

«Evelyne Hofer, Amerikas berühmteste unbekannte Fotografin»

[20 juin 2020 par Corina Rainer, journaliste](#)

(Lire ci-dessous la version en français de l'article).

Eine umfassende Werkschau der Fotografin Evelyne Hofer (1922– 2009) ist derzeit in der Fotostiftung Winterthur zu sehen. Die Deutsch-Amerikanische Fotografin, die auch eine Enge Beziehung zur Schweiz pflegte, schuf Landschaften, Architekturaufnahmen, Stillleben und Porträts. Fotografien der unterschiedlichsten Genres umfassen fast ein halbes

Jahrhundert – doch die sorgfältig durchdachten Kompositionen und die malerische Ästhetik zieht sich durch alle ihre Werke.

Insgesamt 120 von Hofers Arbeiten werden in der Fotostiftung in drei grosse Themenblöcke unterteilt: So begleitet man die Fotografin bei ihren Streifzügen durch die Metropolen Washington und New York, bei ihren Reisen innerhalb Europa und besucht zentrale Figuren der internationalen Kunstszene in ihren Ateliers. Essayistische Bildstrecken für Magazine, Städteporträts in Buchform sowie ihre freien Arbeiten werden nebeneinander gezeigt.

Bemerkenswert hierbei ist, wie zeitlos und gradlinig ihr Stil ist. Er verbindet alle ihre Werke und während Zeitgenossen wie Robert Frank oder Helen Levitt mit schnappschussartigen Aufnahmen ihren subjektiven Zugang betonten, strahlen Hofers Bilder Ruhe und Konzentration aus. Sie nahm sich oftmals einen Tag lang Zeit, um Licht und Umgebung zu inspizieren, oft auch ohne eine Kamera mitzunehmen, beschreibt ihr langjähriger Assistent Andreas Pauly. Mit ihrer schweren Grossformatkamera und langen Belichtungszeiten fotografierte sie schliesslich die Strassen, Wolkenkratzer, Privathäuser oder grellen Werbeplakate. Sie porträtierte Menschen verschiedener Hautfarben, die im Jahr des Civil Rights Act 1964 zusammenstehen oder schüchtern dreinschauende Polizisten und Arbeiter in Cafés. In den Körperhaltungen, Blicken und Gesten unschwer zu erkennen ist ihr Talent für den sensiblen Umgang mit ihren Sujets. Denn niemals wollte sie jemanden gegen seinen Willen fotografieren.

Evelyne Hofer war zeitlebens eine Heimatsuchende. Sie ist 1922 in Marburg an der Lahn geboren. 1927 zieht die Familie ins Fextal im Oberengadin und gibt 1933, nach der Machtergreifung Hitlers, die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Zwischenzeitlich lebte Hofer einige Jahre mit ihrer Familie in Madrid, bevor sie und ihre Schwester bei Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs zurück ins Engadin kehren. Als knapp 20-Jährige beginnt sie eine Ausbildung als Fotografin im Studio

Bettina in Zürich. 1942 folgt sie ihrem Vater nach Mexiko, wo sie erste Aufträge für Modezeitschriften bekommt. Doch ihre Karriere läuft nicht reibungslos ab: An ihrer Arbeit wird kritisiert, dass sie Porträts der Modelle erschaffe, statt Modefotografien. Auch kämpfte sie gegen das Vorurteil, dass ihre Fotografie blass Zeitvertreib bis zu ihrer Hochzeit sei. Erst als sie vier Jahre später nach New York umzieht und Arbeiten für Harper's Bazaar und Vogue annimmt, ändert sich dies allmählich. Spät in ihrem Leben, als sie nach ihren Gedanken gefragt wurde, was sie davon hält, «die berühmteste unbekannte Fotografin Amerikas» genannt zu werden, sagte sie, es gefalle ihr. Sie verstand, dass es ihr um die Arbeit ging, nicht um persönlichen Ruhm. Evelyne Hofer bleibt bis ins hohe Alter in New York wohnhaft, doch zur Heimat wird die Metropole nie. Sie pflegt bis an ihr Lebensende eine enge Beziehung zur Schweiz und zieht 2005 zu ihrer Schwester nach Mexiko, wo sie 2009 im Alter von 87 Jahren stirbt.

«Was auch immer Evelyn Hofer fotografiert, es ist immer ein Porträt, ein gemaltes Porträt», sagte Richard Lindner, Künstler und langjähriger Freund. Seine Feststellung kommt besonders in ihren Arbeiten im Umfeld von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zum Tragen. Sie schuff Bilder von Marlene Dietrichs Nachlass, der nach ihrem Tod in einem Hangar eingelagert wurde. Die Schauspielerin ist lediglich auf einer Fotografie zu sehen und trotzdem scheint sie in Hofers Bildern anwesend zu sein. «In Wirklichkeit ist alles, was wir fotografieren, wir selbst im anderen ... die ganze Zeit», wie Evelyne Hofer einst sagte. Eines der persönlichsten Werke der Ausstellung ist die umfangreiche Porträtserie der Bewohner von Soglio. Denn es ist die Schweiz, die in ihrem Werk eine wichtige Rolle spielt. Jeden Sommer kam die deutsch-amerikanische Fotografin ins Bergell zurück, wo die umfangreiche Serie als freie Arbeit entstand. Ihre persönliche Motivation und die tiefe Verbundenheit zu diesem Ort zeigen sich in der ausserordentlichen Nähe zu den Porträtierten.

Evelyne Hofer beherrschte die für die damalige Zeit kostspielige und unübliche Technik der Farbfotografie. Sie verwendete die Technik, um ihren Bildern gezielt eine erzählerische Wirkung zu geben. Wie hoch ihre

eigenen Ansprüche an die Fotografie sind, wird in ihrer letzten freien Werkserie offenbart. Die Stillleben mit Früchten sind von der spanischen Malerei des 17. Jahrhunderts inspiriert. So zitiert sie etwa ein Gemälde des spanischen Barockmalers Francisco de Zurbarán: Die Zitronen und Orangen, die sich leuchtend vom tiefschwarzen Hintergrund abheben, sind wie das Original in der Schwebe zwischen inszenierter Künstlichkeit und naturgetreuer Wiedergabe. Es handelt sich um technisch perfekte Studioaufnahmen, umgesetzt im aufwändigen Dye-Transfer-Verfahren. Ein Edeldruckverfahren, welches durch nuancenreiche Farben, hohe Farbintensität und eine körnungslose Bildoberfläche besticht. Hier bringt sie in grosser Meisterschaft auf den Punkt, was ihr ganzes fotografisches Werk auszeichnet: eine sinnliche Bildsprache, die der Malerei sehr nahe kommt.

«Evelyne Hofer, la photographe inconnue la plus célèbre d'Amérique»

Par **Corina Rainer**, journaliste

20 juin 2020

Une rétrospective de l'œuvre d'Evelyne Hofer (1922-2009) est actuellement présentée à la Fotostiftung à Winterthur. La photographe germano-américaine, qui entretenait une relation étroite avec la Suisse, a réalisé entre autres des paysages, des photographies d'architecture, des natures mortes et des portraits. Son travail, aux compositions soigneusement étudiées et à l'esthétique picturale, couvre près d'un demi-siècle.

Ce ne sont pas moins de 120 œuvres d'Evelyne Hofer, réparties en trois grands blocs thématiques, qui sont actuellement présentées aux cimaises de la Fotostiftung à Winterthur. Elles nous emmènent dans les pas de la photographe germano-américaine au fil de ses incursions à travers les métropoles de Washington et de New York, de ses voyages en Europe et

de ses visites dans les ateliers des figures centrales de la scène artistique internationale de son époque. Des séries de photos d'essai pour des magazines, des portraits de villes sous forme de livre et ses œuvres libres sont présentés côté à côté.

Ce qui est remarquable ici, c'est l'intemporalité et la simplicité de son style. Il traverse toutes ses œuvres, et si des contemporains comme Robert Frank ou Helen Levitt ont mis l'accent sur une approche subjective avec des photographies de type instantané, les œuvres de Hofer rayonnent de calme et de concentration. Elle prenait régulièrement une journée pour inspecter la lumière et les environs, souvent sans emporter d'appareil photo, comme le décrit Andreas Pauly, son assistant de longue date. Avec sa lourde caméra grand format nécessitant de longs temps de pose, elle a photographié les rues, les gratte-ciel, les maisons privées ou les affiches publicitaires criardes. En 1964, année de l'adoption, aux Etats-Unis, de la loi sur les droits civils, elle fait poser ensemble, devant son objectif, des personnes de différentes couleurs de peau! Dans le même temps elle immortalise des policiers et des travailleurs timides dans les cafés. Il n'est pas difficile de reconnaître son talent pour traiter ses sujets avec sensibilité autant dans leurs postures, que dans leurs regards ou leurs gestes. Car elle n'a jamais voulu photographier quelqu'un contre sa volonté.

Evelyne Hofer a toujours été à la recherche de sa patrie. Elle est née en 1922 à Marburg an der Lahn, en Allemagne. En 1927, la famille s'installe dans le val Fex, en Haute-Engadine et renonce à la citoyenneté allemande en 1933, après la prise de pouvoir par Hitler. Entre-temps, elle a vécu avec sa famille à Madrid pendant quelques années, avant de retourner en Engadine avec sa sœur au début de la guerre civile espagnole. À l'âge de presque 20 ans, elle commence une formation de photographe au Studio Bettina à Zurich. En 1942, elle suit son père au Mexique, où elle reçoit ses premières commandes pour des magazines de mode. Mais sa carrière ne se déroule pas sans heurts: son travail est critiqué sous prétexte qu'elle réalise plus des portraits de mannequins que des photographies de mode! Elle s'est également battue contre le préjugé selon lequel sa photographie

n'était qu'un passe-temps jusqu'à son mariage. Ce n'est que lorsqu'elle déménage à New York, quatre ans plus tard, et qu'elle commence à travailler pour *Harper's Bazaar* et *Vogue* que cela change progressivement. Tard dans sa vie, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait du fait d'être appelée «la photographe inconnue la plus célèbre d'Amérique», elle a répondu qu'elle aimait ça. Elle a compris qu'il s'agissait de travail et non de gloire personnelle... Evelyne Hofer a vécu à New York jusqu'à un âge avancé, mais la métropole n'est jamais devenue sa maison. Elle a entretenu une relation étroite avec la Suisse jusqu'à la fin de sa vie et a déménagé chez sa sœur au Mexique en 2005, où elle est décédée en 2009 dans sa huitante-septième année.

«Quoi qu'Evelyne Hofer photographie, c'est toujours un portrait, un portrait peint», a déclaré Richard Lindner, artiste et ami de longue date. Son observation est particulièrement appropriée concernant son travail dans l'environnement des artistes contemporains. Elle a, par exemple, créé de véritables peintures à partir des objets de la succession de Marlene Dietrich, stockés dans un hangar après sa mort. Celle-ci ne peut être vue que dans une seule photographie disposée au milieu des autres objets, et pourtant l'actrice semble réellement présente dans ces images. «En réalité, tout ce que nous photographions, c'est nous-mêmes dans l'autre... tout le temps», affirmait Evelyne Hofer.

L'une des séries les plus personnelles de l'exposition est celle des portraits d'habitants de la commune grisonne de Soglio. Chaque été, la photographe rentrait dans ce village du val Bregaglia, ce qui montre le rôle important que joue la Suisse dans son travail. Sa motivation personnelle et son lien profond avec ce lieu sont évidents dans l'extraordinaire proximité avec les personnes représentées.

Evelyne Hofer maîtrisait également la technique de la photographie couleur, qui est coûteuse et inhabituelle pour l'époque. Elle a utilisé cette technique pour donner à ses photos un effet narratif. Sa dernière série d'œuvres libres révèle à quel point elle était exigeante envers son travail. Comme on le voit dans ses natures mortes aux fruits, inspirées de la

peinture espagnole du XVIIe siècle. Elle cite par exemple le fameux tableau du peintre baroque Francisco de Zurbarán, «Nature morte aux citrons et oranges avec une rose». Comme dans l'original, les fruits photographiés par Evelyne Hofer se détachent brillamment sur un fond noir profond, trouvant le même équilibre entre l'artificialité de la mise en scène et le réalisme. Réalisés en studio, ces clichés sont techniquement parfaits. L'impression par Dye-Transfer donne une qualité particulière à ses tirages, qui séduisent tant par les nuances de couleurs obtenues que par leur intensité élevée. Elle met ici en évidence le trait qui distingue le plus son œuvre photographique de celle des autres: un langage visuel sensuel qui se rapproche fortement de la peinture.

Queensboro Bridge, New York, 1964 © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

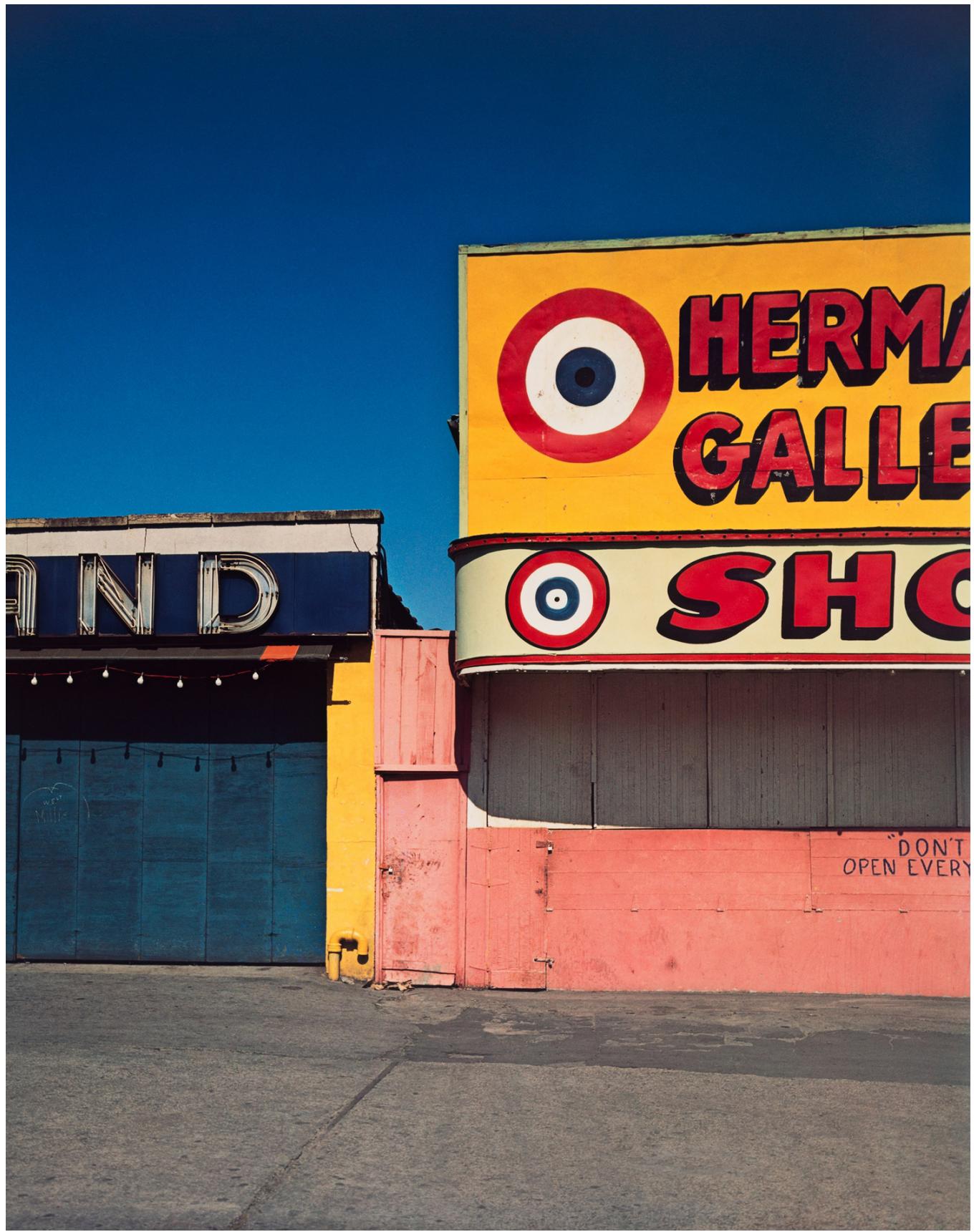
Phoenix Park on a Sunday, Dublin 1966, © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

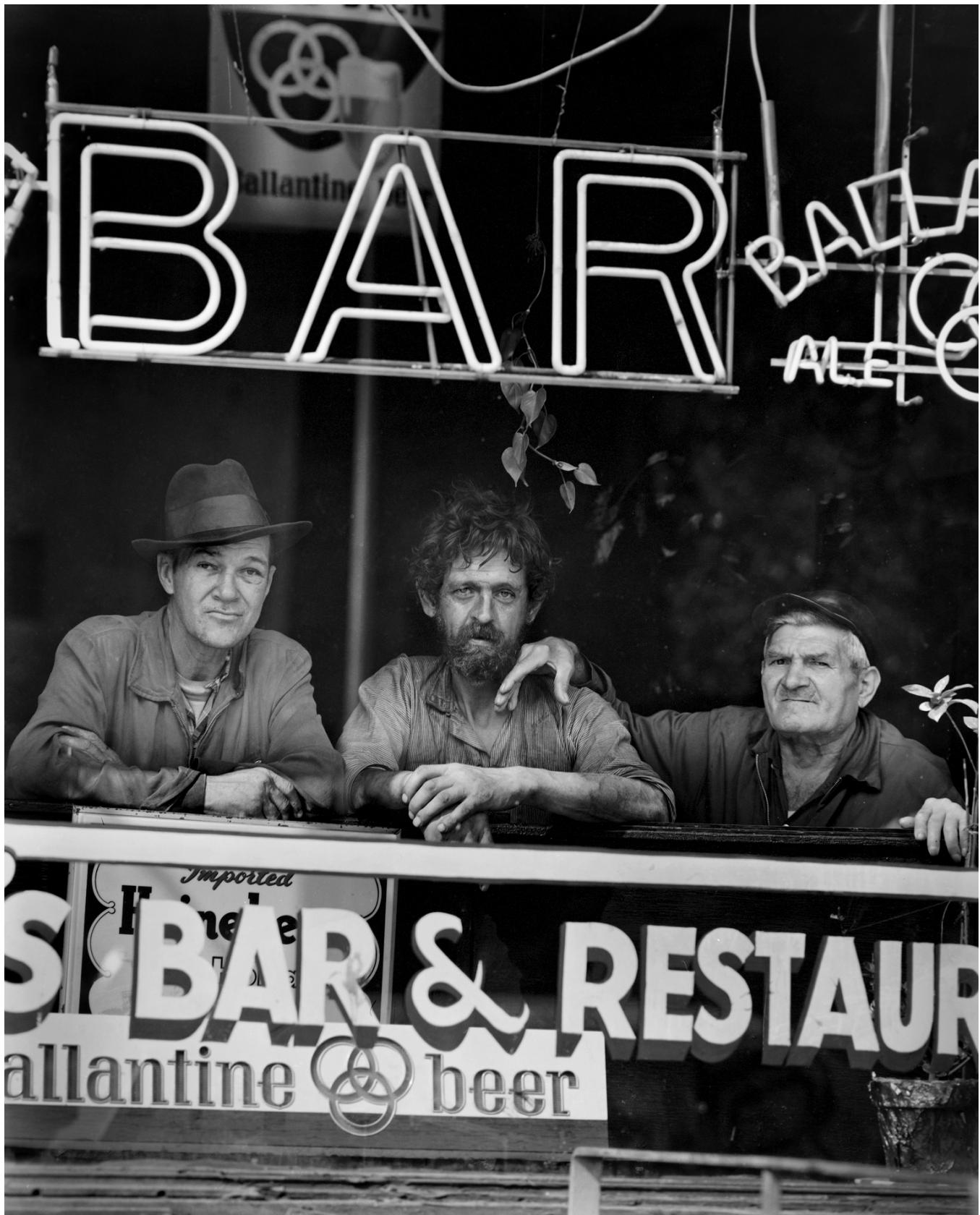
Springtime, Washington, 1965 © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

Alma und Silvia Giovanoli, Soglio, 1991, © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

Coney Island, New York, 1965 © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

Bowery, New York, 1965 © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

Hommage à Zurbarán (Still Life No. 6), New York, 1997 © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

Lee Krasner's Shoes, Pollock Studio, Long Island, 1988 © Evelyn Hofer Estate, Courtesy Galerie m, Bochum

«Evelyn Hofer, Begegnungen»

Fotostiftung Schweiz

Grüzenstrasse 45, Winterthur (ZH)

In Zusammenarbeit mit der Galerie m, Bochum (D), und dem Evelyn Hofer Estate, München (D).

Buch :

«Evelyn Hofer, Begegnungen / Encounters»

Herausgegeben von Susanne Breidenbach,
Steidl Verlag

Englisch / Deutsch

75.- CHF (65.- CHF im Shop des Fotozentrums während der Ausstellung)

«Evelyne Hofer – Rencontres»

Fotostiftung Schweiz

Grüzenstrasse 45, Winterthur (ZH)

Exposition réalisée en collaboration avec la Galerie m à Bochum (D) et le Evelyn Hofer Estate à Munich (D)

Livre :

«Evelyn Hofer, Begegnungen / Encounters»

Edité par Susanne Breidenbach

Steidl Verlag

anglais / allemand

75.- CHF (65.- CHF dans la boutique du Fotozentrum pendant l'exposition)

Envie de nous laisser un commentaire ?

Téléchargez la version PDF de cet article

© Photoagora – Tous droits réservés. Les droits des photographies et des textes mis en ligne par photoagora.ch restent la propriété entière et inaliénable de leurs auteurs.

