

29 ARTS IN PROGRESS gallery

presents

HANS GEORG BERGER

THE LEARNING PHOTOGRAPHER

Copyright © Hans Georg Berger – Apparition, 1999 – Courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS gallery

8 APRIL – 16 JULY 2022

29 ARTS IN PROGRESS, VIA SAN VITTORE 13, 20123 MILANO

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

"My chief goal as a photographer is not to collect a visual documentation or to re-interpret it in the light of my aesthetics. My curiosity and my need to learn instead drive me to begin by establishing a rapport of trust and collaboration with the people who, in my opinion, can help me understand a certain cultural reality from the point of view of a first-hand experience.

I considered it quite the compliment when a great Laotian Buddhist, who had been watching me work for two years, told me in his language something that, translated by others into English, turned out to be the sentence: 'You are a learning photographer'." - Hans Georg Berger

From the 8th of April to 16th of July, 29 ARTS IN PROGRESS gallery is proud to present, for the first time in Milan, the work of German photographer and writer Hans Georg Berger.

The exhibition, entitled 'The learning photographer', brings together more than 30 sophisticated black and white gelatin silver photographs printed on fine art baryta paper produced from negatives conserved in the German artist's archive and carefully selected by the directors of the gallery and the artist.

The works in the exhibition retrace a fifty-year long career starting in the seventies when the artist became involved in the restoration of the Eremo of Santa Caterina on the Island of Elba. Berger transformed the ex Franciscan monastery into an international art centre which for years proved a melting pot for the ideas and experiences of artist friends, writers, painters and photographers. It was here that the pivotal meeting between Berger and the French writer and critic Hervé Guibert took place with whom he established – apart from a strong emotional connection – a photographic and intellectual relationship. From this intimate dialogue, which saw the two taking turns behind the lens, emerges that which the artist describes as a "shared photography". The photographs from the series 'Un amour photographique' (from the book of the same title) belong to this concept and are among the most beautiful and moving of Berger's photographs.

The exhibition charts Berger's voyages – both personal and artistic – and his travels through Asia. These photographs reveal the close bonds that the artist built with these places and their inhabitants. Thanks to a deep shared understanding built between Berger and his subjects, the photographer breaks down the emotional distance between photographer and the object of representation, presenting us with an intimate portrait of the Orient.

Thanks to his previous dedication to the theatre where he tried his hand as an actor, screenwriter and director, Berger experiments with photography as a form of 'community involvement' – meaning a creative process which foresees the involvement of an entire community and submits his work to the judgment of the same subjects portrayed and, thanks to whose feedback, the artist manages to transmit, photograph after photograph, the true essence of whoever he is photographing.

"I could thus start a dialogue, asking why an image was wrong and placing my interlocutor in the role of a teacher and myself in that of a disciple. Through the remarks that gradually filled up my notebook, I outlined the coordinates, the perimeter, and sometimes also the meaning, of an aesthetics that was distant from ours". - Hans Georg Berger

Whether in their depictions of architectural sites, such as the temple of Angkor Wat, festivals and ceremonies such as that of Luang Prabang, or moments of the daily life of the monks of Laos, Berger's photographs are far removed from a mere documentary rendering but rather tell the true story and human experience of the places he has visited and lived in. Furthermore, they offer an invaluable historical testimony that contributes to this day to commemorating and protecting cultural diversity.

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

The purpose of the exhibition is to tell the story of a life and career beyond the ordinary. The many different themes shown represent Berger's countless experiences and affect the viewer who takes away from it one coherent fil rouge: the search for intimacy between photographer and subject that Berger had already experimented with Guibert and that then becomes his own visual language and stylistic cipher.

From the sensuality of his nudes and unmade beds, to his landscapes and portraits of the Orient, the power of these photographs lies in the artist's ability to convey the soul of all his subjects, creating, without exception, powerful and poetic images of radically different subjects in far away lands. It is an extraordinary, probably unique, journey at the centre of great contemporary photography.

The exhibition is accompanied by the art book 'Hans Georg Berger', personally signed by the artist and rendered more precious by the addition of an original artwork. The book has been published as a limited edition by 29 ARTS IN PROGRESS gallery in collaboration with the Lugano's Museum of Cultures and contains accurate reproductions of seventy-five photographs – some of which never before seen – accompanied by texts and poetic material from the famous writers and figures who surrounded the life of the artist.

The exhibition will open to the public on the 8th of April. To visit the exhibition it is required that you book in advance by writing to: staff@29artsinprogress.com.

Access to the exhibition will only be granted upon receipt of booking confirmation.

Hans Georg Berger

Hans Georg Berger was born in Trier in 1951.

After having studied the philosophy of religions, at the beginning of the Seventies he was an actor, scriptwriter and director in the Rote Rübe group, and, from 1977 to 1983, the director of the Internationales Festival des Freien Theaters in Munich and a co-founder of the Münchener Biennale. From the end of the Seventies onwards, he started restoring the Eremo di Santa Caterina, on the Island of Elba, transforming the ancient Franciscan hermitage into an international art centre, and creating a botanical garden dedicated to the native flora of the Tuscan archipelago.

Alongside his experience on Elba, during the Eighties Berger started a series of long-term photographic projects, focused chiefly on the cultural aspect of rites and on meditation as a source of spiritual research. As a preferred field for his researches and educational activities, he chose Laos, Thailand, and Iran; in those countries he stayed repeatedly and for long periods, creating an extensive network and promoting the realisation of several important international cooperation projects. In the city of Luang Prabang, ancient capital of the Kingdom of Lan Xang, and residence of the King of Laos until 1975, at the end of the Nineties, Berger founded the Buddhist Archive of Photography, with the purpose of preserving and enhancing a unique heritage of more than 35,000 images made by the monks from the dawn of photography to the end of the twentieth century.

His photographic activity can be summarised, to date, in seven main stages that overlap chronologically over long time periods:

- theatre-related activity (1972-1986);
- relationship with Hervé Guibert (1978-1991);
- initial experience with the Eremo di Santa Caterina in the Island of Elba (1977-1996); - first journeys in Asia (1988-1992);
- discovery of Buddhist monasticism and stay in Luang Prabang (1993-2019);
- educational activity in Thailand (2000-2004);
- encounter with the world of Shiite madrasas in Qom, Isfahān, and Mashhad (2000-2006).

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

To date, Hans Georg Berger has published over forty books and has to his credit participated in over sixty exhibitions in all the major countries in Europe, the United States, Japan and South-East Asia. His photographs feature in some of the most important museum collections in the world.

29 ARTS IN PROGRESS gallery

29 ARTS IN PROGRESS is a leading art photography gallery located in the historic area of Sant'Ambrogio, Milan.

The gallery represents the work of internationally renowned photographers, with a focus on portraiture and fashion photography. Since its inception, the gallery has curated exhibitions in partnership with public and private museums including: V&A Museum, London; Hong Kong Arts Centre; Multimedia Art Museum, Moscow; Erarta Museum of Contemporary Art, Saint Petersburg; Palazzo Reale, Palazzo Pirelli and Triennale in Milan; Museum of Cultures in Lugano, and Nicola Erni Collection in Steinhausen, Switzerland.

29 ARTS IN PROGRESS gallery

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

Via San Vittore 13, Milano

8 April - July 2022

Opening hours: Tuesday - Saturday, 11 am - 7 pm (by appointment only)

Bookings: Roberta Donna | staff@29artsinprogress.com | + 390294387188

General requests: info@29artsinprogress.com | 29artsinprogress.com

Press requests: Beverley Luckings | beverley@beverleyluckings.com | + 447472916283

Maria Francesca Giardini | [mariamfrancesca@beverleyluckings.com](mailto:mariafrancesca@beverleyluckings.com) | +393288726757

29 ARTS IN PROGRESS gallery

presenta

HANS GEORG BERGER

THE LEARNING PHOTOGRAPHER

Copyright © Hans Georg Berger – Apparizione, 1999 – Courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS gallery

8 APRILE – 16 LUGLIO 2022

29 ARTS IN PROGRESS, VIA SAN VITTORE 13, 20123 MILANO

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

"Il mio obiettivo principale come fotografo non è raccogliere una documentazione visiva né reinterpretarla alla luce di una mia estetica. La mia curiosità e il mio bisogno d'imparare mi spingono piuttosto come prima cosa a instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione con le persone che credo possano aiutarmi a interpretare una certa realtà culturale con gli occhi di chi la vive in prima persona.

Un grande riconoscimento fu per me quando un grande abate buddhista laotiano, che mi aveva osservato lavorare per due anni, mi disse nella sua lingua quanto altri tradussero in inglese con la frase: 'You are a learning photographer'". - Hans Georg Berger

Dall'8 aprile al 16 luglio 2022, 29 ARTS IN PROGRESS gallery è orgogliosa di presentare, per la prima volta a Milano, le opere del fotografo e scrittore tedesco Hans Georg Berger. La mostra, intitolata 'The learning photographer', riunisce più di 30 raffinate fotografie in bianco e nero stampate ai sali d'argento su carta baritata, a partire dai negativi conservati nell'archivio berlinese dell'artista, accuratamente selezionate dai direttori della galleria e dall'artista.

Le opere in mostra ripercorrono una carriera lunga cinquant'anni iniziata quando, negli anni '70, l'artista viene coinvolto nel restauro dell'Eremo di Santa Caterina all'Isola D'Elba. Berger trasforma l'ex convento francescano in un centro internazionale d'arte dove da anni si incrociano esperienze e idee di amici artisti, attori e registi.

È in questo contesto che avviene l'incontro decisivo tra Berger e lo scrittore e critico francese Hervé Guibert con cui instaura - oltre ad un profondo legame emotivo - una relazione fotografica e intellettuale: da questo intimo dialogo, che vede i due alternarsi dietro l'obiettivo, prende vita quella che l'artista stesso definisce come "fotografia condivisa" di cui fanno parte alcuni degli scatti della serie 'Un amour photographique' (dall'omonimo libro), tra le foto più belle e commoventi dell'artista.

Il percorso espositivo prosegue seguendo idealmente Berger nelle sue esplorazioni - umane e artistiche - e nei suoi viaggi in Asia i cui racconti fotografici rivelano i profondi legami che l'artista ha intrecciato con questi luoghi e con i loro abitanti. Grazie alla profonda comprensione reciproca instaurata con i suoi soggetti, Berger annulla la distanza emotiva tra fotografo e oggetto della rappresentazione, regalandoci l'immagine di un Oriente intimo e libero da qualsiasi cliché.

Complice la sua precedente dedizione al teatro dove si cimenta come attore, sceneggiatore e regista, Berger sperimenta la fotografia come 'community involvement' – intesa dunque come un processo creativo che prevede il coinvolgimento di un'intera comunità – e sottopone il proprio lavoro al giudizio degli stessi soggetti ritratti: grazie alle loro osservazioni l'artista riesce a trasmettere, scatto dopo scatto, la vera essenza di ciò che sta fotografando.

"Potevo così avviare un dialogo chiedendo perché un'immagine fosse sbagliata, mettendo il mio interlocutore nei panni del maestro e me stesso in quelli del discepolo. Attraverso le osservazioni che riempivano un po' alla volta il mio quaderno di appunti tracciavo le coordinate, il perimetro e qualche volta anche il senso di un'estetica distante dalla nostra".
- Hans Georg Berger

Le opere di Berger sono ben lontane da una mera registrazione documentaristica, sia che ritraggano architetture come il tempio di Angkor Wat, feste e ceremonie come quelle di Luang Prabang o momenti di vita quotidiana dei monaci del Laos, le sue fotografie raccontano davvero la personale esperienza umana dei luoghi che ha visitato e abitato e, ancor di più, costituiscono una testimonianza storica inestimabile che contribuisce tutt'oggi a preservarne la memoria e a proteggerne la diversità.

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

L'intento della mostra è dunque quello di raccontare una vita e una carriera fuori dall'ordinario. I tanti temi presenti rappresentano le innumerevoli esperienze di Berger e colpiscono lo spettatore che ne coglie un unico, coerente, *fil rouge*: la ricerca di intimità tra fotografo e soggetto che Berger aveva già sperimentato con Guibert e che diventa poi il suo linguaggio, la sua cifra stilistica. Dalla sensualità dei nudi e dei letti disfatti fino ai paesaggi e ai ritratti dell'Oriente, la grandezza di queste fotografie risiede nell'abilità dell'artista di raccontare l'animo di tutti i suoi interlocutori, creando immagini indistintamente potenti e poetiche di soggetti tanto diversi e in luoghi tanto lontani. Un viaggio straordinario, probabilmente unico, all'interno della grande fotografia contemporanea.

La mostra è accompagnata dal libro d'arte 'Hans Georg Berger', firmato personalmente dall'artista e impreziosito da un'opera originale. Il volume è stato realizzato in tiratura limitata da 29 ARTS IN PROGRESS gallery in collaborazione con la Fondazione culture e musei di Lugano e contiene l'accurata riproduzione di settantacinque fotografie - una parte delle quali inedite - accostate a testi e componimenti poetici di scrittori famosi e di personaggi che hanno costellato la vita dell'artista.

L'apertura al pubblico è fissata per il giorno 8 aprile. Per visitare la mostra è necessario prenotarsi in via anticipata scrivendo a staff@29artsinprogress.com: l'accesso sarà consentito solo a ricevimento della conferma di prenotazione.

Hans Georg Berger

Hans Georg Berger è nato a Treviri (Germania) nel 1951.

Dopo aver condotto studi in filosofia delle religioni, all'inizio degli anni Settanta è stato attore, sceneggiatore e regista del gruppo Rote Rübe e, dal 1977 al 1983, direttore dell'Internationales Festival des Freien Theaters in München e cofondatore della Münchener Biennale.

A partire dalla fine degli anni Settanta ha avviato il restauro dell'Eremo di Santa Caterina, all'Isola d'Elba, trasformando l'antico convento francescano in un centro internazionale d'arte e realizzando un giardino botanico dedicato alla flora spontanea dell'Arcipelago Toscano.

Accanto all'esperienza elbana, Berger ha avviato negli anni '80 una serie di progetti fotografici a lungo termine, incentrati soprattutto sulla dimensione culturale del rito e sulla meditazione come fonte di ricerca spirituale. Campo privilegiato delle sue ricerche e delle sue attività formative sono stati il Laos, la Thailandia e l'Iran, Paesi nei quali ha soggiornato a più riprese e per lunghi periodi, intessendo un'estesa rete di relazioni che ha favorito anche la realizzazione di importanti progetti di cooperazione internazionale.

Nella città di Luang Prabang, antica capitale del Regno di Lan Xang e, sino al 1975, residenza del re del Laos, Berger ha fondato alla fine degli anni '90 l'Archivio di Fotografia Buddhista con l'obiettivo di conservare e valorizzare un patrimonio unico di oltre 35.000 immagini scattate dai monaci dalla nascita della fotografia alla fine del XX secolo.

La sua attività fotografica può essere a oggi sintetizzata in sette fasi principali che si sovrappongono cronologicamente per lunghi periodi:

- l'attività teatrale (1972-1986);
- la relazione con Hervé Guibert (1978-1991);
- la prima parte dell'esperienza dell'Eremo di Santa Caterina all'Isola d'Elba (1977-1996);
- i primi viaggi in Asia (1988-1992);
- la scoperta del monachesimo buddhista e la residenza a Luang Prabang (1993-2019);
- l'attività di formatore in Thailandia (2000-2004);
- l'incontro con il mondo delle madrase sciite di Qom, Isfahān e Mashhad (2000-2006).

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

A oggi, Hans Georg Berger ha realizzato oltre quaranta volumi e ha al suo attivo oltre sessanta esposizioni personali in tutti i principali Paesi d'Europa, negli Stati Uniti, in Giappone e nei Paesi del Sud-est asiatico. Sue opere figurano nelle collezioni di alcuni fra i più importanti musei d'arte del mondo.

29 ARTS IN PROGRESS gallery

29 ARTS IN PROGRESS è un'importante galleria d'arte fotografica, situata nel cuore di Milano, nello storico quartiere di Sant'Ambrogio. La galleria rappresenta il lavoro di fotografi riconosciuti a livello internazionale e dedica particolare attenzione al ritratto e alla fotografia di moda. Sin dalla sua apertura la galleria ha curato esposizioni in partnership con musei pubblici e privati, tra i quali: The Hong Kong Arts Centre; V&A Museum; Multimedia Art Museum di Mosca; Erarta Museum of Contemporary Art di San Pietroburgo; Palazzo Reale e La Triennale di Milano, Museo delle Culture di Lugano e Nicola Erni Collection a Steinhausen in Svizzera.

29 ARTS IN PROGRESS gallery

HANS GEORG BERGER: THE LEARNING PHOTOGRAPHER

Via San Vittore 13, Milano

8 Aprile - 16 Luglio 2022

Orari di apertura: Martedì – Sabato, 11.00 – 19.00 (solo su prenotazione)

Prenotazioni: Roberta Donna | staff@29artsinprogress.com | +390294387188

Informazioni: info@29artsinprogress.com | 29artsinprogress.com

Richieste stampa: Beverley Luckings | beverley@beverleyluckings.com | +447472916283

Maria Francesca Giardini | mariafrancesca@beverleyluckings.com | +393288726757