

Art

“Life kind of forced me into photography”: Gundula Schulze Eldowy

INTERVIEW. Eldowy documented the stark, dark, honest side of GDR Berlin. With two exhibitions a city's more complete portrait is pieced together.

Life's not always ballerinas and little gnomes – sometimes it's slaughterhouses and old man penises. That's life though, and that's what artist Gundula Schulze Eldowy documents in her exhibition *The Early Years* currently showing at C/O Berlin. Her other exhibition, *Metamorphoses*, is running concurrently at the Deutscher Bundestag.

Photographing everyday life through her Nikon FA, Eldowy has produced internationally iconic photos of the German, and specifically Berlin, milieu. Though it's been over 20 years and she has long ago set aside her camera, Eldowy still eloquently recalls her feelings of Berlin and her work within the GDR.

Do you have a specific idea when you take photos or do you experiment?

I make conceptual photographs. I was interested in other things before, but life kind of forced me into photography. I don't immediately photograph, I observe for a long time; sometimes I observed for 10 years. I haven't photographed in a social documentary sense for a long time. What you're asking about was over 20 years ago. It

was a lot of fun, an adventure. It was also very dangerous though – once I began having exhibitions, the Stasi got suspicious that I was a CIA agent and wanted to arrest me.

The photos in The Early Years vary from joy on one side to the macabre, why such juxtaposition?

I just photographed life in a city. Scenes of dissipation; and this dissipation is like a hot/cold shower, people go from one room to another and are confronted with something different each time. It's about the history of people whether it's dance, or birth. That's what interested me: people.

Some of these pictures must have been difficult to capture.

Well, for example, the pictures from "The Big and the Little Step" [one part of The Early Years exhibition] from the hospital. The babies were surprising because I went to Dresden in 1986, and in '86 was the Chernobyl disaster. I intuitively went to Kreißsaal hospital a year later. I was wondering, because there were numerous problems with births: still births, premature births and difficulties. The doctors were surprised and I, as a photographer, was surprised. I was there for two weeks and the director of the hospital gave me permission and the women also agreed.

And the nude photos?

Firstly, I must say that the GDR was like stone, completely obdurate and closed. I started to open doors by myself, going through to the people. I can only identify myself as a mirror to other people. My neighbour worked in a signal tower, and I said that I'd never been in one and that I wanted to photograph there, so he took me to the director and I explained my concept and the director said 'yes'. Everybody said 'yes', that was the wonder.

Even though the GDR was so rigid, I always got permission and was let in. Same with the naked photos. I didn't specifically try to make them, they just happened, because I didn't come to the people as a photographer. They were people around me: neighbors, friends, and colleagues.

And in the GDR, nakedness, the ability to let your clothes fall was something much more natural and not so forbidden like today.

These exhibitions are seen as political, what does that mean for you?

The pictures hung around for 20 years and there was always interest in publishing them, but I never received support. It took a long time to show this exhibition, as it's shown now.

I came to Berlin as a young girl and settled into Mitte, not far from the post office, there I saw the wounds of the war. Germans always try to cover up these wounds, and the postal department is the last oasis where the feeling of the war can still be seen.

After the Wende everything was whitewashed again. People don't like identifying themselves with the darker side of this city.

Politically, Berlin played a tragic role in both world wars, the buildings, the Gestapo, the Wehrmacht and also the Berlin wall. That was all located in Mitte, now they've switched the paint, the uniforms, but on the inside it's stayed the same. Many people have no knowledge of the past.

But the success of my exhibition shows that there are still people that are interested in history. Germans make a big mistake, they always see themselves from the good side, but the other side, the dark side, is ignored. When people can't redeem themselves they always fall back into that darkness even if they don't want to.

And now, some of the pictures are internationally known.

They weren't successful at first; it took over 30 years to get the book Berlin on a Dog's Night published. Other photographers would photograph and then have an exhibition and a book the next year. It took over 20 years for "The Big and the Little Step" [second part of The Early Years] to be shown in C/O.

So how does your work pertain to Berlin now?

Berlin on a Dog's Night is an explanation of life. I was in love with the Berlin milieu; it was the reason that I came. Many journalists wrote that Berlin on a Dog's Night was political – a social critique – and that's not true at all. It was reminiscent. It had to do with the Berlin milieu, where people had retained something authentic and improvised their life work.

After the fall of the Wall it disappeared. With Berlin on a Dog's night and The Big and the Little Step I show an inertia, something new and something old, and they're in conflict.

In a city, the obstinate part sinks under, but the part that renews itself survives. My work shows the old and the new, it's present.

The Early Years, through Feb 26 | C/O Berlin, Oranienburgerstr. 35/36, Mitte, S-Bhf
Oranienburger Tor

Metamorpheses, through Feb 26 | Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1,
Tiergarten, U-Bhf Brandenburger Tor

26.01.2012 - 09:00 Uhr

by Alice Bauer

26.01.2012 - 09:00 Uhr

Kunst

„Das Leben hat mich irgendwie zur Fotografie gezwungen“: Gundula Schulze Eldowy

INTERVIEW. Eldowy dokumentierte die schroffe, dunkle, ehrliche Seite des DDR-Berlin. Mit zwei Ausstellungen wird das vollständigere Porträt einer Stadt zusammengesetzt.

Das Leben besteht nicht immer aus Ballerinas und kleinen Gnomen – manchmal sind es Schlachthöfe und Penisse alter Männer. So ist das Leben, und das dokumentiert die Künstlerin Gundula Schulze Eldowy in ihrer Ausstellung *The Early Years*, die aktuell bei C/O Berlin zu sehen ist. Parallel läuft ihre andere Ausstellung *Metamorphosen im Deutschen Bundestag*.

Eldowy fotografiert den Alltag mit ihrer Nikon FA und hat international ikonische Fotos des deutschen und insbesondere des Berliner Milieus produziert. Obwohl es über 20 Jahre her ist und sie ihre Kamera längst abgelegt hat, erinnert sich Eldowy

immer noch eloquent an ihre Gefühle für Berlin und ihre Arbeit in der DDR.

Hast du beim Fotografieren eine bestimmte Vorstellung oder experimentierst du?

Ich mache konzeptionelle Fotografien. Ich habe mich früher für andere Dinge interessiert, aber das Leben hat mich irgendwie zur Fotografie gezwungen. Ich fotografiere nicht sofort, ich beobachte lange; manchmal beobachtete ich 10 Jahre lang. Ich habe schon lange nicht mehr im sozialdokumentarischen Sinne fotografiert. Was Sie fragen, ist über 20 Jahre her. Es war eine Menge Spaß, ein Abenteuer. Es war aber auch sehr gefährlich – als ich anfing, Ausstellungen zu machen, wurde die Stasi misstrauisch, dass ich ein CIA-Agent sei, und wollte mich verhaften.

Die Fotos in The Early Years variieren von einseitiger Freude bis makaber, warum eine solche Gegenüberstellung?

Ich habe gerade das Leben in einer Stadt fotografiert. Szenen der Zerstreuung; und diese ausschweifung ist wie eine heiß/kalt-dusche, die menschen gehen von einem raum in den anderen und werden jedes mal mit etwas anderem konfrontiert. Es geht um die Geschichte der Menschen, sei es Tanz oder Geburt. Das hat mich interessiert: Menschen.

Einige dieser Bilder müssen schwer einzufangen gewesen sein.

Well, for example, the pictures from “The Big and the Little Step” [one part of The Early Years exhibition] from the hospital. The babies were surprising because I went to Dresden in 1986, and in '86 was the Chernobyl disaster. I intuitively went to Kreißsaal hospital a year later. I was wondering, because there were numerous problems with births: still births, premature births and difficulties. The doctors were surprised and I, as a photographer, was surprised. I was there for two weeks and the director of the hospital gave me permission and the women also agreed.

And the nude photos?

Firstly, I must say that the GDR was like stone, completely obdurate and closed. I started to open doors by myself, going through to the people. I can only identify myself as a mirror reflecting their reality. My eyes have; they look at me. And I could mich nur als Spiegel für andere Menschen identifizieren. Mein Nachbar arbeitete in einem Stellwerk, und ich sagte, dass ich noch nie in einem gewesen wäre und dort fotografieren wollte, also brachte er mich zum Direktor und ich erklärte ihm mein Konzept, und der Direktor sagte „ja“. Alle sagten „Ja“, das war das Wunder.

Obwohl die DDR so starr war, bekam ich immer eine Erlaubnis und wurde reingelassen. Dasselbe gilt für die Nacktfotos. Ich habe nicht gezielt versucht, sie zu machen, sie sind einfach passiert, weil ich als Fotograf nicht zu den Leuten gekommen bin. Sie waren Menschen um mich herum: Nachbarn, Freunde und Kollegen.

Und in der DDR war Nacktheit, die Fähigkeit, die Kleidung fallen zu lassen, etwas viel Natürlicheres und nicht so Verbotenes wie heute.

Diese Ausstellungen gelten als politisch, was bedeutet das für Sie?

Die Bilder hingen 20 Jahre herum und es gab immer Interesse, sie zu veröffentlichen, aber ich habe nie Unterstützung bekommen. Es hat lange gedauert, diese Ausstellung so zu zeigen, wie sie jetzt gezeigt wird.

Ich bin als junges Mädchen nach Berlin gekommen und habe mich in Mitte niedergelassen, nicht weit von der Post, dort habe ich die Wunden des Krieges gesehen. Die Deutschen versuchen immer, diese Wunden zu vertuschen, und die Post ist die letzte Oase, in der das Kriegsgefühl noch spürbar ist. Nach der Wende wurde alles wieder weiß getüncht. Die Leute identifizieren sich nicht gerne mit der dunklen Seite dieser Stadt.

Politisch spielte Berlin in beiden Weltkriegen eine tragische Rolle, die Bauten, die Gestapo, die Wehrmacht und auch die Berliner Mauer. Das war alles in Mitte, jetzt haben sie die Farbe gewechselt, die Uniformen, aber innen ist es gleich geblieben. Viele Menschen haben keine Kenntnis von der Vergangenheit.

Aber der Erfolg meiner Ausstellung zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die sich für Geschichte interessieren. Die Deutschen machen einen großen Fehler, sie sehen sich immer von der guten Seite, aber die andere Seite, die dunkle Seite, wird ignoriert. Wenn Menschen sich nicht erlösen können, fallen sie immer wieder in diese Dunkelheit zurück, auch wenn sie es nicht wollen.

Einige der Bilder sind inzwischen international bekannt.

Sie waren zunächst nicht erfolgreich; Über 30 Jahre hat es gedauert, bis das Buch Berlin on a Dog's Night veröffentlicht wurde. Andere Fotografen würden fotografieren und dann im nächsten Jahr eine Ausstellung und ein Buch haben. Es hat über 20 Jahre gedauert, bis „The Big and the Little Step“ [zweiter Teil von The Early Years] bei C/O gezeigt wurde.

Wie bezieht sich Ihre Arbeit jetzt auf Berlin?

Berlin on a Dog's Night ist eine Erklärung des Lebens. Ich war verliebt in das Berliner Milieu; es war der Grund, warum ich gekommen bin. Viele Journalisten haben geschrieben, Berlin in der Hundenacht sei politisch – eine Gesellschaftskritik – und das stimmt überhaupt nicht. Es war eine Erinnerung. Es hatte mit dem Berliner Milieu zu tun, wo die Menschen etwas Authentisches bewahrt und ihre Lebensaufgabe improvisiert hatten.

After the fall of the Wall it disappeared. With Berlin on a Dog's night and The Big and the Little Step I show an inertia, something new and something old, and they're in conflict.

In a city, the obstinate part sinks under, but the part that renews itself survives. My work shows the old and the new, it's present.

The Early Years, through Feb 26 | C/O Berlin, Oranienburgerstr. 35/36, Mitte, S-Bhf Oranienburger Tor

Metamorpheses, through Feb 26 | Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, Tiergarten, U-Bhf Brandburger Tor

26.01.2012 - 09:00 Uhr

von Alice Bauer