

form

Special Issue

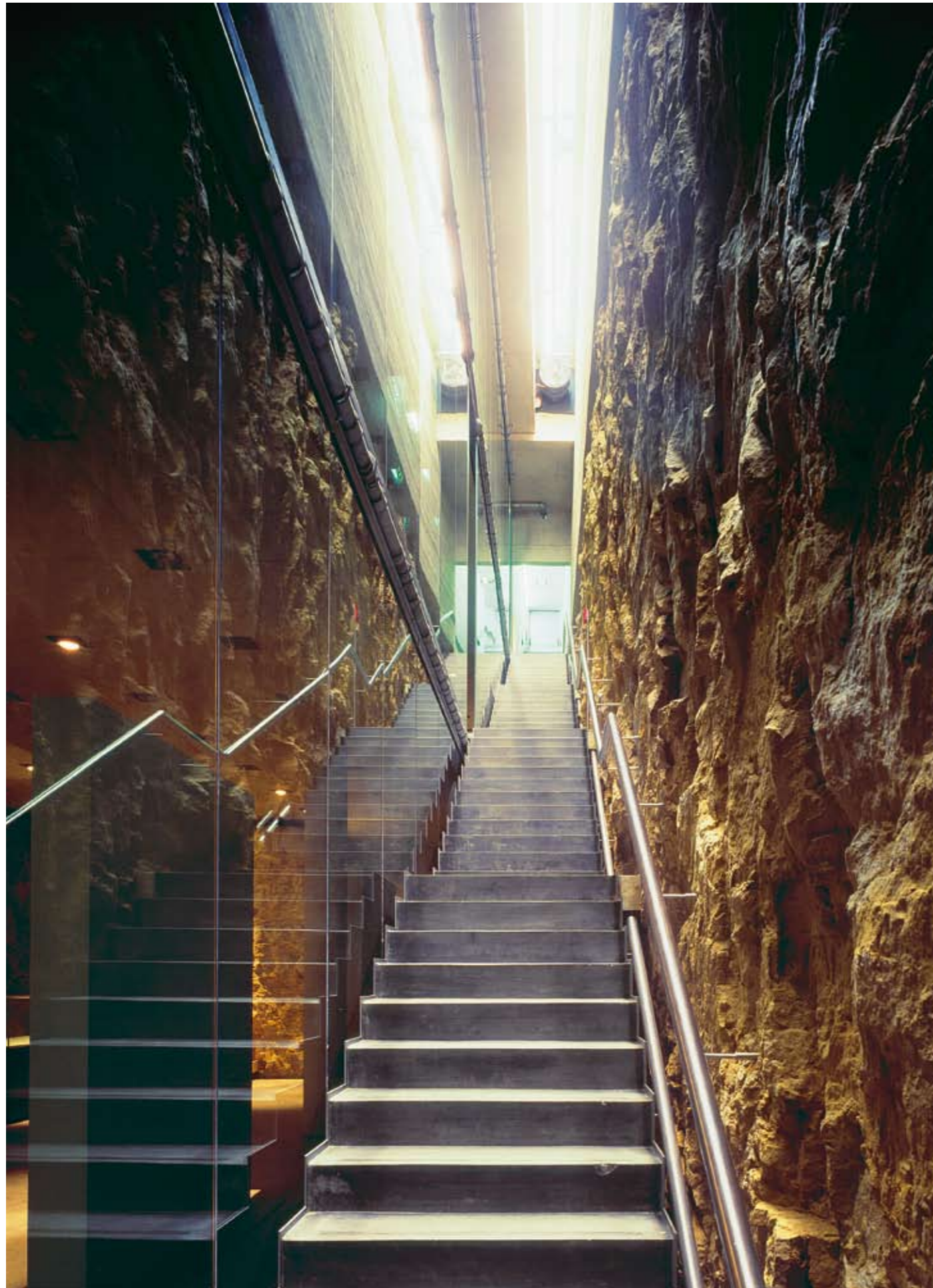
form 219, March/April 2008, Deutsch/English, www.form.de
Cover: Getty Images

Bilder suchen und finden

Visualizing Simplicity

Der Magazinmann: Horst Moser
Horst Moser on Editorial Photography

Dokumentation und Fiktion: Das Treppenhaus im Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg und eine Baustelle, wie sie sein könnte.

Documentation and fiction: Left the stairwell in Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg, right a building site – as it could appear.

Aus der Tiefe des Raums Between Art and Architecture

Text: Wiebke Lang (redaktion@form.de)

Der Kölner Fotograf Lukas Roth ist auf zwei Gebieten erfolgreich: Einerseits arbeitet er als Architekturfotograf für Kunden wie Peter Kulka, Christian Bauer architects und die Deutsche Bank, andererseits ist er freier Künstler, vertreten durch die Paul Kopeikin Gallery in Los Angeles. Ein Porträt.

Man muss nicht immer nach Berlin reisen, um Kreative zu treffen, die etwas zu sagen haben. Der Fotograf Lukas Roth lebt mit seiner Frau, der russischen Malerin Divna Omaljev, und seinen Kindern im multikulturellen Kölner Viertel Ehrenfeld. Bevor sich der heute 42-Jährige dort 1990 als Kunst- und Architekturfotograf niederließ, studierte er an der École Nationale de la Photographie im südfranzösischen Arles. Sein fotografisches Werk unterteilt er in zwei Schwerpunkte, die er unprätentiös definiert: „Mit meiner klassischen Architekturfotografie will ich keine grafisch ästhetischen Fassadenausschnitte schaffen, sondern Dokumente von Gebäuden, die wahre Aussagen über Architektur treffen. Meine Kunstarbeiten

hingegen transportieren die subjektive Stimmung eines Orts.“ Die starke visuelle Suggestionskraft verbindet seine Arbeiten, dennoch ist ihm die klare Trennung wichtig: „Montierte Kunstfotos kann man nicht als Dokumentarfotografie verkaufen. Da bin ich dem Betrachter Ehrlichkeit schuldig.“

Ikonen sind für ihn amerikanische Fotografen wie Walker Evans und die New Topographics, die Landschaften an der Peripherie dokumentierten. Seine eigene künstlerische Arbeit wird oft mit der von Andreas Gursky verglichen. Wie dieser fotografiert Roth vorwiegend Architektur, Innen- und Außenräume, die er digital bearbeitet und aus Detailfotos neu montiert. Die Motive sucht er nicht bewusst: „Ich stolpere darüber. Spüre ich eine starke Stimmung an einem Ort, plane ich ein Fotoprojekt.“ Ein Bild zeigt den Blick durch die langen Reihen der Bücherregale einer Bibliothek. Als er einmal an der Glasfassade einer Kölner Bibliothek vorbeifuhr, faszinierte ihn die Transparenz des Motivs. Bleibt der Betrachter dagegen vor dem Fenster stehen, kann er

Unmerklich unwirklich: Die nachbearbeiteten künstlerischen Fotografien Lukas Roths irritieren erst auf den zweiten Blick – wie die mit einer Skyline hinterlegte Bibliothek oder das Bild aus dem Eiffelturm, das aus neun Einzelbildern montiert ist.

Lukas Roth's artistic photographs are often troubling when you take a second glance at them – like the library with the skyline behind it or the image of the Eiffel Tower, which is assembled from nine individual images.

durch maximal zwei Regale hindurchschauen – der transparente Eindruck lässt sich nicht ohne weiteres fotografisch festhalten. Deshalb fotografierte Roth zunächst alle Regale einzeln ab und montierte sie in einer völlig unrealistischen Perspektive nebeneinander. Anschließend ersetzte er den grauen Hof im Hintergrund durch eine Skyline, um die Weite zu erhalten. So wirkt das Foto, als befände sich die Bibliothek vielleicht im 20. Stock. „Damit erreiche ich ein archetypisches Bild, das in den Köpfen vieler Menschen existiert. Ein Foto muss oft überhöht sein, um die Atmosphäre des Ortes wiedergeben zu können.“

In seinen dokumentarischen Auftragsarbeiten wiederum vermeidet er Manipulationen, die den architektonischen Grundgedanken beeinflussen. Intensive Raumstimmungen erreicht er hier durch das Spiel mit Licht und Perspektive. Lukas Roth, für die Deutsche Bank, Christian Bauer architects und Peter Kulka tätig, erklärt: „Wenn zum Beispiel die Totalansicht eines Gebäudes nur knapp mit einem Weitwinkel realisierbar ist, empfehle ich Kunden, auch einmal auf das Foto zu verzichten. Neben Einzelansichten kann die Totale dann besser mit einer Zeichnung dargestellt werden als mit einem gequälten Foto. Eine Steckdose jedoch, die man im realen Raum kaum bemerkt, die ein Bild aber zerstören kann, lässt sich problemlos retouchieren. Die menschliche Wahrnehmung funktioniert eben anders als eine Fotografie.“

Cologne-based photographer Lukas Roth is successful in two different fields, both as an architectural photograph for clients such as Peter Kulka and Deutsche Bank, and as a free artist, represented by Paul Kopeikin Gallery in Los Angeles. A portrait.

You don't always have to travel to Berlin in order to meet creative minds who have great ideas. Photographer Lukas Roth lives with his wife, Russian painter Divna Omaljev, and his children in Ehrenfeld, Cologne's multicultural district. Before setting down there in 1990 as a free art and architecture photographer, Roth, now 42, studied at École Nationale de la Photographie in Arles in the south of France. He distinguishes in his photographic oeuvre between two fields of interest, which he defines unpretentiously: "With my classical architectural photography I seek not to create graphic and aesthetic sections of facades on film, but to document buildings that make truthful statements about the architecture. My art photographs, by contrast, convey the subjective mood of a place." Strong visual appeal and allusions is what link the two fields, but he emphasizes keeping the two clearly separate: "Mounted art photos cannot be sold as documentary photographs: It is important to be honest to the viewer."

He feels that the icons in his world are US photographers such as Walker Evans and the New Topographics, who documented countryside at the periphery. His own artistic projects are often compared to the work of Andreas Gursky. Like the latter, Roth primarily photographs architecture, interiors and outdoors, processes the results digitally and by montage creates new images from detailed sections. He does not consciously search for his subject matter: "I simply come across it. I sense the strong presence of a place and then plan the photo project." One image shows a view through the bookshelves in a library. When driving past the glass façade of a library he was fascinated by the transparency the theme offered. If you stand still in front of the window, however, you can at most see through two shelves – the sense of transparency cannot be

Wirkungsvoll komponiert: Die Bochumer U-Bahn-Station Lohring (Architekten: Rübsamen + Partner), Laden-Interieur in Norden (Helmut Riemann) und das Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg (Christian Bauer) von außen.

Effectively composed: Bochum's Lohring subway station (architects: Rübsamen + Partner), store interior in Norden (Helmut Riemann) and the Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg (Christian Bauer) from the outside.

pinpointed photographically at will. As a result, Roth initially photographed all the shelves individually and then assembled them in a completely unrealistic perspective one next to the other. He then replaced the gray courtyard in the background with a skyline to create depth. Thus the photo gives the impression the library might be located somewhere on the 20th storey of a building. "In this way, I achieve an archetypal image that exists in many of our minds. A photo often needs to be exaggerated in order to reflect the atmosphere of a place."

In his documentary commissioned work, by contrast, Roth avoids any manipulation that could influence the underlying architectural ideas. Here, he conveys intense spatial mood by means of the interplay of light

and perspective. Lukas Roth explains: "If the overall view of a building can only just be reproduced using a wide-angle lens, then I suggest to the client that it is perhaps best to forgo using the photograph. Alongside individual sections, it may then be a better strategy to use a drawing to represent the whole than a bad photograph. You can, however, simply retouch a photograph if it is only a matter of removing a power socket that goes almost unnoticed in real life but is disturbing in a picture. Human perception simply does not function the same way as a photograph."

www.lukas-roth.de