

DEAR CHRISTINE,

you phoned me a few months ago to say that you would like to celebrate the occasion of the 100th issue of Camera Austria, by looking to the future rather than the past, and that you would like to do this by giving attention to the work and people of the Market Photo Workshop in Johannesburg. All of us here who are connected with the Workshop are greatly pleased and honoured by your choice. For us it is no small thing and we thank you.

In putting the emphasis on the future you have prodded me into trying to articulate some thoughts, not all of them very comfortable about the future of the Workshop, and the photography that might come out of it. But let me begin by telling of the past.

The Market Theatre, with which the Workshop is intimately connected, came into being at the height of apartheid. The law then was very clear: racially mixed theatre was illegal. Although one race could watch another race perform, the cast could not be mixed nor could the audience be mixed. The two men who started the Market Theatre, Barney Simon and Mannie Manim, laid down a straightforward, inviolable principle: there would be no racial restrictions whatever within the Market Theatre. No racially defined audiences, no restrictions on whom a director could have in the cast, no lavatories marked »Whites« and »Non Whites«. Just people. It is difficult now to describe the simple joy and exhilaration of going to that place and participating with fellow citizens of all colours in the richness of the theatre that came out of it. Shrewdly, the government allowed it. At a time when the world was increasingly critical of apartheid, they could point to the Market Theatre as an example of their »tolerance«.

When the Workshop was started in the late 1980s it made sense that it should do so under the umbrella of the Market Theatre which had established an international reputation for its work and its stance on apartheid. The umbrella provided the Workshop with administrative infrastructure as well as respectability among international funders. The Workshop was founded and funded on the ideal of making visual literacy and photographic craft available to people of all races, especially those to whom apartheid had largely denied the possibility of acquiring such skills. It was unique in apartheid South Africa. This idea has worked and been elaborated on, so that the Workshop is now a sophisticated and effective school of photography. Between 150 and 200 students pass through there each year, many of whom go on to become professional photographers in a variety of fields. The success of the Workshop is very largely due to the quality and idealism of the people who have run it and taught there. Their dedication has gone far beyond the limited fees that could be paid to them. Underlying, even inspiring that dedication and the Workshop itself, has been an unspoken, vague and yet identifiable spirit or ethic that has permeated much of the teaching and the photography that has come out of the Workshop.

It was a spirit that grew out of the struggle against apartheid. The zeitgeist almost demanded a photographic response that was based in »real« rather than conceptual issues. Students were inspired by photographers like Ernest Cole, Alf Khumalo, Peter Magubane, Gideon Mendel, Themba Nkosi, the Afrapix photographers and later, in the 1990s, the Bang-Bang Club. Not that the Workshop became a hotbed of »struggle photography«, but there was a certain earnestness; a passion for so-called documentary work that probed and resisted the status quo.

We are out of apartheid now and we are seeing a new generation of young people at the Workshop – Blacks who have not grown up under the pall of Bantu education with its crippling effects on personal development; Whites not loaded with guilt. They tend, these new students, to be full of energy and self-confidence and their photography shows it. If there is an increasing tendency towards self-absorption – navel-gazing – there is, still, a concern with social issues. What of the future?

We South Africans are in a vastly better place now than we were under apartheid and it is salutary, as criminal violence, poverty, unemployment, AIDS and many other present ills weigh us down, to remember where we have come from. But that should not blind us to problems that bite harshly into tens of millions of lives here. Less immediate but no less worrying are tendencies that seriously threaten our young and vulnerable democracy – authoritarianism in government, divisions in public life that are increasingly racial rather than policy based, and a manic pursuit of wealth and power that excuses almost any corruption. The rule of law has hardly begun to take root. What has all this to do with a little school of photography? Perhaps very little if we were an art school or one for hobbyists or a technical college concerned with pushing students to earn diplomas. But while there is a bit of each of these in the Workshop it is not any of them. It is a hybrid organisation grounded in an unspoken but discernible ethic that is concerned with the public good, with what is happening in the society within which it functions. For a number of reasons I fear for that ethic.

There is no longer a clearly identifiable »enemy«. There is a vastly complex social reality in which it is not easy to formulate a critical sensibility and, especially, one that can be photographically expressed. Further, slow as it is, there is rising prosperity and with it, understandably, the enjoyment of comfort and luxury. Whether consumerism will tend to promote acceptance of the status quo rather than challenges to it among our students remains to be seen.

During apartheid the Market Theatre Foundation and the Workshop refused any form of funding or assistance from the state. With the end of apartheid that policy changed and was later completely reversed when the Market Theatre fell on bad times. In order to prevent its bankruptcy and disappearance the state's Department of Arts and Culture took it over and is now its principal source of funding. Formally and financially the Workshop was part of the Foundation and had either to break away and go independent, which would have been very difficult but possible, or accept the new dispensation. It accepted.

So far the Department of Arts and Culture has adopted an arms-length approach to the Theatre and the Workshop. But there is no assurance that this will always be so. There are disquieting tendencies in government which indicate a general tightening of the milieu within which the media and the arts can function. However, even under a benign regime, there is, in my opinion, something inherently discomfiting in the Workshop being tied organically to the state and being dependent on it for the major part of its funding. The Department is ultimately controlled by politicians whose principal concern is the conservation and extension of their power. Students should be free to challenge, to think the unthinkable, to be iconoclastic and in my opinion the Workshop should be a place where they can be encouraged to do that. We should be wary of taking comfort in the arms of the state.

Again Christine, thank you for honouring the Workshop in Camera Austria.

David

LIEBE CHRISTINE,

Du hast mir vor ein paar Monaten am Telefon gesagt, dass Du die 100. Ausgabe von *Camera Austria* nicht mit einem Blick auf die Vergangenheit, sondern mit einem Blick in die Zukunft feiern möchtest und dass Du gedenkst, sie deshalb dem Werk und den Mitgliedern des Market Photo Workshop in Johannesburg zu widmen. Wir alle, die mit dem Workshop verbunden sind, sind darüber hocherfreut und fühlen uns geehrt, dass die Wahl auf uns gefallen ist. Für uns ist das keine Kleinigkeit und wir danken Dir dafür.

Mit Deiner Betonung der Zukunft hast Du auch mich dazu angestoßen, einige Gedanken – nicht alle davon hoffnungsfroh – zur Zukunft des Workshops und zur Fotografie, die daraus hervorgehen könnte, zu formulieren. Aber lass mich zunächst etwas über die Vergangenheit sagen.

Das Market Theatre, mit dem der Workshop eng verbunden ist, entstand auf dem Höhepunkt der Apartheid. Die Rechtslage war damals unmissverständlich: Gemischtrassiges Theater war illegal. Zwar konnte eine Rasse den Aufführungen einer anderen beiwohnen, aber die Besetzung oder das Publikum durften nicht gemischt sein. Die zwei Gründer des Market Theatre, Barney Simon und Mannie Manim, stellten ein eindeutiges, unumstößliches Prinzip auf: Es sollte im Market Theatre keinerlei rassistische Restriktionen geben. Kein nach Rassen definiertes Publikum, keine Einschränkung der Regisseure bei Besetzungsentscheidungen, keine nach »Weißen« und »Nicht-Weißen« getrennten Toiletten. Einfach nur Menschen. Es ist schwierig, heute die schiere Freude und das Hochgefühl zu beschreiben, das damit verbunden war, diesen Ort aufzusuchen und gemeinsam mit Mitbürgern aller Hautfarben an dem reichhaltigen Theater teilzunehmen, das dort entstand. Die Regierung ließ das schlauerweise zu. In einer Zeit, als die Welt die Apartheid zunehmend kritisierte, konnte sie auf das Market Theatre als ein Beispiel für ihre »Toleranz« verweisen.

Als in den späten 1980er Jahren der Workshop ins Leben gerufen wurde, war es sinnvoll, dies unter dem Dach des Market Theatre zu tun, das sich mit seiner Arbeit und seiner Haltung gegenüber der Apartheid internationalen Ruhm erworben hatte. Die Dachorganisation stellte dem Workshop eine administrative Infrastruktur zur Verfügung und brachte ihm die Anerkennung internationaler Stiftungen ein. Der Workshop wurde mit dem idealistischen Ziel gegründet und gefördert, Bildwissen und praktische fotografische Kenntnisse für Menschen aller Rassen anzubieten, insbesondere für jene, denen die Apartheid den Zugang zum Erwerb solcher Fähigkeiten weitgehend versagt hatte. Es war ein im Apartheid-Südafrika einmaliges Unterfangen. Diese Idee wurde dann ausgebaut und weiterentwickelt, so dass der Workshop heute praktisch eine ausgewachsene Fotografieschule ist. 150 bis 200 Studenten durchlaufen sie Jahr für Jahr, von denen viele professionelle Fotografen in unterschiedlichen Sparten werden. Der Erfolg des Workshops verdankt sich in hohem Maß der Qualität und dem Idealismus derer, die ihn betrieben und dort unterrichtet haben. Ihr Engagement ging über die beschränkten Honorare, die ihnen gezahlt werden konnten, weit hinaus. Getragen – und beflügelt – wurde dieses Engagement wie der Workshop selbst von einem unausgesprochenen, vagen aber doch klar erkennbaren Geist bzw. einer Ethik, die die Lehre und die daraus hervorgehende Fotografie deutlich prägten.

Es war ein Geist, der dem Kampf gegen die Apartheid entsprang. Dieser verlangte geradezu eine fotografische Antwort, die nicht auf konzeptuellen, sondern auf »realen« Fragen beruhte. Die Teilnehmer waren von Fotografen wie Ernest Cole, Alf Khumalo, Peter Magubane, Gideon Mendel, Themba Nkosi, dem Afrapix Kollektiv und später, in den 1990er Jahren, vom Bang-Bang Club inspiriert. Der Workshop wurde zwar nicht zu einer Brutstätte der »struggle photography«, aber es herrschte ein gewisser Ernst; eine Leidenschaft für so genannte dokumentarische Arbeiten, die den Status Quo hinterfragten und sich ihm widersetzen.

Wir haben die Apartheid jetzt hinter uns und finden nun im Workshop eine neue Generation junger Leute vor – Schwarze, die nicht unter dem Leichentuch der Bantu-Erziehung mit ihren lähmenden Folgen

für die persönliche Entwicklung aufgewachsen sind; Weiße, die nicht von Schuld zerfressen sind. Diese neuen Studenten sind meist voller Energie und Selbstvertrauen und das zeigt sich auch in ihren Fotos. Und auch wenn es eine zunehmende Tendenz zur Beschäftigung mit sich selbst – zur Nabelschau – gibt, so besteht doch immer noch Interesse an sozialen Fragen. Wie aber steht es um die Zukunft?

Wir Südafrikaner befinden uns heute in einer weitaus günstigeren Lage als zu Zeiten der Apartheid, und angesichts von Gewaltkriminalität, Armut, Arbeitslosigkeit, AIDS und anderen Übeln, die uns derzeit zu schaffen machen, tun wir gut daran, nicht zu vergessen, wo wir hergekommen sind. Aber das sollte uns nicht die Augen vor Problemen verschließen lassen, die das Leben von Abermillionen Menschen hier bitter verdüstern. Weniger unmittelbar, doch nicht minder Besorgnis erregend sind Phänomene, die eine ernste Gefahr für unsere junge, verletzte Demokratie darstellen – autoritäre Tendenzen in der Regierung, zunehmend rassistisch und nicht mehr politisch motivierte Unterteilungen des öffentlichen Lebens sowie ein manisches Streben nach Reichtum und Macht, das fast jede Korruption entschuldigt. Der Rechtsstaat hat kaum noch Wurzeln geschlagen. Was hat all das mit einer kleinen Fotografieschule zu tun? Vielleicht nicht viel, wenn wir eine kleine Kunstakademie wären oder eine Schule für Amateure oder eine Fachhochschule, die ihre Studenten zum Erwerb von Diplomen treibt. Doch wiewohl der Workshop von allem ein wenig ist, ist er doch nichts von alledem. Er ist eine hybride Einrichtung, die in einer unausgesprochenen, aber erkennbaren Ethik verankert ist, und die interessiert sich nun einmal für das Gemeinwohl, dafür, was in der Gesellschaft, in der sie operiert, vor sich geht. Und um diese Ethik fürchte ich aus mehreren Gründen.

Es gibt keinen klar identifizierbaren »Feind« mehr, sondern eine hochkomplexe soziale Realität, in der es nicht so einfach ist, eine kritische Sensibilität zu entwickeln, und erst recht nicht eine, die sich fotografisch ausdrücken lässt. Dazu kommt der steigende Wohlstand, so langsam er auch steigt, und mit ihm verständlicherweise der Genuss von Komfort und Luxus. Man wird sehen, ob der Konsumismus unter unseren Studenten eher das Einverständnis mit dem Status Quo oder seine Infragestellung fördern wird.

Zur Zeit der Apartheid lehnten die Market Theatre Foundation und der Workshop jegliche Finanzierung oder Unterstützung durch den Staat ab. Mit dem Ende der Apartheid wurde diese Politik aufgegeben und später, als das Market Theatre schlechte Zeiten erlebte, komplett auf den Kopf gestellt. Um seinen Bankrott und sein völliges Verschwinden abzuwenden, wurde es dem Ministerium für Kunst und Kultur unterstellt, das heute sein Hauptgeldgeber ist. Formal und finanziell ein Teil der Foundation, stand der Workshop vor der Wahl, sich entweder abzuspalten und selbständig zu werden, was schwierig aber möglich gewesen wäre, oder den neuen Dispens zu akzeptieren. Er akzeptierte.

Bisher hat sich das Ministerium für Kunst und Kultur dem Theater und dem Workshop gegenüber sehr neutral verhalten. Aber es gibt keine Garantie, dass das so bleibt. Es gibt in der Regierung beunruhigende Tendenzen, die auf eine generelle Zügelung des Milieus hindeuten, in dem Medien und Kunst gedeihen. Doch selbst unter einem wohlwollenden Regime hat die Anbindung des Workshops an den Staat und die weitgehende finanzielle Abhängigkeit von ihm meiner Meinung nach etwas fundamental Beunruhigendes. Das Ministerium wird letztlich von Politikern kontrolliert, deren Hauptinteresse die Wahrung und Erweiterung ihrer Macht ist. Studenten aber sollten frei sein, Dinge in Frage zu stellen, das Undenkbare zu denken, ikonoklastisch zu sein, und meiner Meinung nach sollte der Workshop ein Ort sein, an dem sie ermutigt werden, genau das zu tun. Wir sollten uns davor in Acht nehmen, es uns in den Armen des Staates gemütlich zu machen.

Nochmals vielen Dank, Christine, für die Anerkennung, die Du dem Workshop in *Camera Austria* zuteilwerden lässt.

David