

Andreas Gefeller The Backside of Light

08.09.18 bis 06.10.18

Düsseldorf Cologne Open Galleries
07./08./09. September 2018

Photoszene Festival
21.-30. September 2018

Vor einem milchigen Hintergrund schlängeln sich die tentakelförmigen Zweige einer chilenischen Araukarie. Das diffuse Streulicht verschluckt die Konturen partiell und lenkt den Blick in die Tiefe der dichten Struktur, in das undurchdringliche Dickicht von Verästelungen und spitz zulaufenden, schuppenartigen Blättern, die spiraling angeordnet sind. Die bizarren Formationen erwachsen keinem erkennbaren räumlichen Gefüge, sondern breiten sich in einer zähen, schleierhaften Atmosphäre aus, treten quasi aus dem Nichts hervor. Wie schon in Andreas Gefeller's früherer Serie Blank gibt es in seiner jüngsten Werkgruppe The Backside of Light Bildbereiche, die vom übermäßigen Lichteinfall gleichsam ausgelöscht wurden: Durch Über- und Langzeitbelichtung werden die zusammenfassenden und damit vereinheitlichenden Umrisse unscharf, während die chaotische Binnenstruktur plötzlich auf der Ebene des deutlich Sichtbaren erscheint. Der Ordnung anstrebende Sehsinn wird dadurch irritiert, ist doch die Herausbildung von klaren Grundformen durch die Konfrontation mit einer unübersichtlichen Detailfülle beeinträchtigt, die im neuronalen Wahrnehmungsprozess erst mit zunehmender bildanalytischer Differenzierung bewältigt werden können.

Auch die Ansicht eines Birkenwaldes mit ihrem unruhigen Wechselspiel aus Schatten und Linien fordert den Betrachter auf, zu blinzeln und neu zu fokussieren. Einige Bäume sind von einer gleichmäßigen, der Tonigkeit des Papiers entsprechenden Helligkeit getilgt, die cha-rakteristische Oberflächenstruktur der Stämme ist damit ausradiert. Wie bei einem Scherenschnitt wird die Gestalt des Baumes einzig durch seine Abgrenzung zum Umraum erkennbar. Diese Kippmomente, in denen sich Hell und Dunkel, Positiv und Negativ, Form und Fläche, Bild und Papier gegeneinander verschieben, verzögern die sinnstiftende Erkenntnis.

Die teils vom Licht verschluckten Partien lassen die Aufnahmen mitunter unvollendet oder ausschnitthaft wirken und scheinen den getrübbten Blick und das verschleierte Bewusstsein selbst zu verbildlichen. Damit verweisen solche Störungen gleichermaßen auf das „Rauschen des Mediums“ als auch auf die eingeschränkte Wahrnehmung. Gefeller hinterfragt sowohl die Fotografie als auch das Sehen selbst – im erweiterten Sinne eines Verstehens.

Eingenommen durch die Sogwirkung der Aufnahmen, fehlt dem Betrachter jeglicher Bezugspunkt zur Verankerung des dargestellten Motivs in Zeit und Ort. Zudem wirft die künstliche Anmutung einiger Motive die Frage auf, ob eine reelle oder aber eine virtuelle Erscheinung vorliegt. An dieser Schnittstelle zwischen Echtheit und Simulation, Dokumentation und digitaler Manipulation reflektiert Gefeller die zunehmende Ununterscheidbarkeit und Durchdringung von natürlichen Vorkommnissen und computergenerierten Welten. Der Realitätsbegriff – wie auch der Bildbegriff – durchläuft eine radikale Bedeutungs-verschiebung.

Dabei ist die Realität, die eigene unmittelbare Umgebung, immer der Ausgangspunkt der Bildfindungen von Andreas Gefeller. Auf manchen Fotografien sind filigrane, sich in erratischen Ellipsen überlappende weiße Linien wie ein zartes, anmutig gezeichnetes Gebilde auf einem schwarzen Grund zu sehen. Hierfür hat Gefeller mit einer sekundenlangen Belichtungszeit die Reflexe einer LED-Straßenlaterne eingefangen, deren pulsierende Lichtpunkte auf der schwarzen Wasseroberfläche im Düsseldorfer Hafenbecken tanzen und Spuren ihrer Bewegung hinterlassen. Während der durch die Leuchtfrequenz bedingte, durchbrochene Linienverlauf an eine Signalkette, an Codes und Kommunikation erinnert, wird in der Wechselwirkung zwischen Wasser und Licht auch der Kontrast zwischen Materie und Strahlung bzw. zwischen Ursubstanz und modernster Technik gegenwärtig.

Dem Werk von Andreas Gefeller wohnt die stille Poesie intensiver Beobachtung inne. Von einer nahezu wissenschaftlichen Neugier und Begeisterung für Naturphänomene angeregt, sucht Gefeller nach Bildern hinter dem äußeren Anschein und eröffnet damit eine Ebene subjektiver Interpretation und Reflexion. Indem er Spuren aufzeigt und Strukturen offenlegt, geht er nicht nur seiner eigenen Faszination für die Schöpfung sowie einer konzentrierten Beschäftigung mit einer sich verändernden Umwelt nach, sondern versucht, Licht auf existenzielle Fragen zu werfen. Mit sensiblem Gespür legt Gefeller das assoziative Potenzial von oberflächlichen Erscheinungen frei und lotet die kosmische Dimension alltäglicher Begebenheiten aus. Ob Funken eines Feuers oder das Gespinst einer Mottenart: Das dichte Gewebe wird zum All-Over eines universellen Gefüges.

In front of a pale, milky background, branches of a Chilean araucaria are bending and twisting like tentacles. The diffuse light partly swallows their contours and directs the glance towards the dark depths of the dense structures and into the impenetrable thicket of ramifications and spiky leaves, arranged like spiraling scales. These bizarre formations are not embedded in any recognizable spatial context but removed from a particular place. Emerging mysteriously from a hazy, veil-like atmosphere, they seem to appear out of nowhere. Like in Andreas Gefeller's former series „Blank“, certain parts of the images in his recent series “The Backside of Light” are almost eliminated by an exceeding incidence of light. By means of overexposure and time exposure the unifying contours become blurred by brightness, so that the overall impression becomes unclear and lacks coherence. At the same time, chaotic inner structures, formerly obscure areas, are revealed to the eye. The sense of sight is irritated in its attempt to create a consistent picture through the superficial recognition of basic forms when suddenly confronted with an abundance of detail, which comes to unfold at a much later point in the course of the neuronal perception process.

The image of a birch forest oscillates between shadowy patches and clear-cut linear outlines, challenging the viewer to squint and focus anew. Some trees are extinguished by a smooth whiteness, which corresponds to the tonal quality of the paper. The characteristic surface structure of the stems is erased. Just like a paper cutting the shapes of the trees come into being merely through their delimitation from surrounding space. These contrasting features of light and dark, positive and negative, shape and surface, image and paper must be evaluated again and again, in order for recognition to finally set in.

Due to the prevalence of areas annihilated by lightness, or strikingly blank areas, the images appear unfinished or incomplete, pointing to the limitations of vision or, in a further sense, the restrictions of consciousness or knowledge. Such perturbances might refer to the “noise of the medium”, the faults and defects inherent in the carrier of information, or else, the inhibitions of the perceptive process. Gefeller questions photography and sight as revelatory means, through which we gain insight into our surroundings.

Captivated by the engaging effect of the photographs, the viewer lacks all reference points in order to be able to allocate the depicted motif in time and place, becoming estranged from the setting. Moreover, a certain artificial semblance allows for an additional question to arise, regarding the real or virtual nature of what is shown. It is at this interface, where reality and simulation, documentation and digital manipulation meet that Gefeller reflects on the permeation of natural and computer-generated worlds. The concept of reality, as well as that of the image, is currently undergoing a radical shift in meaning.

At the same time, reality and his immediate surroundings prove to be the point of departure for Andreas Gefeller's generation of images. On some photographs, delicate white lines overlap erratically in lopsided figures, giving rise to a fine drawing on a black ground. In order to achieve this effect, Andreas Gefeller has captured reflections of a LED street lantern within an exposure time frame of a few seconds. The pulsating light dots dancing on the black surface of the water in the port of Düsseldorf leave visible traces of their movement on the rippled darkness. Whereas the disrupted lines, which are caused by the frequency of the light waves, resemble signal chains, codes and, therefore, communication, the interaction of water and light allows for the visualization of the contrast between matter and radiation, or rather, original matter and highly modern technology.

Andreas Gefeller's works are imbued with the subtle poetry of intense observation. Driven by an almost scientific zeal and enthusiasm for natural phenomena, Gefeller seeks to disclose images beyond superficial appearances, installing a level of subjective interpretation and reflection in his works. In revealing traces and pointing out structures, he does not merely give way to his fascination for creation and an intense observation of a changing environment. Rather, Gefeller directs a ray of light onto existential questions. With a sensitive intuition Andreas Gefeller lays open the ample associative potential inherent in such superficial apparitions, revealing the cosmic dimension of everyday phenomena. Whether he captures the sparks of a campfire or the tender fabric of a moth, the fleeting texture turns into the All-Over of a universal structure.

(Bettina Haiss, 2018)