

The Neutral
12.09. - 14.10.2023

Crone Wien
curated by Ingo Taubhorn

Artists: Werner Mahler, Ute Mahler, Ludwig Schirmer

The Village

The exhibition *The Village* brings together photographs of the East German village of Berka from seven decades. Ute Mahler and Werner Mahler, the co-founders of the well-known Ostkreuz photographer agency, and Ludwig Schirmer, Ute Mahler's father, captured the everyday life of the Thuringian community on camera from the 1950s to the 2020s, and for the most part without knowing about each other's series of works.

By presenting different long-term studies of one and the same place, the curator of the exhibition Ingo Taubhorn tries to approach the theme of "The Neutral," under which Curated by has as its subject this year.

"The neutral" was considered the ideal and justification for the new medium in the early days of photography, which struggled for its recognition in art, or at least in visual design. Unlike painting, the photograph was intended to capture the world objectively, honestly, and authentically—at least that's how it was praised by its early protagonists.

This classification proved to be a fallacy. In photography, too, the realization quickly set in that the individual, the independent, the special touch was needed to create power, emotionality, and effect. It quickly became clear that light, focus, and cropping had to be played with, that it was inevitable to trick, exaggerate, and manipulate with finesse if one wanted to inspire viewers, or at least keep them interested—and that the neutral, unbiased photographer's ideal was a nice aberration and that the lens was just called a lens.

curated by

The various long-term studies of the town of Berka by Ute Mahler, Werner Mahler, and Ludwig Schirmer are the best proof of this. Although connected by family, although similarly trained in terms of vision, although exclusively committed to black-and-white analog photography, each of them opens us up to their own, to their individual, to their not-at-all neutral view of life in the province—the narrowness, the idyll, the tranquility, the menace, the longing, the melancholy, the anger, the complicated in the simple, the broken in the intact, the beautiful in the supposedly ugly. Each of the Berka series shown reveals something different. Each wants to reveal something different. None remains neutral.

But in combination, in juxtaposition, in being presented side by side for the first time, they give the viewer the opportunity to approach even a neutral gaze. ‘Because,’ says Ingo Taubhorn, the curator, “as in natural science and in philosophy, it is also true for art and photography that only in the incorporation, perception, weighing, and validation of different elements, sources, points of view, and representations can something like a neutral position be taken, that this is therefore never possible or allowed to the creator of a work, but always only to the viewer with the comparative inclusion of other works.”

The decisive factor for Ingo Taubhorn is that the project The Village is also a family history that examines aspects of time and change. Berka is the hometown of both Ludwig Schirmer and his daughter Ute Mahler. Due to its location in the East German provinces, it has been and continues to be subject to constant, sometimes radical change, which is reflected in the photos: from the GDR era to reunification to the more or less lived unity.

In the 1950s and 1960s, Ludwig Schirmer (1929–2001) worked as a master miller in the village. Even then, photography was his great passion, and so shortly after the end of World War II he began documenting life, festivities, and everyday life in the small village. Later, after leaving Berka, Schirmer became one of the busiest commercial photographers in the former GDR. His Berka pictures disappeared into boxes and attics. Only after his death in 2001 were they discovered, most of them merely as negatives that had never been enlarged.

Werner Mahler (*1950), the son-in-law of Ludwig Schirmer, decided in 1977—without knowing of Schirmer’s pictures—to photograph Berka for his diploma thesis for the Academy of Fine Arts in Leipzig. The result was a work of over 150 black-and-white photographs, which he methodically compiled into an artist’s book that impressively traced the community of the place. In 1998, Werner Mahler photographed Berka once again: eight years after reunification, he returned to the place to record the changes in the village community in another long-term study.

The work of Ute Mahler (*1949), daughter of Ludwig Schirmer and wife of Werner Mahler, can be seen as the familial successor to these both projects. It was created in the years 2021 to 2022 and—with knowledge of the other Berka series—takes an independent look at her birthplace. Ute Mahler went in search of the traces of her childhood. She, in contrast to the pictures of Ludwig Schirmer and Werner Mahler, photographed mainly the young generation and youths—she had left Berka, the mill, and the idyll at the same age as the portrayed.

The Village project thus poses questions about home and childhood, about moving away and coming back, about old and new, about the known and the unknown. The photographic long-term view documents life in a village over 70 years from three different positions of a photographer’s family.

In the exhibition The Village, the Berka studies by Ute Mahler, Werner Mahler, and Ludwig Schirmer are shown together for the first time. The series by Ludwig Schirmer and Ute Mahler are being shown for the very first time.

Ludwig Schirmer, born in Wenigenehrich, Thuringia, in 1929, completed an agricultural apprenticeship from 1943 and then worked on his parents’ farm. From 1947, he trained as a miller, which he completed in 1953 with a master miller’s examination. From 1953 to 1961 he worked as a master miller in the family’s water mill in Berka, Thuringia. From 1950, he intensified his interest in photography. After moving to Berlin, he worked as a freelance photographer for foreign trade enterprises, industrial companies, and cultural institutions of the GDR. Ludwig Schirmer is one of the most prominent representatives of applied photography in the GDR and

curated by

was considered the leading “advertising photographer” in East Germany. Ludwig Schirmer died in Berlin in 2001.

Ute Mahler, born in Berka, Thuringia, in 1949, completed her studies in photography at the Academy of Fine Arts in Leipzig in 1974 and has worked as a freelance photographer ever since. She was a member of the Association of Visual Artists (VBK) of the GDR from 1981 and founded the renowned Ostkreuzagentur für Fotografen (Ostkreuz Agency for Photographers) with six East German photographers in 1990, which later became the Ostkreuzschule. From 2000 to 2015, she held a professorship in photography at the University of Applied Sciences in Hamburg. Before the fall of the Berlin Wall, her work was published in the GDR fashion magazine Sibylle, among others. From 1989, she worked for national and international magazines. She has always pursued her own artistic projects (in addition to commissioned work and later teaching), and from 2008 also together with her husband, photographer Werner Mahler. Ute Mahler’s work has been presented in numerous exhibitions around the world, including the Haus der Photographie in Hamburg’s Deichtorhallen, which dedicated a major exhibition of Mahler’s work in 2014, and an enlarged show at the Fotomuseum Den Haag in the Netherlands (Beyond the Borders of the GDR) in 2019. Ute Mahler lives with Werner Mahler in Lehnitz, near Oranienburg in Brandenburg.

Werner Mahler was born in 1950 in Boßdorf, Saxony-Anhalt. He began his photographic career in 1971 as an assistant to Ludwig Schirmer. In 1978, he completed his studies in photography at the Academy of Fine Arts in Leipzig. In his works of the 1970s and 1980s, he vividly documented life in the GDR, such as everyday life in the Thuringian village of Berka, work in a coal mine near Zwickau, and the politically charged matches between the soccer clubs FC Union and BFC Dynamo.

After the fall of the Berlin Wall, Werner Mahler co-founded the Ostkreuzagentur für Fotografen, of which he was managing director for numerous years. In 2005, together with Thomas Sandberg, he founded the Ostkreuz School of Photography. In his more recent work, historical cameras are often used. With the camera obscura, he created dreamlike sequences of Swiss lakes, Brandenburg landscapes, or Leonard da Vinci’s work sites in northern Italy. Together with his wife Ute Mahler, he used an old plate camera to photograph girls in transition, between city and country, child-

curated by

hood and maturity. The resulting book and exhibition project „Mona Lisas of the Suburbs“ won several photography awards in 2011. Werner Mahler lives with Ute Mahler in Lehnitz, near Oranienburg in Brandenburg.

Ingo Taubhorn (*1957 in Dortmund) is curator of the House of Photography, Deichtorhallen Hamburg. From 1980 to 1985, he studied visual communication at the University of Applied Sciences for Photography and Film in Dortmund, graduating with a diploma. From 1988, Taubhorn worked as a freelance curator, among others for Galerie F. C. Gundlach, Hamburg, Museum Folkwang, Essen, Pat Hearn Gallery, New York, and Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin. In the early 2000s, he was appointed to the team for the founding of the House of Photography at the Deichtorhallen in Hamburg, which he has led as chief curator since 2006. Since 2010, he has also been president of the German Photographic Academy. In addition, he has numerous teaching assignments for photography and visual media, including at the Hochschule der Künste Bremen, the University of Witten-Herdecke, the Fachhochschule Bielefeld, the Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, and the Ostkreuzschule in Berlin.

Das Dorf

Die Ausstellung „Das Dorf“ versammelt Fotos der ostdeutschen Ortschaft Berka aus sieben Jahrzehnten. Ute Mahler und Werner Mahler, die Mitbegründer der bekannten Ostkreuzagentur der Fotografen, und Ludwig Schirmer, der Vater von Ute Mahler, haben das Alltagsleben der Thüringer Gemeinde von den 1950er bis in die 2020er Jahre mehrfach mit der Kamera eingefangen, und zwar größtenteils ohne von den Werkserien der jeweils anderen zu wissen.

Durch die Präsentation verschiedener Langzeitstudien von ein und demselben Ort versucht sich Ingo Taubhorn, der Kurator der Ausstellung, dem Thema „Das Neutrale“ zu nähern, unter dem das Galerienfestival „Curated by“ in diesem Jahr steht.

„Das Neutrale“ galt in den Anfängen der Fotografie als Ideal und Rechtfertigung für das neue Medium, das um seine Anerkennung in der Kunst oder zumindest in der visuellen Gestaltung kämpfte. Anders als die Malerei sollte das Lichtbild dazu dienen, die Welt objektiv, ehrlich und authentisch festzuhalten – so jedenfalls wurde es von seinen frühen Protagonisten gepriesen.

Die Einordnung erwies sich als Trugschluss. Auch in der Fotografie zog rasch die Erkenntnis ein, dass es die individuelle, die eigenständige, die besondere Handschrift brauchte, um Kraft, Emotionalität und Wirkung zu erzeugen. Es war schnell klar, dass mit Licht, Schärfe und Ausschnitt gespielt werden musste, dass es unausweichlich war, mit Raffinesse zu tricksen, zu überhöhen und zu manipulieren, wenn man die Betrachter begeistern oder zumindest bei der Stange halten wollte – und dass das neutrale, unvoreingenommene Fotografenideal ein netter Irrweg war und das Objektiv nur Objektiv heißt.

Die verschiedenen Langzeitstudien des Ortes Berka von Ute Mahler, Werner Mahler und Ludwig Schirmer sind der beste Beweis dafür. Obwohl familiär verbunden, obwohl vom Blick her ähnlich geschult, obwohl ausschließlich der schwarz-weißen Analogfotografie verpflichtet, eröffnet uns jeder von ihnen seine eigene, seine individuelle, seine ganz und gar nicht neutrale Sicht auf das Leben in der Provinz - die Enge, die Idylle, die

Beschaulichkeit, die Bedrohlichkeit, die Sehnsucht, die Melancholie, die Wut, das Komplizierte im Einfachen, das Kaputte im Intakten, das Schöne im vermeintlich Hässlichen.

Jede der gezeigten Berka-Serien verrät etwas anderes. Jede will etwas anderes verraten. Keine bleibt neutral.

Aber in der Kombination, in der Gegenüberstellung, in der erstmaligen Präsentation nebeneinander geben sie dem Betrachter die Möglichkeit, sich selbst einem neutralen Blick anzunähern. „Denn“, so Ingo Taubhorn, der Kurator der Ausstellung, „wie in der Naturwissenschaft und in der Philosophie gilt auch für die Kunst und die Fotografie, dass erst in der Einbringung, Wahrnehmung, Abwägung und Validierung verschiedener Elemente, Quellen, Standpunkte und Darstellungen so etwas wie eine neutrale Position eingenommen werden kann, dass diese also nie dem Schöpfer eines Werkes möglich ist oder erlaubt sein darf, sondern immer nur dem Betrachter unter vergleichender Einbeziehung anderer Werke.“

Entscheidend ist für Ingo Taubhorn dabei, dass das Projekt „Das Dorf“ überdies eine Familiengeschichte ist, die Aspekte von Zeit und Wandel untersucht. Berka ist sowohl der Heimatort von Ludwig Schirmer als auch seiner Tochter Ute Mahler. Durch seine Lage in der ostdeutschen Provinz war und ist er in den letzten Jahren einem ständigen, teils radikalen Wandel unterworfen, der sich – von der DDR-Zeit über die Wiedervereinigung bis zur mehr oder minder gelebten Einheit – in den Fotos widerspiegelt.

In den 1950er und 1960er Jahren arbeitete Ludwig Schirmer (1929-2001) als Müllermeister im Dorf. Schon damals war die Fotografie seine große Leidenschaft, und so begann er kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges, das Leben, die Feste und den Alltag in der kleinen Ortschaft zu dokumentieren. Später, nachdem er Berka verlassen hatte, wurde Schirmer zu einem der meistbeschäftigten Werbefotografen in der ehemaligen DDR. Seine Berka-Bilder verschwanden in Kisten und auf Dachböden. Erst nach seinem Tod im Jahr 2001 wurden sie entdeckt, die meisten davon lediglich als Negative, die nie vergrößert worden waren.

Werner Mahler (*1950), der Schwiegersohn von Ludwig Schirmer,

entschloss sich 1977 - ohne Schirmers Bilder zu kennen - seine Diplomarbeit für die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig in Berka zu fotografieren. Das Ergebnis war eine Arbeit mit über 150 Schwarz-Weiß-Fotografien, die er in einem Künstlerbuch methodisch zusammenfasste und die eindrucksvoll die Gemeinschaft des Ortes nachzeichnete. 1998 fotografierte Werner Mahler noch einmal in Berka: Acht Jahre nach der Wiedervereinigung kehrte er an den Ort zurück, um in einer weiteren Langzeitstudie die Veränderungen der Dorfgemeinschaft festzuhalten.

Die Arbeit von Ute Mahler (*1949), Tochter von Ludwig Schirmer und Frau von Werner Mahler, kann als familiärer Nachfolger dieser beiden Projekte angesehen werden. Sie entstand in den Jahren 2021 bis 2022 und wirft - in Kenntnis der anderen Berka-Serien - einen eigenständigen Blick auf ihren Geburtsort. Ute Mahler begab sich auf die Spurensuche ihrer Kindheit. Sie fotografierte im Gegensatz zu den Bildern von Ludwig Schirmer und Werner Mahler vor allem die junge Generation und die Heranwachsenden. Im gleichen Alter wie die Porträtierten, verließ sie Berka, die Mühle und die Idylle.

Das Projekt „Das Dorf“ stellt somit Fragen nach Heimat und Kindheit, nach Wegziehen und Zurückkommen, nach Alt und Neu, nach Bekanntem und Unbekanntem. Die fotografische Langzeitbetrachtung dokumentiert über 70 Jahre das Leben in einem Dorf aus drei unterschiedlichen Positionen einer Fotografenfamilie.

In der Ausstellung „Das Dorf“ werden die Berka-Studien von Ute Mahler, Werner Mahler und Ludwig Schirmer zum ersten Mal gemeinsam gezeigt. Die Serien von Ludwig Schirmer und Ute Mahler sind überhaupt zum allerersten Mal zu sehen.

Ludwig Schirmer, 1929 in Wenigenehrich, Thüringen, geboren, absolvierte ab 1943 eine Landwirtschaftslehre und arbeitete anschließend im elterlichen Betrieb. Ab 1947 machte er eine Ausbildung zum Müller, die er 1953 mit einer Meisterprüfung des Müllerhandwerks abschloss. Von 1953 bis 1961 arbeitete er als Müllermeister in der Wassermühle der Familie

in Berka, Thüringen. Ab 1950 intensiviert er seine autodidaktische Beschäftigung mit Fotografie. Nach dem Umzug nach Berlin arbeitete er als freiberuflicher Fotograf für Außenhandelsunternehmen, Industriekombinate und kulturelle Institutionen der DDR. Ludwig Schirmer gehört zu den prominentesten Vertretern der angewandten Fotografie in der DDR und galt als führender „Werbefotograf“ in Ostdeutschland. 2001 verstarb Ludwig Schirmer in Berlin.

Ute Mahler, 1949 in Berka, Thüringen, geboren, schloss 1974 ihr Studium der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ab und arbeitet seitdem als freischaffende Fotografin. Sie war ab 1981 Mitglied im Verband Bildender Künstler (VBK) der DDR und gründete 1990 mit sechs ostdeutschen Fotografen die renommierte Ostkreuzagentur für Fotografen, aus der später die Ostkreuzschule hervorging. Von 2000 bis 2015 hatte sie eine Professur für Fotografie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg inne. Vor der Wende wurden ihre Arbeiten u.a. in der DDR-Modezeitschrift Sibylle veröffentlicht. Ab 1989 arbeitete sie für nationale und internationale Magazine. Sie verfolgte (neben den Auftragsarbeiten und später der Lehre) immer eigene künstlerische Projekte, seit 2008 auch gemeinsam mit ihrem Mann, dem Fotografen Werner Mahler. Ute Mahlers Arbeiten wurden weltweit in zahlreichen Ausstellungen präsentiert, u.a. widmete das Haus der Photographie in den Hamburger Deichtorhallen den Mahlers 2014 eine große Werkschau, die 2019 im Fotomuseum Den Haag in den Niederlanden („Jenseits der Grenzen der DDR“) in vergrößertem Umfang gezeigt wurde. Ute Mahler lebt mit Werner Mahler in Lehnitz bei Oranienburg in Brandenburg.

Werner Mahler wurde 1950 in Boßdorf, Sachsen-Anhalt, geboren. Seine fotografische Karriere begann er 1971 als Assistent von Ludwig Schirmer. 1978 schloss er sein Studium der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ab. In seinen Arbeiten der 1970er und 1980er Jahre dokumentierte er auf eindringliche Weise das Leben in der DDR, etwa den Alltag in dem thüringischen Dorf Berka, die Arbeit in einem Steinkohlebergwerke bei Zwickau oder die politisch aufgeladenen Derbys zwischen den Fußballvereinen FC Union und BFC Dynamo. Nach der Wende gründete Werner Mahler die Ostkreuzagentur für Fotografen mit, deren Geschäftsführer er lange Zeit war. 2005 rief er

gemeinsam mit Thomas Sandberg die Ostkreuzschule für Fotografie ins Leben. In seinen neueren Arbeiten kommen häufig historische Kameras zum Einsatz. Mit der Camera Obscura schaffte er traumartige Sequenzen von Schweizer Seen, brandenburgischen Landschaften oder Leonardi da Vincis Werkstätten in Norditalien. Gemeinsam mit seiner Frau Ute Mahler fotografierte er mit einer alten Plattenkamera Mädchen im Übergang, zwischen Stadt und Land, Kindheit und Reife. Das so entstandene Buch- und Ausstellungsprojekt „Monalisen der Vorstadt“ wurde 2011 mit mehreren Fotopreisen ausgezeichnet. Werner Mahler lebt mit Ute Mahler in Lehnitz bei Oranienburg in Brandenburg.

Ingo Taubhorn (*1957 in Dortmund) ist Kurator des Hauses der Photographie, Deichtorhallen Hamburg. Von 1980 bis 1985 absolvierte er ein Studium für Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule für Fotografie und Film in Dortmund, das er mit dem Diplom abschloss. Ab 1988 war Taubhorn als freier Kurator tätig, u.a. für die Galerie F.C. Gundlach, Hamburg, das Museum Folkwang, Essen, die Pat Hearn Gallery, New York, und die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin. Anfang der 2000er Jahre wurde er ins Kompetenzteam zur Gründung des Hauses der Photographie in den Hamburger Deichtorhallen berufen, das er seit 2006 als Chef-Kurator leitet. Seit 2010 ist er überdies Präsident der Deutschen Fotografischen Akademie, daneben hat er zahlreiche Lehraufträge für Fotografie und Bildmedien, u.a. an der Hochschule der Künste Bremen, der Universität Witten-Herdecke, der Fachhochschule Bielefeld, der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg sowie der Ostkreuzschule in Berlin.

**curated
by**
