte er 1980 nach Karlsruhe über und ist seither als freischaffender Künstler tätig. Etwas später begann die Etablierung der digitalen Technik und mit ihr eine revolutionäre Umwälzung, die der Fotografie bald ungeahnte Dimensionen öffnete. Doch Ralf Cohen hat darin nie eine Alternative zu seiner analogen Vorgehensweise gesehen. Bis heute entstehen seine Bilder ohne digitale Nachbearbeitung allein mit den Mitteln der klassischen Lichtbildkunst in der Dunkelkammer, sind Resultat einer Kette von physikalischen, fotomechanischen und chemischen Reaktionen. Mit anderen Worten: Hinter jeder Aufnahme stehen aufwendige Handarbeit und zeitintensive Prozesse. Das Unvorhersehbare des mitunter alchemistischen Verfahrens wird absichtsvoll mit einkalkuliert. Insofern lassen sich seine Fotografien auch als bewusst gesetzte, gleichsam verlangsamte Gegenbilder zur Schnelllebigkeit der Bilderzeugung in der digitalen Gegenwart verstehen.

Zu den frühen Arbeiten der 1980er-Jahre gehören umfangreiche Serien in Schwarz-Weiß- und Farbfotografie, in denen die Beschäftigung mit Licht und Schatten, Bewegung und Raum – meist in Verbindung mit Architektur – dominiert. Nahsichtig wiedergegebene Fassadendetails oder knappe Ausschnitte einer bewegten Wasseroberfläche im Schwimmbad verwandeln sich in grafische Kürzel, abstrakt-geometrische Muster bzw. zerfließende Strukturen und behaupten sich als eigenständige, neu geschaffene Bildwirklichkeit. Unter veränderten Vorzeichen gilt dies auch für die anschließende Werkgruppe der „Menschen in Städten“, einer großformatigen Sequenz aus den Jahren 1986 bis 1988. Grundlage

dieser „en passant“ realisierten Bildnisse ist nicht eine auf Sachlichkeit bedachte Haltung wie in den Porträts der Anfangszeit, hier handelt es sich vielmehr um Momentaufnahmen einer gleichsam gedehnten Wahrnehmung, in der sich die Abfolge eines Vorher und Nachher manifestiert. Die Fotografien halten eine alltägliche Situation des urbanen Lebens fest: Menschen eilen durch die Straßen, keiner sieht den anderen, jeder bleibt isoliert, die Blicke wie gefroren. Lange Belichtungszeiten lösen die Konturen der Vorbeigehenden auf, transformieren sie in schemenhafte, fast durchsichtige Akteure. Nur die Physiognomien, vom Blitz hervorgehoben, werden schärfer abgebildet. Dies entspricht in etwa der Wahrnehmung des Auges, das immer nur einen Ausschnitt fokussieren kann. Anders als das Kamerabild ist das Auge jedoch in der Lage nachzujustieren, es kann weitere Eindrücke aufnehmen, addieren und sukzessive das Ganze erfassen. So thematisiert die Serie nicht allein das Phänomen von Auftauchen und Verschwinden der Individuen in einer anonymen Masse, von Sehen bzw. Nicht-Sehen, sie verweist auch auf die Bedingungen des fotografischen Blicks und liefert anschauliche Belegstücke für die Differenz zwischen technischer und menschlicher Wahrnehmung: Mit den selektierenden Mitteln des Fotoapparats kann immer nur ein Bruchteil der Realität eingefangen werden – ein kleiner Augenblick, der schon im nächsten Moment unwiederbringlich vergangen ist.

1990 zeigte die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden eine Ausstellung mit Fotografien von Sigmar Polke. Die Begegnung mit den Arbeiten des Kölner Künstlers, der wie kein anderer als „Alchemist der Dunkelkammer“ mit Experimentierlust und Erfindungsreichtum fotografisches Neuland betreten hatte, beeindruckte Ralf Cohen nachhaltig. Sie wurde zu einer Art Initialzündung für sein künftiges Werk, zum Lehrstück darüber, dass es für die Schaffung neuer, überraschender, unkonventioneller Bilder nicht unbedingt auf die perfekte technische Ausrüstung ankommt, wohl aber auf die eigene Intuition und spielerische Unbefangenheit, auf die Bereitschaft Grenzen zu überschreiten und herkömmliche Sehgewohnheiten über Bord zu werfen. Mehr und mehr rückte nun das Instrumentarium der Mehrfachbelichtungen und Solarisationseffekte, der Umkehrungen, Überlagerungen und chemischen Übermalungen bis hin zur bewusst inszenierten Nutzung externer Faktoren in den Mittelpunkt des Interesses. Den Anfang macht die autobiografisch inspirierte Serie des „Recordman“, gefolgt von Reisefotografien aus den USA, Israel und Jordanien, Budapester Badeszenen und einer irritierend verfremdeten Sequenz mit Besuchern einer Vernissage. Mit ihren verschwommenen Sujets und schlierig-blasigen Oberflächen weisen alle diese Fotobilder ausgesprochen malerische Züge auf und entfalten ein Eigenleben von hoher Suggestionskraft.

Einen vorläufigen Höhepunkt in dieser Entwicklung markierte 1997 der Zyklus „Altrhein“. Fasziniert von den vielfältigen Naturerscheinungen, die das steigende und fallende Wasser in den Rheinauen hervorruft, hatte Ralf Cohen zahlreiche Aufnahmen des Altrheins gemacht. Allerdings war er vom Ergebnis seiner Bemühungen tief enttäuscht. Die Abzüge entsprachen in keinster Weise dem, was er eigentlich zur Anschauung bringen wollte. So fasste er den Entschluss, die Kräfte der Natur ganz unmittelbar für sein Vorhaben zu nutzen – eine Methode, die in der Kunstgeschichte durchaus Vorläufer hat. Schon Edvard Munch oder Emil Nolde bedienten sich der Mitarbeit der Elemente, setzten ihre Gemälde und Aquarelle absichtsvoll den Einwirkungen der Witterung aus. Die Negative der Altrheinaufnahmen wurden also am Ort ihrer Entstehung für längere Zeit fixiert ins Wasser gelegt, so dass Sand, Schwemmgut und anderes mehr nicht nur Ablagerungen, sondern zugleich eine neue Zeitspur hinterließen und auf diesem Wege die fotografischen Bilder vollendeten.

Die Natur als Impulsgeber und Generator neuer, nie gesehener Bildschöpfungen: Unter dieser Prämisse stehen auch die Arbeiten der 2003 einsetzenden Serie GLOBAL. Allerdings führen sie nicht die gleichsam mikrokosmischen Partikel eines Altrheingewässers vor Augen, sie versetzen uns vielmehr auf hoch ästhetische, geradezu überwältigende Art in die Zeit- und Grenzenlosigkeit des Universums, in die Welt der Planeten, Sternemeere und fernen Galaxien. Zumindest scheint es so – nicht nur auf den ersten Blick. Tatsächlich verhält es sich jedoch ganz anders. Ausgangspunkt für diese Werkfolge war der Wunsch, die Welt von oben zu sehen. Der Rückgriff auf fremde, vorgefertigte Satellitenbilder aus dem All kam dafür natürlich nicht in Frage, auch wenn sich Cohen mit seinen vermeintlich kosmischen Fotografien zweifelsohne auf derartige Vorlagen bezieht und die geläufigen, wiedererkennbaren Muster ostentativ mit ins Spiel bringt. Wer aber hier vorschnell seinen Augen traut, wird in die Irre geführt. Denn in Wahrheit handelt es sich um Aufnahmen von ganz irdischer Herkunft. In der Mehrzahl bilden sie die mehr oder weniger aufgewühlte Oberfläche des Atlantiks ab, von einem erhöhten Standpunkt fotografiert. Die verblüffende Metamorphose entsteht durch den exakt kalkulierten Einsatz von Farbfiltern und durch die Umkehrung von Positiv zu Negativ. Der helle Himmel verwandelt sich in das dunkle, unendliche Weltall, die Schattentäler der Meereswellen hingegen in lichte Wolken über dem Erdplaneten. Ralf Cohen zeigt uns also einen Teil der Realität – und verwehrt zugleich den schnellen Zugriff auf eine Deutung. Mehr noch: Seine Bilder leiten den Blick über das Kunstwerk auf sich selbst zurück und halten uns einen Spiegel vor, in dem wir unser eigenes Sehen, unsere Projektionen und Erwartungen hinterfragen und erkennen können.

Doch damit nicht genug des verführerischen Scheins, der Augentäuschung und der Bilderrätsel, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit in ungeahnter Weise herausfordern. Wie eine Fortsetzung und Steigerung der sphärisch aufgeladenen Sequenz GLOBAL muten die geheimnisvollen „Bilder ohne Kamera“ der Serie INSEL an. Aus tiefster Schwärze glühen da amorphe Gebilde in einer Farben- und Formenvielfalt von magischer Schönheit auf, kostbar funkelnden Edelsteinen gleich. Sind das nie zuvor entdeckte, fremdartige Eilande, mit dem Fotoapparat aus großer Distanz auf Zelluloid gebannt? Weit gefehlt, auch hier gilt, dass der Betrachter in seinem Versuch, das Gesehene zu verstehen, unwillkürlich auf vergleichbare Bildmodelle zurückgreift und deshalb mit seiner Interpretation fehl gehen muss. Die Antwort ist einfacher als gedacht. Die „Inseln“ wurden durch Malerei auf Glasplatten künstlich erzeugt, und zwar unter Verwendung durchscheinender Eiweißlasurfarben, wie sie üblicherweise für Retuschen auf Diapositiven und Farbabzügen verwendet werden. Anschließend folgte im Analogprozess die Invertierung, d.h. die Umkehr der Farben, und die Entwicklung als C-Print. Es ist bislang der einzige Zyklus, dem nicht Ausschnitte der Wirklichkeit, sondern eigens dafür geschaffene Artefakte zugrunde liegen.

Ein Blick auf die neuen und neuesten, teils gerade erst begonnenen Werkfolgen wie PERSPEKTIVEN, NEULAND oder SYNTHESE bezeugt, dass die Arbeit von Ralf Cohen keineswegs abgeschlossen ist. Wir begegnen vielmehr einem „work in progress“, das der Künstler beständig weiterentwickelt, überprüft, modifiziert und um neue Aspekte bereichert – mit Querverbindungen zum bereits Geschaffenen und weit davon entfernt, in Routine oder Wiederholung zu verfallen. So dürfen wir gespannt sein, wie Ralf Cohen auch künftig die Reflexionen über seine Wahrnehmung visualisiert und seine Sicht der Welt zur Anschauung bringt. Sein faszinierender Bilderkosmos lädt uns ein, ihn auf diesen das Sehen und Denken immer wieder von neuem stimulierenden Grenzgängen zu begleiten.