

Andy Kania - All good things come from the bottom

“We want the photographer to move in the house of love and death like a spy, and that those being photographed by him are oblivious to the presence of his camera. Not even the most distinct awareness of what photography is or could be, will ever be able to take away from the fascination that inspires an image recorded by the attentive eye of a photographer, in the right moment of an unexpected event.”

Susan Sontag, from: Regarding the pain of others

The pain Susan Sontag is evoking translates, in the case Andy Kania's photographs, into looking at that what is broken and wasted and into the pain of the German everyday life. More precisely, the images project a gaze onto those who do not fit the frame, who are trying to escape from it. These people are not whole, untouched, but rather exhausted, with life itself written across their faces, having left marks on their bodies. It is precisely this defectiveness which attracts Kania and which makes people special in his eyes.

The spy, who is according to Susan Sontag the best documentarist, due to his ability to capture the moment, doesn't partake in anything voyeuristic in Kania's case, despite of the bright flash light which seems to expose and denude human misery. On the contrary, he identifies with and becomes part of the very scene, which provides him with the opportunity to catch just the right instant for the unnoticed “shooting”.

The snapshots in time presented at this exhibition have been collected by Andy Kania over many years of dedication to the thematic. The accumulation of individuals, often densely crowded together in his works, seems to blur into one contemporary scene of mass suffering.

Through his photographs and his way of seeing, Andy Kania deeply penetrates the realities of the German way of life and sensibility, located far away from the oases of “the caramel cappuccino to go”, the shining places of wellness and success, and all those seeking this kind of imposed perfection. He portrays an image of Germany that most people are only too willingly trying to block out. He exposes himself consciously to the other side of the medal; searching for it and pointing his finger at the painful spots. The flash of his camera denounces the make-up and exposes its ugliness.

The resulting photographs are deliberately brutal, provoking and disturbing, while at the same time being in no lack of subtle humour, ironic lightness and playfulness. They do not demand the spectator's concernment, thus escaping the trap of presenting a voyeuristic outlook of the pain witnessed. Rather, Kania invites us to connect with the images presented in two distinct ways. On the first plan, by way of a mental act, in which Kania plays the mediator between the viewers and the “friends from his family album”, his army of good things coming from the bottom.

Veronika Somnitz, Curator of the exhibition

Andy Kania - Sve dobro dolazi odozdo

„Želimo da se fotograf u kući ljubavi ili smrti kreće poput špijuna, te da oni koje fotografiše ni ne slute prisustvo kamere. Ni najrazvijana svijest o tome što fotografija jeste ili što bi mogla biti, ne može narušiti fascinaciju kojom nas slika ispunjava kada budno oko fotografa u pravom trenutku zabilježi neočekivano.“

Susan Sontag, iz: Promatranje tuđe patnje

Patnja, o kojoj je ovdje riječ, prenosi se u fotografijama Andya Kania koje upravo bilježe ono što je slomljeno i završeno, bilježe bol njemačke svakodnevnice, tačnije to je pogled usmjeren na one iza rešetaka, odnosno one koji traže bijeg od istih. Ljudi nisu cjeloviti, netaknuti, naprotiv oni su iscrpljeni, sam život je ispisan na njihovim licima i tijelima, a upravo ono što Kania najviše privlači jeste ta nesavršenost koja po njegovom mišljenju ljude čini tako posebnim.

Špijun, koji je, po mišljenju Susan Sontag, najuspješniji dokumentarista jer uspeva određeni momenat učiniti opipljivim, usprkos blještavilu svijetala kamere i ogoljenoj ljudskoj bijedi, nema ništa voajeristično u sebi. Ono što Kania u samom procesu rada čini jeste da se identificira i postaje dijelom te iste scene što mu ujedno omogućava pravi trenutak u kojem će sasvim nezapaženo početi sa „bilježenjem“.

Snimljeni trenuci predstavljeni na ovoj izložbi jesu dugogodišnji rad i posvećenost ovoj temi. Kroz fotografije sa velikim brojem individua, koje su počesto zgusnute u njegovim postavkama, Kania prikazuje masovnu scenu patnje koju danas vidi.

Daleko od „Karamel-Cappuccino-To-Go“ oaza, udobnih utočišta i svih onih koji takvoj vrsti savršenosti teže, Andy Kania svojim fotografijama kao i svojim pogledom na svijet duboko „zalazi“ u stvarnosti „njemačkog načina življenja“ i senzibiliteta. On pokazuje sliku Njemačke onakvu kakvu bi je mnogi najradije zaboravili. Sasvim svjesno traži naličje zlatne medalje, odnosno upire prstom duboko u ranu. Blještavilo njegove kamere denuncira taloge šminke na licima koja postepeno razotkrivaju svoju ružnoću.

Fotografije nastale u ovom procesu sasvim namjerno imaju brutalan karakter, provociraju i zbunjuju, dok u isto vrijeme tu ne nedostaje suptilnog humora, ironijske lakoće i zaigranosti. One ne iziskuju pogođenost promatrača čime se izbjegava voajeristička uloga recepienta. Naprotiv, tokom posjete izložbi, posjetilac može učestvovati zahvaljujući autoru koji posreduje između posmatrača i „prijatelja njegovog porodičnog albuma“, njegove armije Dobroga koje dolazi odozdo.

Veronika Somnitz, kustosica izložbe

Andy Kania - Alles Gute kommt von unten

„Wir wünschen uns, dass sich der Fotograf im Haus der Liebe oder des Todes wie ein Spion bewegt und dass diejenigen, die er fotografiert, von der Kamera nichts ahnen. Kein noch so ausgeprägtes Bewusstsein davon, was Fotografie ist oder sein kann, wird jemals der Faszination etwas anhaben können, mit der uns ein Bild erfüllt, das ein wachsamer Fotograf im richtigen Augenblick von einem unerwarteten Geschehen festhält.“

Susan Sontag, aus: Das Leiden anderer betrachten

Das Leiden, von dem bei Susan Sontag die Rede ist, übersetzt sich in den Fotografien von Andy Kania in das Betrachten des Kaputten und Fertigen und in den Schmerz des deutschen Alltags, den Blick auf jene richtend, die durch das Raster gefallen sind oder die dem Raster zu entfliehen suchen. Die Menschen sind nicht heil, ganz, unversehrt; sie sind ausgelaugt, das Leben steht ihnen ins Gesicht geschrieben und hat Spuren an ihren Körpern hinterlassen. Es ist das Unvollkommene, das Kania anzieht und das den Menschen in seinen Augen zu etwas Besonderem macht.

Der Spion, der Susan Sontag zufolge bei der Fassbarmachung des Moments der beste Dokumentarist ist, hat in Kantias Fall trotz grellem Blitzlicht und vermeintlichem Bloßstellen und Nacktmachen des Elends nichts Voyeuristisches an sich. Kania identifiziert sich mit und wird Teil der Szene, was ihm die Möglichkeit gibt, eben jenen richtigen Augenblick des unbemerkten „Abschießens“ abzapfen zu können.

Die in dieser Ausstellung präsentierten Momentaufnahmen wurden von Andy Kania in vielen Jahren zusammengetragen, in denen er sich diesem Themenschwerpunkt widmet. Durch die geballte Ladung der in seinen Hängungen oftmals dicht gedrängten Individuen scheinen letztere zu einer zeitgenössischen Szene des Massenleidens zu verschimmen.

Andy Kania dringt mit seinen Fotografien und seiner Sichtweise tief in die Realitäten deutscher Lebensweisen und ihrer Befindlichkeiten ein, fernab von Karamell-Cappuccino-To-Go-Oasen und strahlenden Orten des Wohlgefühls und der Arrivierten und jener, die dieser Art von aufgepfropfter Vollkommenheit hinterher eifern. Er zeigt ein Bild Deutschlands auf, das viele nur allzu gerne verdrängen möchten. Er setzt sich dieser Seite der Medaille bewusst aus, sucht sie, legt den Finger in die Wunde. Das Blitzlicht seiner Kamera denunziert die Schminke in den Gesichtern und lässt sie hässlich werden.

Die dabei entstehenden Bilder sind bewusst brutal, provozierend und verstörend, gleichzeitig entbehren die Fotografien nicht eines subtilen Humors und einer ironischen Leichtigkeit und Verspieltheit. Sie heischen nicht nach der Betroffenheit des Betrachters, der so wiederum ebenso wenig das Gefühl hat, das Leiden als Voyeur zu betrachten. Der Besucher der Ausstellung begibt sich im Gegenteil auf Augenhöhe mit den Fotografierten, suggeriert durch Kania als Vermittler zwischen dem Betrachter und den „Freunden seines Familienalbums“, seiner Armee des Guten, das von unten kommt.

Veronika Somnitz, Kuratorin der Ausstellung