

DOROTHEE GOLZ

by Elisabetta Piatti

A multi-faceted artist, sculptor, illustrator and photographer, Dorothee Golz created these digital paintings (her definition of them), attempting to combine elements from paintings of great artists of the past with photography. She has taken the faces of women from those paintings and given them “new” bodies, thus projecting them into the modern-day world. In this interplay between serious and ironic, Golz touches, in particular, themes of female identity and how it was depicted in the past and in the present. Her attention is focused on composition, lighting and the semantic value of the elements in the setting which give the final image a strong analogy with the original painting, while at the same time bringing it into another era that is our own. This project has also involved a number of male protagonists, for example her modern version of Albrecht Durer’s “Self-portrait”.

Z.: You have “transformed” some icons of Renaissance painting into modern-day, emancipated women. For example, the famous “Girl with the Pearl Earring” by Jan Vermeer. What led you to rework this portrait, for which you have created two versions (a more detailed one set in a kitchen, and the other backlit from behind)?

D.G.: The “The Girl with the Pearl Earring” gives the impression that someone just called her name and she is looking over for a second. The face looks like the photographer had the aperture open and focused on the eyes. One assumes that Vermeer worked with a camera obscura. Using photography, the possibility of capturing a single moment has become something of a, lets say, “commodity”. Vermeer managed to do this with the medium of painting. This new way of seeing (in his time) catapults his pictures into our present and makes them seem familiar. In the version “The Pearl-Earring” I quote typical elements from Vermeer’s paintings (the window, the black-and-white tiled floor and the chair in the foreground). Yet a camera case and modern lamp are also present and the girl is wearing contemporary clothing.

In relation to the girl at the window, historical connections and quotes are left out except for the head piece. She comes across as a young woman from our time. Her contemporary posture suddenly mediates all her potential. The directness of the glance and the familiarity of the contemporary face made me wonder. How different her life would be today! And that of other women in the Renaissance portraits. Their stiff postures and chaste clothing give the impression that most of the women in historical paintings are frozen and stiff, as if bound in a corset. In comparison to the emancipated woman today, they had little freedom of action and a very limited range of female role models. They had to conform to the social ideas of their time. It is an exciting moment when these women receive a “free” body.

The view of the Renaissance painter expresses the mindset of the society back then, especially the way it saw, or wanted to see, women. I combine the head from Renaissance portraits with bodies which express themselves using a contemporary posture and modern clothing. When doing this I like to use postures found in fashion magazines. These photos are mainly arranged by men. In them different views of women are created. In no way is my personal view expressed. Moreover, I play with the clichés that our society projects onto women. They are women, as men like to see them and as women want to look today.

Z.: From your standpoint, and on the basis of your artistic experience, what does it mean to be a woman in the art world? Since you have been active on the art scene, have you noticed any changes?

D.G.: I’m focused on my work. In the art world women have the same problems as all women who want to do something that demands 100% work assignment and full dedication. Because I had to raise two children, I often felt like a horse that has to drag a coach while all the other horses at the race course only had to move themselves. The change that happens is a general change in task and role division in society and this has an impact on the art scene.

Z.: Can you also explain the titles of the other photos? For example, who is Margarete?

D.G.: Some of the titles are a reference to the original paintings used for my work. Margarete’s face has been taken from an altarpiece called the “Portinari-Triptychon” painted by Hugo van der Goes in the 15th century.

Z.: And “your” Albercht Duerer?

D.G.: It is amazing if compared to the self-portrait of this 16th-century German painter. Durer was perhaps the first painter or man, who so openly made styling and self-representations visible and with that made the free self-determination of human beings an issue. The time was ready for the self-conscious gaze out of the picture. But that was only true for men. For women, such a self-representation would have been unthinkable. We are in no way really irritated by the cool leather jacket, as is the case with the modern-dress women’s portraits. From Durer’s self-portrait, the modern mind radiates – someone who has shaped his own life to an extraordinary extent. At that time, women still had a road of hundreds of years ahead of them. Compared to men, 500 years ago the image and self-conception of women was far removed from what it is today. My version of Durer’s self-portrait tries to create a sense of that.

Z.: Your “Jeans-Madonna” was recently sold at auction for 6,000 euros. Do you know who bought it? I imagine you were very pleased with how much it went for.

D.G.: Funny enough I happened to meet this person on a flight to Berlin. He told me that as a collector of classical photography he is generally not interested in conceptual photography but in the case of the “Jeans-Madonna”, he felt enormously charmed, contrary to all his principles.

All images © Dorothee Golz www.dorothee-golz.com
She is represented by Galerie Charim, Wien
www.charimgalerie.at

Artista poliedrica, scultrice, illustratrice e fotografa, Dorothee Golz ha realizzato questi digital painting, come li definisce lei, provando a mescolare insieme elementi di quadri di grandi artisti del passato con la fotografia. Ha ripreso i volti di quelle donne ma ha creato per loro un “nuovo” corpo, proiettandole così nel mondo contemporaneo. In questo gioco tra il serio e l’ironico, la Golz tocca in particolare i temi dell’identità femminile e della sua rappresentazione nel passato e nel presente. La sua attenzione è rivolta alla composizione, all’illuminazione ed al valore semantico degli elementi della scena che conferiscono all’immagine finale una forte analogia con il dipinto originale pur trasportandolo in un’altra epoca, la nostra. Questa ricerca ha coinvolto anche alcuni protagonisti maschili. Guardate per esempio il suo rifacimento dell’Autoritratto di Albrecht Dürer.

Z: Hai “trasformato” alcune icone della pittura rinascimentale in ragazze moderne ed emancipate. Prima fra tutte la celebre “Ragazza con l’orecchino” di Jan Vermeer. Che cosa ti ha spinto a riprendere questo ritratto di cui proponi due versioni (la prima con un’ambientazione più articolata in una cucina, l’altra in controluce e di spalle)?

D.G.: Quando guardiamo la “Ragazza con l’orecchino” abbiamo l’impressione che qualcuno l’abbia chiamata per nome e che lei per un secondo si volti cercando chi. Il suo volto è molto simile a quello che si avrebbe se un fotografo avesse scattato mettendo a fuoco il suo sguardo, tant’è che qualcuno sostiene che Vermeer abbia lavorato utilizzando la “camera oscura” (foro stenopeico).

Con la fotografia, la possibilità di “fermare l’attimo” è diventata qualcosa di assolutamente normale, quasi come un attrezzo casalingo, ma Vermeer riuscì a farlo con la pittura. Questa caratteristica, che fu una novità nella sua epoca, catapultò i suoi quadri nella contemporaneità e li rende molto familiari.

Nella mia versione “The Pearl-Earring” ho volutamente citato alcuni elementi tipici dei dipinti di Vermeer (la finestra, il pavimento a mattonelle bianche e nere e la sedia in primo piano). Ma l’arredamento nella stanza è moderno, la lampada per esempio, e la ragazza indossa abiti d’oggi. Per quanto riguarda la ragazza alla finestra, i rimandi e le citazioni storiche sono assenti tranne che nel suo volto. E’ una giovane donna di oggi e il suo atteggiamento lo rivela.

Quanto diversa sarebbe la vita della Ragazza con l’orecchino oggi. Ed anche quella delle altre donne dei dipinti rinascimentali. Le loro pose statiche ed il loro abbigliamento pudico danno l’impressione che la maggior parte siano state fredde e rigide, come se fossero costrette in un corsetto.

Paragonate alla donna emancipata di oggi, esse mostrano di avere avuto poca libertà d’azione e una scelta molto limitata di ruoli femminili, avevano l’obbligo di conformarsi alle idee della società del loro tempo. E’ un momento eccitante quello in cui posso dare a queste donne una libertà “fisica”.

La visione di un pittore rinascimentale esprime la mentalità della società di allora, in particolare il modo in cui venivano viste, o si volevano vedere, le donne. Io estrapolo i volti ripresi dai quei dipinti e permetto a quelle donne di indossare il corpo emancipato di una ragazza di oggi, le sue pose più libere, i suoi abiti più leggeri.

Mi ispiro a quello che si può vedere su una qualsiasi rivista di moda, per la maggior parte concepite da uomini. Anzi, mi diverto a giocare con i cliché che la nostra società proietta sulle donne. Sono donne, così come le vedono gli uomini e come le donne vogliono apparire oggi.

Z: Dal tuo punto di vista ed in base alla tua esperienza artistica cosa significa essere donna nel mondo dell’arte? Da quando sei sulla scena artistica, hai notato delle evoluzioni?

D.G.: Sono concentrata sul mio lavoro. Nel mondo dell’arte le donne hanno gli stessi problemi di tutte quelle che vogliono fare qualcosa che richiede una disponibilità al 100% ed una totale dedizione. Ho cresciuto due figli e spesso mi sono sentita come un cavallo in corsa, che però doveva trascinare una carrozza. Quello che sta accadendo è un cambiamento generale nella divisione di compiti e di ruoli nella società e questo ha un impatto anche nel mondo dell’arte.

Z: Puoi spiegarci anche i titoli delle altre immagini. Per esempio, chi è Margarete?

D.G.: Alcuni dei titoli sono un riferimento ai quadri originali che ho utilizzato per le mie opere. Margarete è stata presa dal Trittico Portinari di Hugo van der Goes (una natività della seconda metà del ‘400, ospitata alla Galleria degli Uffizi di Firenze).

Z: E il “tuo” Albrecht Dürer? E’ impressionante se paragonato all’autoritratto del pittore tedesco del ‘500...

D.G.: Dürer è stato forse il primo pittore ed il primo uomo che così chiaramente (apertamente) made styling and self-representations visible and with that made the free self-determination of human beings an issue.

I tempi erano maturi perché lo sguardo della self-consciousness venisse fuori dall’immagine. Ma questo era vero solo per gli uomini. Per le donne, una tale autorappresentazione era ancora inconcepibile. Non siamo in alcun modo irritati / infastiditi dalla sua giacca di cuoio, cool, come è il caso con i vestiti moderni dei ritratti delle donne.

Dall’autoritratto di Dürer, si irraggia, si diffonde, la mentalità moderna – qualcuno che ha impresso alla propria esistenza una estensione straordinaria. A quel tempo la donna ancora doveva compiere un percorso di centinaia di anni a venire da quelli. Rispetto agli uomini, 500 anni fa l’immagine e l’auto – raffigurazione delle donne era molto lontana da come è oggi. La mia versione dell’autoritratto di Dürer cerca di creare un senso di ciò.

Z: La tua Jeans-Madonna è stata battuta all’asta per 6,000 euro, recentemente. Sai chi l’ha comprata? Immagino ti abbia fatto piacere questa quotazione...

D.G.: E’ abbastanza divertente il fatto che mi è capitato di incontrare questa persona durante un volo verso Berlino. Mi ha raccontato che essendo un collezionista di fotografia “classica” non era generalmente interessato alla fotografia “concettuale” ma in questo caso si era sentito grandemente rapito, contrariamente a tutti i suoi principi.