

PERCEPTIONS

People in American Photography

Summer exhibition 2020

FABIAN & CLAUDE WALTER GALERIE

PERCEPTIONS

People in American Photography

Die Ausstellung PERCEPTIONS in der Fabian & Claude Walter Galerie zeigt Arbeiten amerikanischer Fotografen, die sich mit Fragen von menschlicher Nähe, Körperlichkeit, Intimität und Fragilität beschäftigen. Die Fotografien thematisieren alltägliche Themen und Situationen, deren Notwendigkeit uns erst in einer Zeit, die von Einschränkungen, Distanzierung und Isolation geprägt ist, deutlich vor Augen geführt werden. PERCEPTIONS soll auf die Wichtigkeit der Beziehung der Menschen untereinander - unabhängig von Herkunft und Hautfarbe - aufmerksam machen und skizziert mit einer Auswahl an hochwertigen Vintage Fotografien aus Privatsammlungen eine Zeitreise durch die Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts.

Eine der Fotografierenden, welche in der frühen amerikanischen Fotografie eine wichtige Position einnimmt, ist Imogen Cunningham (1883-1976), die als Mitglied der modernistischen f/64-Gruppe die Entwicklung der Fotografiegeschichte prägte. Cunningham ist am Mensch selbst und dessen Umgebung interessiert. Ihre Arbeiten zeichnen sich zum einen durch einen starken Formalismus mit einem Interesse an Struktur und Details und zum anderen durch ihre Feinsinnigkeit aus. Der Mensch selbst rückt auch bei den dokumentarischen Fotografien der 1950er bis in die 1970er Jahre in den Mittelpunkt, in denen das alltägliche Leben auf den Strassen amerikanischer Städte porträtiert wird. Drei wichtige Vertreter dieser Street Photography sind mit Saul Leiter (1923-2013), Vivian Maier (1926-2009) und Jill Freedman (1939-2019) in der Ausstellung präsent. Die subtile Beobachtung von zufälligen Begebenheiten, flüchtigen Aufeinandertreffen und unaufgeregten Momenten des Beisammenseins sind zentrale Themen dieser sozialen Fotografien, die sich stets um das Sujet

Mensch drehen. Duane Michals (*1932) und Jerry Uelsmann (*1934) präsentieren in den hier ausgestellten sequenzhaften Fotografien eine Überlagerung von mehreren, einzelnen Aufnahmen, in deren Zentrum der Mensch und das Narrativ steht. In ihren Fotografien erzählen Michals und Uelsmann fragmentarische Geschichten. Die Betrachtenden müssen nicht sichtbare Zwischenstationen selbstständig mitdenken, wodurch das individuelle Wahrnehmungsfeld erweitert wird. Michals erreicht dies durch die Mehrfachbelichtung des Fotofilms, während Uelsmann in der Dunkelkammer mehrere Negative zu einem Bild zusammenfügt. Die Fotografien von Nan Goldin (*1953), Sally Mann (*1951) und Jock Sturges (*1947) konfrontieren uns mit ungewohnter Intimität. Wir sind unmittelbar bei den Geschehnissen dabei und werden beim Betrachten der Aufnahmen das Gefühl nicht los, die vertraulichen Momente mit unserer Anwesenheit zu stören. Goldin erzielt dies mit fotografischen Eindrücken einer Art Parallelwelt am Rand der Gesellschaft zwischen Identitätssuche und Rausch, Lust und Verlust, Liebe und Schmerz, während Mann und Sturges mit ihren Fotografien einen privaten Einblick in das Familienleben gewähren. Herb Ritts (1952-2002) und Jack Pierson (*1960) hingegen gehen mit den in der Ausstellung gezeigten Fotografien einen Schritt zurück und untersuchen den menschlichen – insbesondere den männlichen – Körper auf skulpturale und doch natürliche Weise.

PERCEPTIONS vereint eine facettenreiche Auswahl wichtiger Positionen der amerikanischen Fotografiegeschichte und untersucht die Beziehungen zwischen Fotograf, Porträtierten und Betrachtenden.

PERCEPTIONS

People in American Photography

The exhibition PERCEPTIONS at the Fabian & Claude Walter Galerie features works by American photographers, which concern themselves with issues like human contact, corporeality, intimacy as well as fragility. The photographs explore problems of everyday topics and situations, the necessity of which are made clear to us only at times marked by restrictions, distancing, and isolation. PERCEPTIONS aims to draw attention to the importance of the relationship between people - regardless of origin or skin colour. With its choice of high-quality vintage prints from private collections PERCEPTIONS outlines time travelling through 20th century history of photography.

One of the photographers taking up a vital position in early American photography is Imogen Cunningham (1883-1976) who, as a member of the modernistic group f/64, determined the development of the history of photography. Cunningham's interest is focused on man and his environment. On the one side her works excel by a strong formalism and on the other hand by her sensitivity. Also within the documentary photos of the 1950s through the 1970s, portraying everyday life on the streets of American cities, man as such becomes the center of interest. Three vital exponents of this Street Photography are represented in the exhibition: Saul Leiter (1923-2013), Vivian Maier (1926-2009) and Jill Freedman (1939-2019). The subtle observation of chance occurrences, fleeting encounters and unexcited get-togethers are central topics of this kind of social photography always revolving around the subject of man. Within their sequential photographs shown here, Duane Michals (*1953) and Jerry Uelsmann (*1934) present an overlapping of a number of single shots in the focus of attention of which is man and the narrative. In their photo-

graphs Michals and Uelsmann tell fragmentary stories. The viewers have to think non-visible stop-overs on their own, by which the individual field of perception is being broadened. Michals reaches this through multiple exposures, while Uelsmann fits together several negatives in the darkroom. The photographs of Nan Goldin (*1953), Sally Mann (*1951), and Jock Sturges (*1947) confront us with an unusual intimacy. We are immediately there with what's happening and have, while watching the photographs, a vague feeling to spoil those intimate moments by our presence. Goldin attains this with photographic impressions of some kind of parallel world on the fringe of society between identity search and delirious state, lust and loss, love and pain, while Mann and Sturges with their photographs grant insights into family life. Herb Ritts (1952-2002) and Jack Pierson (*1960) on the other hand make a step back and examine the human - especially male - body with their photographs shown in a sculptural and yet natural way.

PERCEPTIONS merges a many-faceted choice of important positions in the American history of photography and analyses the relations between photographer, those portrayed, and viewers.

Imogen Cunningham, Self Portrait with Grandchildren in S.F Funhouse, 1955

© Imogen Cunningham Trust

IMOGEN CUNNINGHAM

(1883-1976)

Angeregt durch die Fotografien von Gertrude Käsebier fertigte Cunningham ihre frühen Arbeiten in der Tradition des Piktoralismus, einer fotografischen Stilrichtung, die versuchte die Malerei um die Jahrhundertwende nachzuahmen, an. Nachdem Cunningham Fotografie in Dresden studierte, öffnete sie 1910 ein Porträtstudio in Seattle bis sie schliesslich nach San Francisco. In den 1920er und 1930er Jahren veränderte sich Cunninghams Fotografie zu einem reinen, geometrischen Stil der Straight Photography. Ihre weiblichen Aktstudien und Nahaufnahmen von Pflanzen und Blumenporträts repräsentieren Cunninghams Fotografie zu dieser Zeit. Eine Auswahl von Pflanzenstudien wurden an der Film und Foto Ausstellung in Stuttgart 1929 gezeigt. 1932 trat Cunningham einem losen Zusammenschluss von Fotografen bei, die sich der Grossformatkamera und der nicht manipulierten, scharfen „reinen“ Fotografie verschrieben hatten und als Gruppe f/64 bekannt waren. Zu deren Mitglieder zählten unter anderen auch Edward Weston, Ansel Adams und Willard van Dyke. Der Name f/64 leitet sich von der Blendenzahl 64 her, die eine kleine Blendenöffnung anzeigt, mit der grösstmögliche Schärfentiefe und maximale Detailgenauigkeit erzielt werden kann. Imogen Cunningham starb am 23. Juni 1976 im Alter von 93 Jahren in San Francisco. Heute befinden sich Cunninghams Werke in den Sammlungen bedeutender Museen, wie unter anderem in der National Gallery of Art in Washington, D.C., im Philadelphia Museum of Art, im J. Paul Getty Museum, Los Angeles, im Museum of Modern Art, New York und im Tokyo Metropolitan Museum of Photography.

Inspired by the photographs of Gertrude Käsebier, Cunningham produced her early works in the tradition of Pictorialism, a photographic style that attempted to imitate painting around the turn of the century. After studying photography in Dresden, Cunningham opened a portrait studio in Seattle in 1910 before she moved to San Francisco. In the 1920s and 1930s Cunningham's photography changed to a pure, geometric style of straight photography. Her female nude studies and close-ups of plants and flower portraits are representative of Cunningham's photography at that time. A selection of plant studies was shown at the Film und Foto exhibition in Stuttgart in 1929. In 1932, Cunningham joined a loose association of photographers dedicated to the non-manipulated, „pure“ photography, known as the f/64 group. Among its members were Edward Weston, Ansel Adams, Willard van Dyke and others. The name f/64 is derived from the aperture 64, which indicates a small aperture opening with which the greatest possible depth of field and maximum detail can be achieved. Imogen Cunningham died in San Francisco on 23 June 1976 at the age of 93. Cunningham's works are included in the collections of international museums, for instance the National Gallery of Art in Washington, D.C., the Philadelphia Museum of Art, the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, the Museum of Modern Art, New York, and the Tokyo Metropolitan Museum of Photography.

Saul Leiter, *Exacta*, 1948
© Saul Leiter Foundation

SAUL LEITER

(1923-2013)

Saul Leiter, der heute als Pionier der frühen Farbfotografie und als eine der wichtigsten Fotografen der Nachkriegsfotografie gilt, wurde von dem amerikanischen Fotografen W. Eugene Smith ermutigt, sich der Fotografie zu widmen. Saul Leiters fotografische Sujets sind eine Mischung von New Yorker Strassenszenen, der städtischen Architektur und den Bewohnern. „Ein Fenster, das mit Regentropfen bedeckt ist, interessiert mich mehr als ein Foto einer berühmten Person“, sagte Leiter über seine Arbeiten. Mit dieser Art von zufälliger Street Photography formte Leiter gemeinsam mit weiteren Künstlern eine fotografische Bewegung, welche Jane Livingstone als The New York School bezeichnete. Damit definiert Livingstone eine Gruppe von Fotografen, die von Ende der 1930er bis Anfang der 1960er Jahre in New York City lebte und unter ähnlichen thematischen, ästhetischen und stilistischen Vorzeichen arbeitete. In den 1950er Jahren begann Leiter in Farbe zu arbeiten und stellte ein umfangreiches und bedeutendes fotografisches Werk zusammen, dessen ausgeprägt zurückhaltende Farbigkeit oft eine malerische Qualität hat. Als Henry Wolf 1958 Art Director bei Harper's Bazaar wurde, begann Saul Leiter, für das Magazin zu fotografieren. Bis 1980 arbeitete Leiter als Modelfotograf, unter anderem für Harper's Bazaar, Elle, Show, Vogue, Queen und Nova. Seine unverwechselbare Bildsprache, beschränkt auf Ausschnitte, Spiegelungen, oft verschwommen, mit kleinen scharf fokussierten Flächen, behält er weitgehend auch in der Modelfotografie bei. Leiters Fotografien befinden sich heute in zahlreichen internationalen Sammlungen, wie unter anderem im Art Institute of Chicago, USA, im Museum of Modern Art, New York, USA, in der National Gallery of Art, Washington, D.C., USA, im Whitney Museum of American Arts, New York, USA im Victoria & Albert Museum, London, UK sowie im Staatliche Museen Zu Berlin, Deutschland.

Saul Leiter is considered a pioneer of early color photography and one of the most outstanding artists in postwar photography. He was encouraged to dedicate himself to photography by the American photographer W. Eugene Smith. Saul Leiter's photographic subjects are a mixture of New York streets, the city's architecture and inhabitants. "A window covered with raindrops interests me more than a photograph of a famous person," said Leiter about his work. With this kind of street photography, Leiter and other artists formed a photographic movement that Jane Livingstone called The New York School. With this term, Livingstone defined a group of photographers who lived in New York City from the late 1930s to the early 1960s and worked under similar thematic, aesthetic and stylistic conditions. In the 1950s, Leiter began photographing in color and compiled an extensive and significant photographic oeuvre, the distinctly restrained coloration of which often has a painterly quality. When Henry Wolf became art director at Harper's Bazaar in 1958, Saul Leiter began taking photographs for the magazine. Until 1980, Leiter worked as a fashion photographer for Harper's Bazaar, Elle, Show, Vogue, Queen and Nova, among others. He retained his unmistakable visual language in fashion photography as well: an interest in details, reflections, often blurred, with small sharply focused areas. Leiter's photographs can be found in numerous international collections, including the Art Institute of Chicago, the Museum of Modern Art, New York, the National Gallery of Art, Washington, D.C., the Whitney Museum of American Arts, New York, the Victoria & Albert Museum, London, and the Staatliche Museen zu Berlin, Germany.

Vivian Maier, Untitled (Flower Shop), 1964
© Estate of Vivian Maier, Courtesy

VIVIAN MAIER

(1926-2009)

Über das fotografische Talent von Vivian Maier, die in New York geboren wurde, war zu ihren Lebzeiten wenig bekannt. Obwohl sie stets ihre Rolleiflex Kamera bei sich hatte, zeigte sie die entstandenen Fotografien nur selten den Menschen aus ihrem Umfeld und verhielt sich bezüglich ihrer fotografischen Arbeiten sehr zurückhaltend. Maier, die als Kindermädchen ihren Lebensunterhalt verdiente, war mit ihrer Kamera auf den lebendigen Strassen von New York und Chicago unterwegs und hielt alles fest, was ihr vor die Linse kam: hetzende Menschen, küssende Paare, spielende Kinder, städtische Architektur, Selbstporträts, reflektierenden Oberflächen, Menschen am Rande der Gesellschaft und jede Form von alltäglichen Szenen. Ihre Arbeiten werden heute oftmals mit den Fotografien von Diane Arbus, Lisette Model, Wegee, Helen Levitt und Robert Frank und anderen wichtigen Vertretern der Street Photography in Verbindung gesetzt. Allerdings erlangte Maier erst nach ihrem Tod Bekanntheit, als John Maloof aus Chicago zufällig ein grosses Konvolut mit den Negativen von Maiers Aufnahmen erwarb und diese 2009 online veröffentlichte. Seitdem wuchs die Anerkennung und das Interesse an Maiers Werk und ihre Fotografien wurden weltweit ausgestellt. Obwohl ihre Fotografien Betrachtende auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben bleibt vieles über die rätselhafte Frau hinter der Kamera unbekannt. Ihr Leben und ihr Werke waren Thema von Büchern und Dokumentarfilmen, wie unter anderen die Filme *Finding Vivian Maier* und *Who Took Nanny's Pictures?* von 2013. Pamela Bannos arbeitete Maiers Werk in der Publikation *Vivian Maier: A Photographer's Life and Afterlife* von 2017 erstmals kunsthistorisch auf.

Little was known about the photographic talent of New York born Vivian Maier during her lifetime. Although she always had her Rolleiflex camera with her, she rarely showed the photographs she took to people and was rather reserved about her photographic work. Vivian Maier, who earned her living as a nanny, traveled the lively streets of New York and Chicago with her camera, capturing everything that came in front of her lens: hurrying people, kissing couples, playing children, urban architecture, self-portraits, reflective surfaces, people on the fringes of society, and everyday scenes. Her work is now often associated with the photographs of Diane Arbus, Lisette Model, Wegee, Helen Levitt and Robert Frank and other important representatives of street photography. However, Maier only became well-known after her death, when John Maloof from Chicago accidentally acquired a large bundle of negatives of Maier's photographs and published them online in 2009. Since then, recognition and interest in Maier's work has grown and her photographs have been exhibited worldwide. Although her photographs have captivated viewers around the world, much about the woman behind the camera remains unknown. Her life and work have been the subject of books and documentaries, including the films *Finding Vivian Maier* and *Who Took Nanny's Pictures?* from 2013. The art historian Pamela Bannos published the first art historical book about Maier *Vivian Maier: A Photographer's Life and Afterlife* in 2017.

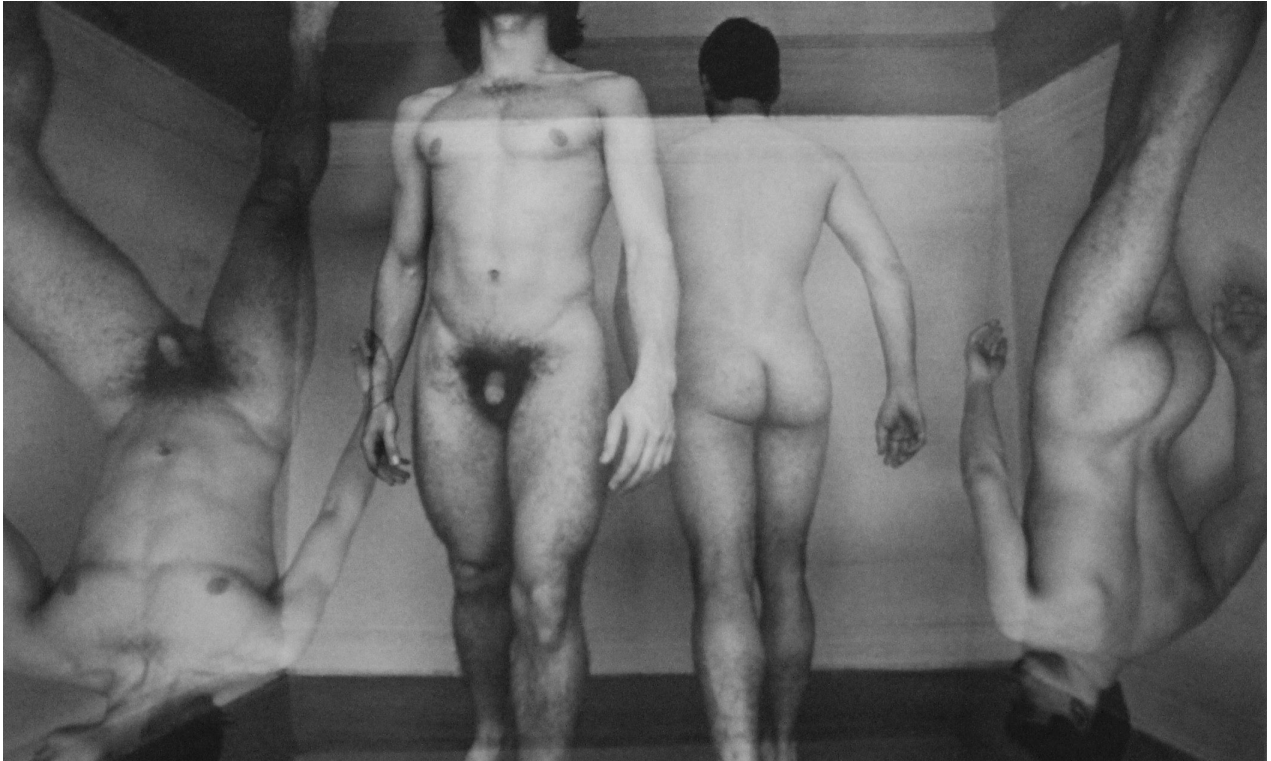
Jill Freedman, Untitled, 1969
© Estate of Jill Freedman

JILL FREEDMAN

(1939-2019)

Jill Freedman arbeitete als Nightclub Musikerin und Werbetexterin bevor sie sich autodidaktisch mit der Fotografie auseinandersetzte und infolgedessen ihr erstes fotografisches Projekt Old News: Resurrection City 1971 durchführte. Entsetzt über die Ermordung Martin Luther Kings Jr. reiste Freedman nach Washington D.C. und nahm an der Poor People's Campaign teil, während der sie begann über Resurrection City, ein von Demonstranten gebautes Sperrholzhüttenlager, zu dokumentieren. Freedman verbrachte danach zwei Jahre mit dem Beaty-Cole Zirkus und zollte mit dem dazu erschienen Buch Circus Days 1975 der aussterbenden Lebensweise des Zirkusvolks ein Tribut. Zu ihren fotografischen Dokumentationen gehören unter anderen auch Firehouse von 1977 und Street Cops von 1982, in denen Jill Freedman intim die Tätigkeit der New Yorker Feuerwehr und Polizei, zu einer von New Yorks korruptesten Zeiten, verfolgte. Freedman, die freiberuflich für Illustrierte wie unter anderem Life, Time, Geo und New York Times Magazine arbeitete und deren Fotografien an die Arbeiten von André Kertész, Dorothea Lange und Cartier-Bresson erinnern, besitzt einen ebenso scharfen Humor wie Gefühl von Komposition und Stimmung. Es scheint, als ob Freedman von dem Bizarren, dem Unerwarteten und dem Unerklärlichen angezogen wird – der Einsamkeit des Einzelnen, der Geisterhaftigkeit des Zirkus und dem alltäglichen Mysterium der Strassen. So ist es oftmals schwer zu bestimmen, ob ihre Fotografien einer fröhlichen oder angsterregenden, einer vulgärereren oder charmanteren Intention zugrunde liegen. Freedmans Arbeiten befinden sich in internationalen Sammlungen, wie u.a. im Museum of Modern Art, New York, USA, im International Center of Photography, New York, USA, im George Eastman House, Rochester, USA, im Smithsonian American Art Museum, Washington, D. C., USA und in der Bibliothèque Nationale, Paris, Frankreich.

Jill Freedman worked as a nightclub musician and copywriter before engaging autodidactically with photography and consequently carrying out her first photographic project Old News: Resurrection City in 1971. Appalled by the murder of Martin Luther King Jr., Freedman traveled to Washington D.C. and took part in the Poor People's Campaign, during which she began documenting Resurrection City, a camp of plywood shacks built by demonstrators. Freedman then spent two years traveling with the Beaty-Cole circus and paid tribute to the dying way of life of the circus people with the book Circus Days in 1975. Among her most intensive documentaries are Firehouse from 1977 and Street Cops from 1982, in which Jill Freedman intimately followed the activities of the New York Fire and Police Departments. Freedman freelanced for magazines such as Life, Time, Geo and New York Times Magazine; with her sharp sense of humor as well as a sense of composition and mood her photographs are reminiscent of the works of André Kertész, Dorothea Lange and Cartier-Bresson. Freedman seems to be drawn to the bizarre, the unexpected and the inexplicable – the loneliness of the individual, the spookiness of the circus and the everyday mystery of the streets. It is often difficult to determine whether she means her photographs to be haunting or hilarious, crude or cheerful. Freedman's works are represented in international collections such as Museum of Modern Art, New York, the International Center of Photography, New York, the George Eastman House, Rochester, the Smithsonian American Art Museum, Washington, D. C., the Bibliothèque Nationale in Paris, France.

Duane Michals, *Walking Men*, 1960s
© Duane Michals

DUANE MICHALS

(*1932)

Der amerikanische Fotograf Duane Michals schafft innerhalb einer Reihe von Bildern Erzählungen und gilt als der ursprüngliche Vertreter dieser sogenannten modernen Sequenzen. Die fotografische Sequenz umschreibt eine Folge von Szenen, die einen Zustand, eine Geschichte oder eine Entwicklung veranschaulichen. Charakteristisch ist, dass teilweise Bildstationen ausgelassen werden, wodurch die Betrachtenden nicht sichtbare Zwischenstationen proaktiv mitdenken müssen. Die Sequenz besteht zumeist aus zwei oder mehreren Abbildungen, kann allerdings auch aus mehreren, durch Collagen oder Mehrfachbelichtung überlagerten Bildern bestehen. Die 1970er Jahre waren mit einer Grosszahl an Ausstellungen und Publikationen der Höhepunkt der fotografischen Sequenz und viele weitere bekannte Fotografen, wie unter anderem Ray Metzker, Jerry Uelsmann, Christian Vogt und Alex Kayser machten sie zum Thema ihrer Arbeit. Duane Michals fiktive Geschichten nehmen oft irrealer Züge an, wie es in seiner bekanntesten Arbeit *Things are Queer* von 1972 deutlich wird, die aus 9 einzelnen Fotografien besteht. „Ich benutze die Fotografie, um mir zu helfen, mir meine Erfahrungen zu erklären“, dachte er nach. „Ich glaube an die Vorstellungskraft. Was ich nicht sehen kann, ist unendlich viel wichtiger als das, was ich sehen kann.“ Michals Arbeiten befinden sich in internationalen Sammlungen, wie u.a. im Israel Museum, Jerusalem, Israel, im J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA, im Metropolitan Museum of Art, New York, USA, im National Museum of Modern Art, Kyoto, Japan sowie im Philadelphia Museum of Art, USA.

The American photographer Duane Michals creates narratives within a series of images and is considered a pioneer of the modern sequence. The photographic sequence describes a series of scenes that illustrate a condition, a story or a development. It is characteristic that some images are omitted, which means that the viewer must think proactively about the images that are not visible. The sequence usually consists of two or more images, but can also consist of several images overlaid by collages or multiple exposures. With many exhibitions and publications, the 1970s were the high point of the photographic sequence and many other well-known photographers, including Ray Metzker, Jerry Uelsmann, Christian Vogt and Alex Kayser, made it the subject of their work. Duane Michals's fictional stories often take on unreal traits, as can be seen in his well-known work *Things are Queer* from 1972, which consists of 9 individual photographs. „I use photography to help me explain my experiences,“ Michals argues. „I believe in imagination. What I can't see is more important than what I can see.“ Michals's works are represented in international collections, including the Israel Museum, Jerusalem, Israel, the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, the Metropolitan Museum of Art, New York, the National Museum of Modern Art, Kyoto, and the Philadelphia Museum of Art.

Jerry Uelsmann, Untitled, 1983

© Jerry Uelsmann

JERRY UELSMANN

(*1934)

Jerry Uelsmann zählt zu den einflussreichsten Fotografen seiner Generation, denn er hat mit seinen sequenzhaften Montagen nicht nur den damals vorherrschenden Kanon des Mediums gesprengt, sondern einer Bildsprache vorgegriffen, die in ihrer Perfektion eigentlich erst Jahrzehnte später durch neue digitale Bild- und Bildbearbeitungstechnologien möglich und greifbar wurde. Uelsmann hat seit den 1960er Jahren in der klassischen Dunkelkammer und in tagelangen Tüfteleien surreale Bildwelten und -geschichten aus vielen Negativen zusammengestellt. Mit seinem auszubelichtenden Barytfotopapier hat er eine Reihe von bis zu sieben Vergrößerern abgeschritten und nacheinander ein Bildteil nach dem anderen in das von ihm erdachte Motiv montiert. Die so entstandenen Traumlandschaften, Fantasien oder Alpträume sind somit quasi fotografische Unikate, auch wenn Uelsmann immer versucht war, zehn gleichwertige Abzüge eines Motivs herzustellen. John Szarkowski kuratierte 1967 eine erste Einzelausstellung von Uelsmanns Werken im Museum of Modern Art in New York. Weitere Ausstellungen folgten in vielen bedeutenden Museen der Welt. Uelsmanns Arbeiten sind in internationalen Sammlungen vertreten und befinden sich unter anderem im Metropolitan Museum of Art, New York, USA, im Chicago Art Institute, USA, im International Museum of Photography at the George Eastman House, Rochester, USA sowie im Victoria and Albert Museum, London, UK und der Bibliothèque Nationale Paris, Frankreich.

Jerry Uelsmann is one of the most influential photographers of his generation, since he did not only challenge with his montages the prevailing canon of his chosen medium, but also anticipated an image language that came only into fruition in this perfection with the rise of digital imaging and photo editing technologies a few decades later. Since the 1960s, Uelsmann composed surreal visual worlds and narratives in long hours of tinkering with a selection of different negatives in his darkroom. With his light-sensitive photo paper in hand, he would march down a row of up to seven enlargers in order to manually expose one picture element after the other into the pre-visualized motif. Thus, the resulting dream landscapes, fantasies or nightmares are basically all unique prints, even though Uelsmann always tried to produce ten comparable prints of each image. John Szarkowski curated one of the first solo exhibitions of Uelsmann's work at the Museum of Modern Art in New York in 1967. Uelsmann's works are represented in international collections and can be found in the Metropolitan Museum of Art, New York, the Chicago Art Institute, the International Museum of Photography at the George Eastman House, Rochester, the Victoria and Albert Museum, London, and the Bibliothèque Nationale in Paris, France.

Nan Goldin, Monopoly Game, New York, 1980

© Nan Goldin

NAN GOLDIN

(*1953)

Nan Goldin ist für ihre sehr persönlichen und unverblühten Porträtaufnahmen bekannt, mit denen sie sich selbst und ihr nahestehende Menschen dokumentiert. Die Fotografien der Serie *The Ballad of Sexual Dependency* (1980-1986), die ursprünglich als eine Diashow mit Musik konzipiert war und in Nachclubs aufgeführt wurde, thematisieren Goldins Leben in der New Yorker Subkultur der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen während der 1980er Jahre. Die intimen Aufnahmen zeigen eine Art Parallelwelt am Rand der Gesellschaft, die von Rausch, Lust und Verlust, Liebe und Schmerz geprägt ist. *The Ballad of Sexual Dependency* wurde 1985 erstmals auf der Biennale des New Yorker Whitney Museum of American Art ausgestellt und im Jahr danach als Fotoband veröffentlicht, worauf eine Vielzahl von Ausstellungen in Museen und Galerien folgten. Goldins Arbeiten befinden sich heute in einer Vielzahl internationaler Sammlungen. Unter anderen besitzen das Tate Modern, London, Grossbritannien, das Metropolitan Museum of Art, New York, USA, das Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA, das Whitney Museum of American Art, New York, USA sowie das MOCA, Los Angeles, USA Fotografien von Goldin.

Nan Goldin is known for her very personal and blunt portraits in which she documents herself and people close to her. The photographs in the series *The Ballad of Sexual Dependency* (1980-1986), which was originally conceived as a slide show with music and performed in nightclubs, focus on Goldin's life in New York's subculture of lesbians, gays, bisexuals, and transsexuals during the 1980s. The intimate photographs show a parallel world on the fringes of society, marked by intoxication, desire and loss, love and pain. *The Ballad of Sexual Dependency* was first exhibited at the 1985 Biennial of the Whitney Museum of American Art in New York and published as a book of photographs the following year. Numerous exhibitions in museums and galleries followed. Goldin's works can be found in numerous international collections. Among others, the Tate Modern, London, the Metropolitan Museum of Art, New York, the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, the Whitney Museum of American Art, New York, and the MOCA, Los Angeles own photographs by Goldin.

Sally Mann, Listening to Madonna by the Tadpole Jar, 1990

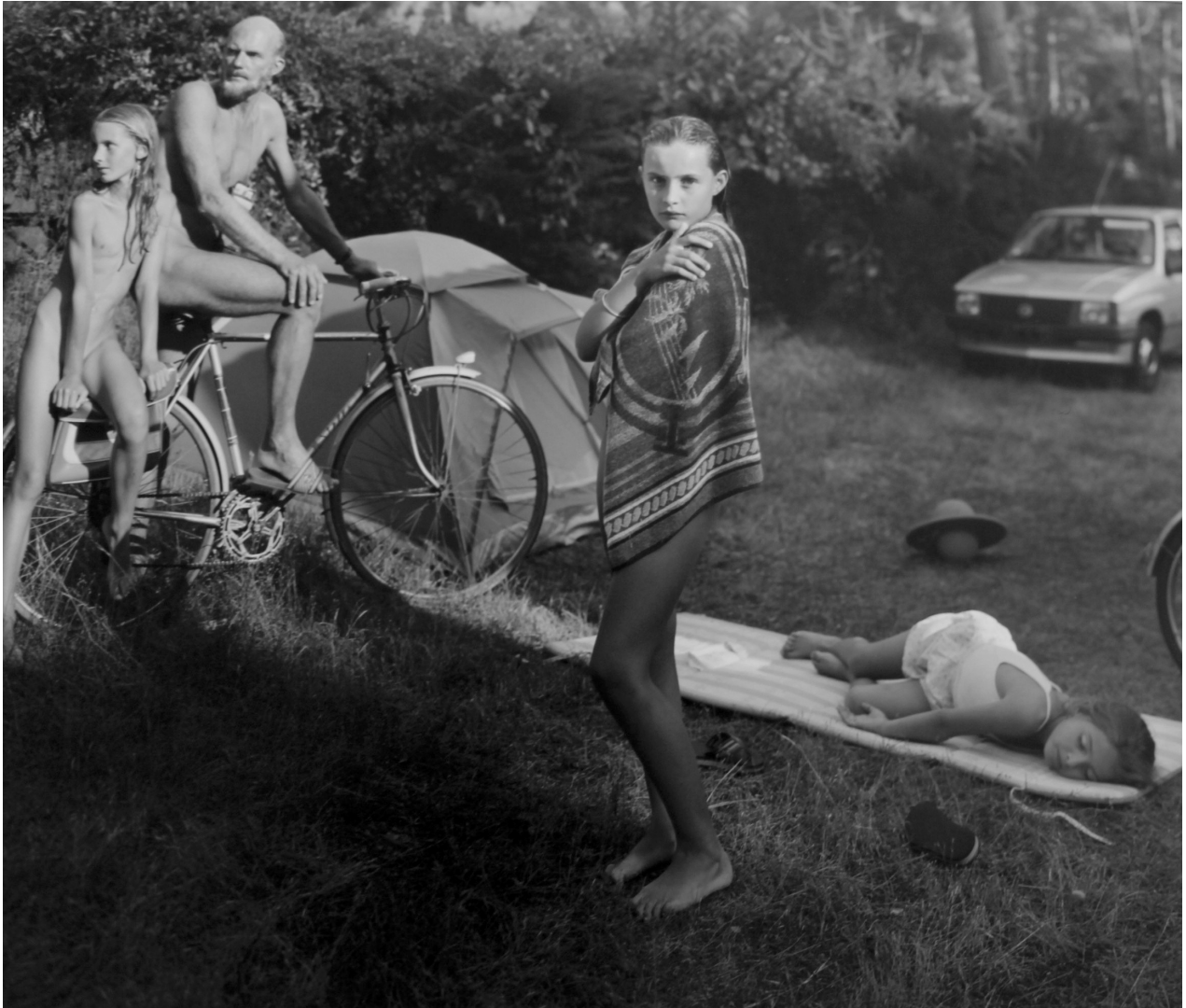
© Sally Mann

SALLY MANN

(*1951)

Sally Mann ist für ihre sehr intimen Porträts ihrer Kinder, der Dokumentation des Familienlebens und für ihre Landschaftsaufnahmen der amerikanischen Südstaaten bekannt. In ihren Fotografien erforschen Mann die Komplexität von familiären Beziehungen, dem Lauf der Zeit, Sterblichkeit, Sexualität und Natur sowie das Spannungsfeld von Privatsphäre und Öffentlichkeit, Geschichte und Erinnerung. In der Serie Immediate Family (1984–1994) lichtete Mann ihre Kinder oftmals nackt ab, was wiederholt zu Protesten und dem Ruf nach Zensur führte. Zu einer Zeit, in der viele ihrer Zeitgenossen grossformatige Farbdrucke schufen, orientiert sich Mann an der Vergangenheit der Fotografie und arbeitet mit einer Grossformatkamera (8 Zoll x 10 Zoll) mit Balgengerät. Des Weiteren experimentiert sie mit Druckverfahren, die Platin und Bromsilber beinhalten. Durch die Verwendung dieser alten Technik sowie durch den gemeinsamen Fokus auf der Porträtierung der eigenen Familie werden Manns Arbeiten oft mit der viktorianischen Fotografie und den Arbeiten von Julia Margaret Cameron assoziiert. Manns Arbeiten werden regelmässig in Einzel- und Gruppenausstellungen präsentiert. Sie gehören zum Bestand bedeutender öffentlicher Sammlungen in den USA, darunter das Metropolitan Museum of Modern Art in New York, das Whitney Museum of American Art in New York, das San Francisco Museum of Modern Art und das Smithsonian Institute in Washington D.C.

Sally Mann is known for her very intimate portraits of her children, the documentation of family life and her landscape photographs of the American South. In her photographs, Mann explores the complexity of family relationships, the passage of time, mortality, sexuality and nature, as well as the tension between privacy and publicity, history and memory. In the series Immediate Family (1984-1994) Mann often photographed her children naked, which repeatedly led to protests and calls for censorship. At a time when many of her contemporaries created large-format color prints, Mann took her cue from the past of photography and worked with a large-format camera (8x10 in) with bellows. She also experimented with printing techniques that included platinum and silver bromide. Since using this ancient technique and the common focus on portraying her own family, Mann's work is often associated with Victorian photography and the photographs by Julia Margaret Cameron. Mann's work is regularly presented in solo and group exhibitions. They belong to the holdings of important public collections in the USA, including the Metropolitan Museum of Modern Art in New York, the Whitney Museum of American Art in New York, the San Francisco Museum of Modern Art and the Smithsonian Institute in Washington D.C.

Jock Sturges, Bettina, Jean, Julie et Marie, 1991

© Jock Sturges

JOCK STURGES

(*1947)

„Jock Sturges ist wie ein Freilichtmaler der Pont-Aven-Schule aus dem späten neunzehnten Jahrhundert,“ schreibt Jean-Christophe Ammann, „mit der einzigen Ausnahme, dass er anstatt einer Staffelei seine schwerfällige Großformatkamera an den Stränden des französischen Südatlantiks entlang schleppt.“ Sturges ist vor allem für seine grossformatigen Aktfotos von jungen Menschen bekannt. Seine Schwarz-Weiß-Bilder zeigen hauptsächlich Mädchen und junge Frauen an Aktstränden in den Vereinigten Staaten und Frankreich. Die explizite Bildsprache des Fotografen hat immer wieder zu Kontroversen geführt. Trotzdem fotografierte Sturges die Jugendlichen - oft zusammen mit ihren Familien - über Jahre hinweg. Er betrachtet Kinder und Jugendlichen, nicht als ungeformte, kindliche Persönlichkeiten. Vielmehr präsentiert er in seinen Porträts den Charakter der Kinder, der sie ein Leben lang begleiten wird und fängt gleichzeitig ihre Kraft und ihre zarte Wandlungsfähigkeit ein. Sturges Werke befinden sich internationalen Sammlungen wie unterer anderen im Philadelphia Museum of Art, USA, im International Center of Photography, New York, USA, im Denver Museum of Art, USA sowie im Musée de l’Elysée, Lausanne, Schweiz und im Museum Ludwig, Berlin, Deutschland.

“Jock Sturges is like a late-nineteenth-century plain-air painter of the Pont-Aven school,” argued Jean-Christophe Ammann. “Only, instead of paints and easel, Sturges trails his cumbersome large-format camera along the beaches of France’s southern Atlantic coast.” His black and white images mainly portray girls and young women on nude beaches in the United States and France. The explicit visual language of the photographer has repeatedly led to controversy. However, Sturges photographed the adolescents – often together with their families – for years. He does not view children and adolescents as unformed, childlike personalities. He sees in his portraits the character of the children, which will live in these children all their lives, while at the same time capturing their strength and tender mutability. Sturges’ works are represented in international collections and can be found in the Philadelphia Museum of Art, the International Center of Photography, New York, the Denver Museum of Art, the Musée de l’Elysée, Lausanne, Switzerland and the Museum Ludwig, Berlin, Germany.

Herb Ritts, Headless Nude, Silverlane, 1984

© Herb Ritts Foundation

HERB RITTS

(1952-2002)

Herb Ritts war einer der wichtigsten Modefotografen der 1980er und 1990er Jahre. Ritts bezog Facetten des Lebens in und um Los Angeles ein, hatte eine Vorliebe für Orte im Freien und nutzte oft das helle kalifornische Sonnenlicht, um kühne Kontraste zu erzeugen. Seine Fotografien setzen neue Maßstäbe in der Modefotografie und trugen dazu bei, Berühmtheiten in Ikonen zu verwandeln. Des Weiteren untersuchte Ritts in seinen Arbeiten die vielfältigen Strukturen, Formen und Linien des menschlichen Körpers. Die intimen Porträts, die moderne und doch klassische Behandlung des Aktes und die innovative Herangehensweise an die Mode reihten Ritts fest in die amerikanische Geschichte der Porträt- und Modefotografie, zu der auch Richard Avedon, Robert Mapplethorpe und Irving Penn gehören, ein. Am 26. Dezember 2002 starb der Fotograf im Alter von 50 Jahren an den Folgen der Immunschwächekrankheit AIDS. Im Jahr 2010, wurde im Museum of Fine Arts in Boston die Herb Ritts Gallery for Photography eröffnet. Die Dauerausstellung von Fotografien, welche die Herb Ritts Foundation der Institution überlassen hatte, ist der erste Bereich des Kunstmuseums, der sich ausschließlich der Fotografie widmet. Ritts Arbeiten sind in internationalen Sammlungen vertreten, wie unter anderen im Los Angeles County Museum of Art, USA, und im Museum of Contemporary Photography am Columbia College, Chicago, USA.

Herb Ritts was one of the most important fashion photographers of the 1980s and 1990s. In his photographs, Ritts incorporated facets of life in and around Los Angeles, preferred outdoor locations and often used the bright Californian sunlight to create bold contrasts. His photographs set new standards in fashion photography and turned celebrities into icons. In addition, Ritts' work explored the diverse structures, forms and lines of the human body. Ritts' intimate portraits, his modern yet classic treatment of the nude, and his innovative approach to fashion firmly established Ritts in the American history of portrait and fashion photography, which includes Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, and Irving Penn. On December 26, 2002, the photographer died at the age of 50 of the consequences of the immunodeficiency disease AIDS. In 2010, the Herb Ritts Gallery for Photography opened at the Museum of Fine Arts in Boston. The permanent exhibition of photographs donated to the institution by the Herb Ritts Foundation is the first section of the art museum devoted exclusively to photography. Ritts' work is represented in international collections, including the Los Angeles County Museum of Art, and the Museum of Contemporary Photography at Columbia College, Chicago.

Jack Pierson, Tom, West End P-Town, 1996

© Jack Pierson

JACK PIERSON

(*1960)

Jack Pierson ist ein Chronist des amerikanischen Alltags des Endes des 20. Jahrhunderts und erzählt in seinen Fotografien, Zeichnungen, Installationen und Leucht-Reklamen Geschichten von Isolation, Sehnsucht und unerfüllten Träumen, die stets von einem kleinen Hoffnungsschimmer geprägt sind. Während seines Studiums am Massachusetts College of Art in Boston schloss sich Pierson einer Künstlergruppe an, die unter dem Namen Boston School bekannt wurde und deren Ziel es war, das wahre Leben darzustellen. Insbesondere spielt die Fotografie daher eine zentrale Rolle in seinen Arbeiten. Er setzt diese gezielt ein, verfolgt eine präzise Strategie und lenkt so die Leseweise der Betrachtenden. Pierson, der seine überbelichteten und schnappschusshaften Fotografien als „intimate, romantic, poetic und pretty“ bezeichnet, kreierte in seinen Arbeiten die Atmosphäre eines Ortes, den sich die Betrachtenden nur vor dem geistigen Auge vorstellen können. Weit davon entfernt, einfach nur traditionelle Variationen des amerikanischen Traums zu schaffen, versucht der Künstler stattdessen, die Kehrseite des Konzepts zu erforschen. Die schwammige Vermischung von besonderen, fast monumentalen Situationen mit banalen Szenen führt in seinen Fotografien dazu, dass das Banale monumental und das Monumentale banal wird. Piersons Arbeiten befinden sich in internationalen Sammlungen, wie unter anderen in dem Metropolitan Museum of Art, New York, USA; dem Guggenheim Museum, New York, USA; dem Museum für Zeitgenössische Kunst, Chicago, USA; dem Whitney Museum of American Art, New York, USA; dem Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, USA.

Jack Pierson is a chronicler of everyday American life at the end of the 20th century and in his photographs, drawings, installations and illuminated advertisements tells stories of isolation, longing and unfulfilled dreams, always with a small glimmer of hope. During his studies at the Massachusetts College of Art in Boston, Pierson joined a group of artists known as the Boston School, whose goal was to depict real life. Pierson, who describes his overexposed and snapshot-like photographs as „intimate, romantic, poetic and pretty“, creates in his works the atmosphere of a place that viewers can only imagine in their minds. Far from simply creating traditional variations of the American dream, the artist instead attempts to explore the flip side of the concept. In his photographs, the spongy mixing of special, almost monumental situations with banal scenes leads to the banal becoming monumental and the monumental becoming banal. Pierson's works can be found in international collections, including the Metropolitan Museum of Art, New York, USA, the Guggenheim Museum, New York, the Museum of Contemporary Art, Chicago, the Whitney Museum of American Art, New York, the Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles.

This catalogue is printed on occasion of the exhibition PERCEPTIONS | People in American Photography, which was shown at Fabian & Claude Walter Gallery from 13 June to 21 August 2020 and was curated by Alessa Widmer.

Photographs: © Imogen Cunningham Trust, © Saul Leiter Foundation, © Estate of Jill Freedman, © Duane Michals, © Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York, © Jerry Uelsmann, © Nan Goldin, © Sally Mann, © Jock Sturges, © Herb Ritts Foundation, © Jack Pierson

Text and book design: Alessa Widmer

First edition: Fabian & Claude Walter Galerie, 2020 | Print run 50 copies

Fabian & Claude Walter Galerie | Rämistrasse 18 | 8001 Zürich
www.fabian-claude-walter.com | galerie@fabian-claude-walter.com

All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced, stored in a retrieval or transmitted in any form or by any means whatever (including electronic, mechanical, micro copying, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher.