

The Americans

Een introductie op het meest invloedrijke fotoboek van de 20^e eeuw

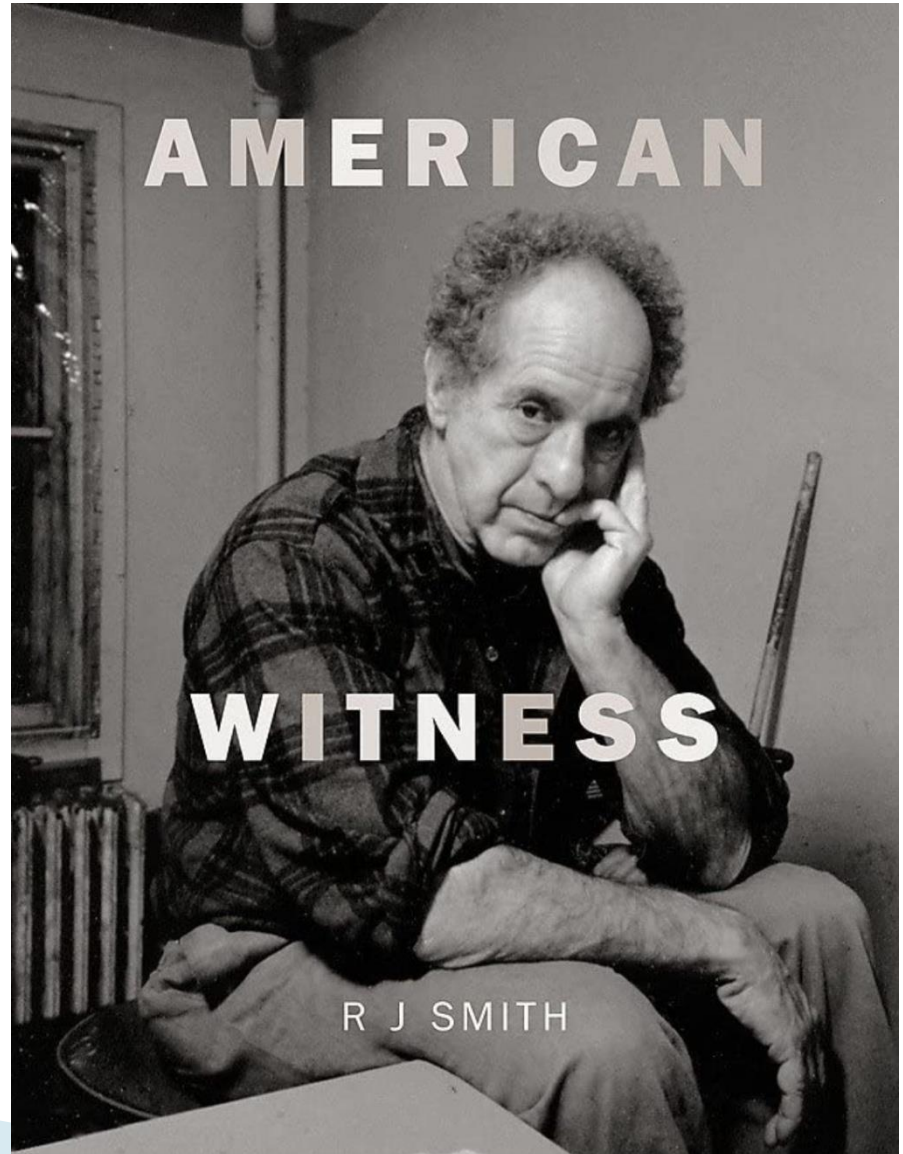
Louis Visseren



Robert Frank

- ▶ Wie was Robert Frank
- ▶ Fotografie carrière
- ▶ The Americans

Robert Frank




Wie was Robert Frank

- ▶ * Zürich 9/11/1924
- ▶ Neemt wat baantjes bij fotografen en leert het vak.
- ▶ Ervaart Zwitserland als te benauwend en vertrekt naar de USA in 1947.
- ▶ Reist wat rond in Peru en keert ook weer terug naar Europa (Parijs)
- ▶ Trouwt in 1950 met schilder Mary Lockspeier, met wie hij 2 kinderen krijgt die beide tijdens zijn leven zullen overlijden.
- ▶ Hij verlaat Mary in 1969 en hij hertrouwt de beeldhouwer June Leaf in 1971 met wie hij in Nova Scotia Canada gaat wonen
- ▶ Hij overlijdt op 9/9/2019

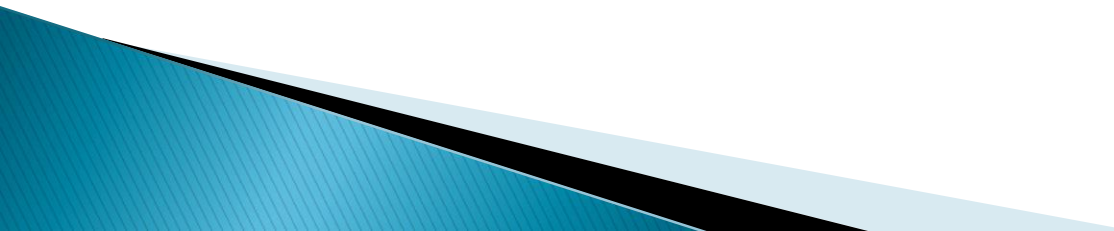
Fotografie carrière

- ▶ Autodidact fotograaf, in de leer bij Jakob Tuggener
- ▶ Vertrekt in 1947 naar de US met portfolio van 40 foto's en gaat werken voor Harper's Bazar
- ▶ Krijgt eerste publicatie in Camera Magazine samen met Tuggener in 1949.
- ▶ Leert Edward Steichen kennen en helpt hem met contacten voor "Family of Man". 7 foto's van hem komen in de publicatie in 1955
- ▶ Komt in contact met Walker Evans.
- ▶ Verwerft Guggenheim Fellowship voor "The Americans" in 1955
- ▶ Wijdt zich vervolgens succesvol aan film.
- ▶ Pas na zijn wereldwijde erkenning krijgt hij vele shows in Amerika.

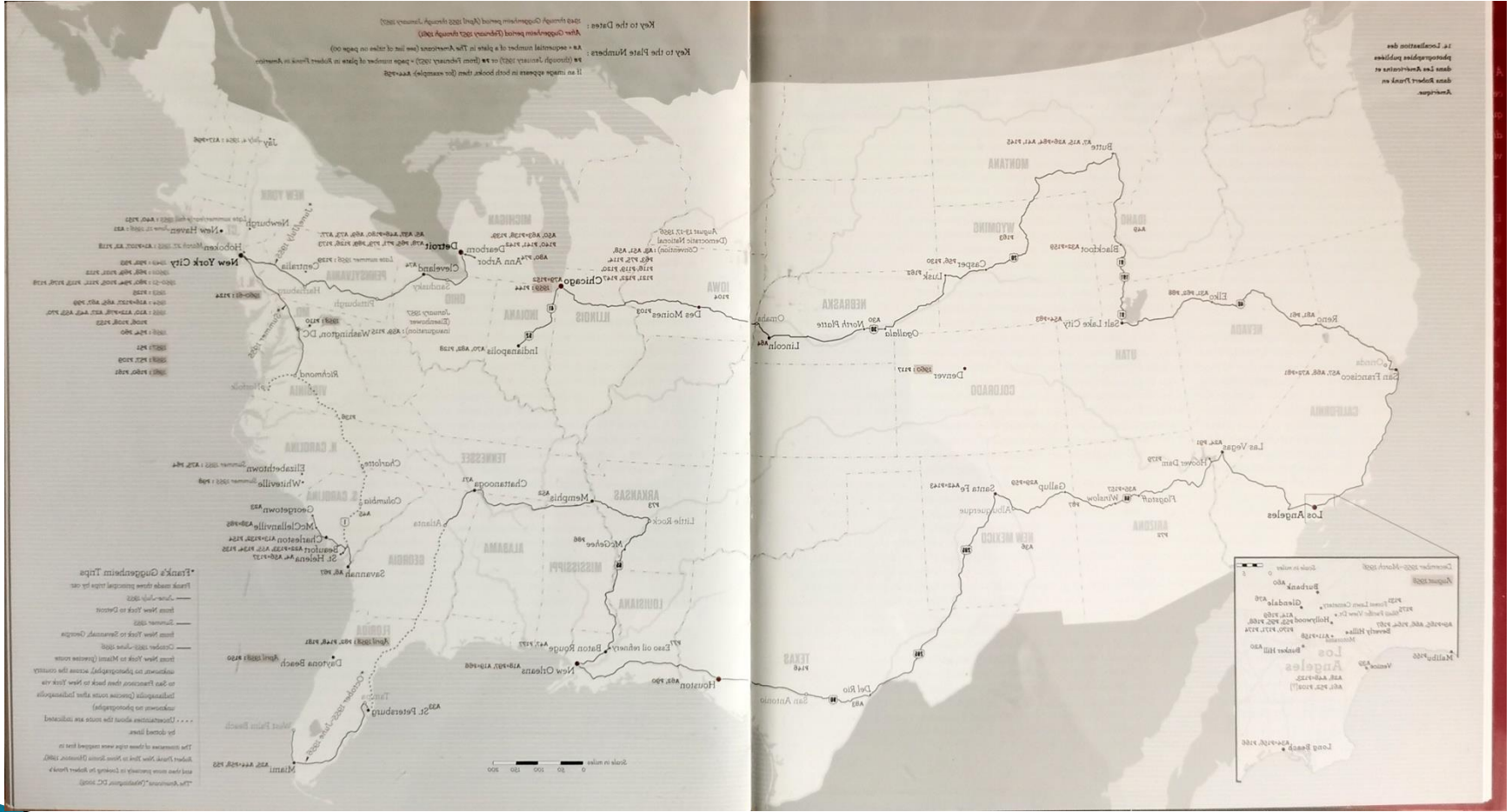
The Americans

- ▶ Op voorspraak van o.a. Walker Evans (FSA fotograaf) verwerft Frank een beurs van Guggenheim Fellowship.
 - ▶ Hij reist in verschillende trajecten door Amerika in 1955 en 1956.
 - ▶ Hij werkt als een “getuige” en niet als een journalist of reporter.
 - ▶ Hij breekt met fotografische tradities.
 - ▶ Hij vindt in Parijs een uitgever toen het niet mogelijk bleek in de US te publiceren.
- 

Ontvangst van het boek door het Amerikaanse publiek

- ▶ De ontvangst was een teleurstelling.
 - ▶ Gebruik van lidwoord “The” in “The Americans”
 - ▶ Robert Frank was een buitenlander. (Zwitser)
 - ▶ Robert Frank brak met veel fotografische tradities
 - ▶ De themakeuze beviel het gesegregeerde Amerika in 50’er en 60’er jaren niet.
- 

De Guggenheim opdracht



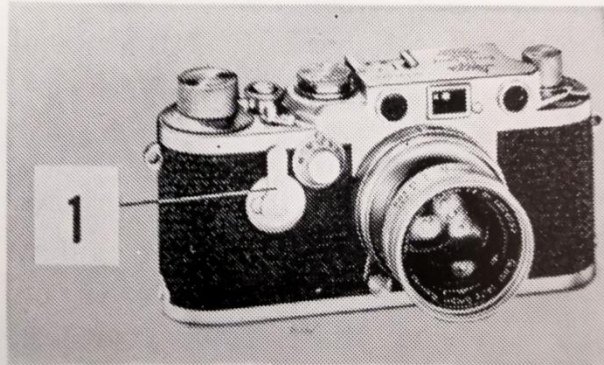
Leica IIIf

LEICA MODEL IIIf (1954 Version)

Introduced: 1954 **Discontinued:** 1957

Note: This model is exactly like the immediately preceding IIIf, except that it has a built-in self-timer.

Serial Numbers: Above 685,000



Special Identification Points. 1. Self-timer on front of camera, next to slow speed dial.

De publicaties

- ▶ Versie 1958 in het Frans door Delpire: Les Americains
- ▶ Versie 1959 door Grove Press
 - Neergesabeld door Pop Photography
- ▶ Versies 1969 door Aperture.
 - Toegevoegd zijn o.a. pagina's over de filmprestaties van Frank.
 - Het boek verschijnt in 3 edities. Deze uitgaven werden met veel lof ontvangen, ondanks matige drukkwaliteit.
- ▶ Versie 1978 door Aperture.
 - Groter formaat en sommige foto's gewisseld en/of anders gecropped.
- ▶ Versie 1986 door Pantheon.
- ▶ Versie 1993 door Cornerhouse
- ▶ Versie 2000 door Scalo
- ▶ Bij het 50-jarig jubileum verscheen de eerste wereldwijde editie door Steidl in 2008.
 - Deze was qua lay-out en inhoud weer gelijk aan de eerste versie.
- ▶ In 2015 was het boek aan de 9^e Steidl-editie toe!

Overige werken

▶ Films

- Pull my daisy
- The sin of Jesus
- Me and my brother
- .

▶ Fotoboeken

- The lines of my hand
- Paris
- Peru
- .

▶ Exposities

- Family of Man en vele andere

The Americans – de inhoud

- ▶ Uit 27.000+ negatieven werden ruim 1000 foto's geselecteerd en geprint op A4, waaruit tenslotte 83 foto's door hem werden gekozen.
- ▶ De volgorde is noch chronologisch, noch thematisch. Hier en daar past hij beeldrijm toe. Soms plaatst hij 2 foto's van dezelfde scene ver uit elkaar.
- ▶ Zijn stijl is vernieuwend voor die tijd en dat werd door de bladen/magazines niet altijd begrepen. Zij hadden grote invloed op het fotowerk van de fotografen.

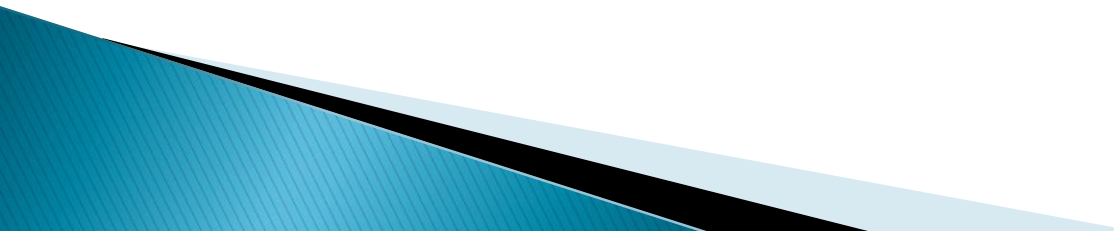
Over zijn stijl

- ▶ Popular Photography:
 - Betekenisloos, onscherp, korrelig, modderig, dronken horizonten en over het algemeen slordig.

Over zijn stijl

- ▶ Popular Photography:
 - Betekenisloos, onscherp, korrelig, modderig, dronken horizonten en over het algemeen slordig.
- ▶ Maar ook door o.a.: John Szarkowsky en Peter Galassi van het Moma:
 - Vernieuwend experimenteel, delicaat, caleidoscopisch, een nieuwe manier om fotografie te bedrijven.

Over de betekenis van het boek

- ▶ Na 70 jaar nog steeds actueel en modern.
 - ▶ Vernieuwende stijl van fotografie.
 - ▶ Ook de sequentie in het boek is vernieuwend.
 - ▶ Maakt Straatfotografie een belangrijk genre.
 - ▶ Grote fotografen zijn schatplichtig aan Frank (zelf vond hij o.a. in Henri Cartier Bresson zijn inspiratie)
- 

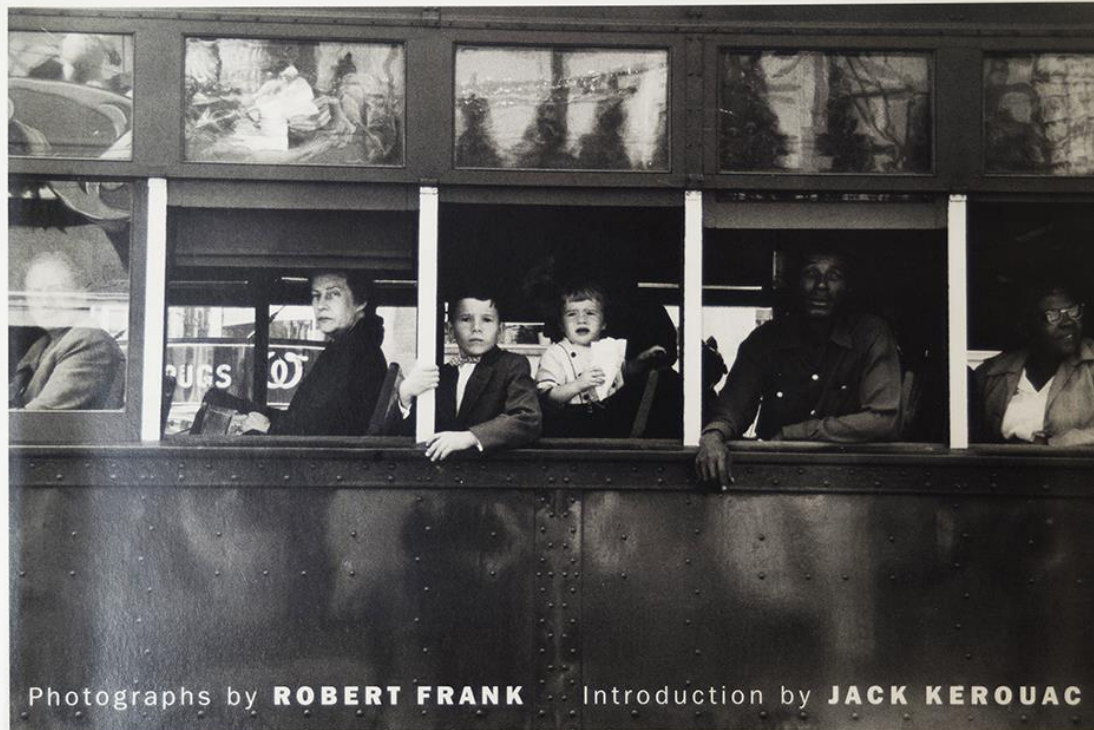
Analyse van de inhoud

▶ Belangrijkste onderwerpen Aantallen foto's

- | | |
|-----------------------|----|
| ▶ De Amerikaanse Vlag | 5 |
| ▶ De Jukebox | 5 |
| ▶ De auto | 16 |
| ▶ Stelletjes | 6 |
| ▶ De zwarte Amerikaan | 15 |
| ▶ De cowboy | 3 |
- ▶ Geen extremen, geen natuurschoon, wel een evenwicht in sociale klassen. Ook belangrijke gebeurtenissen ontbreken, hij is geen journalist. Het gaat om het alledaagse leven

De Inhoud – de cover

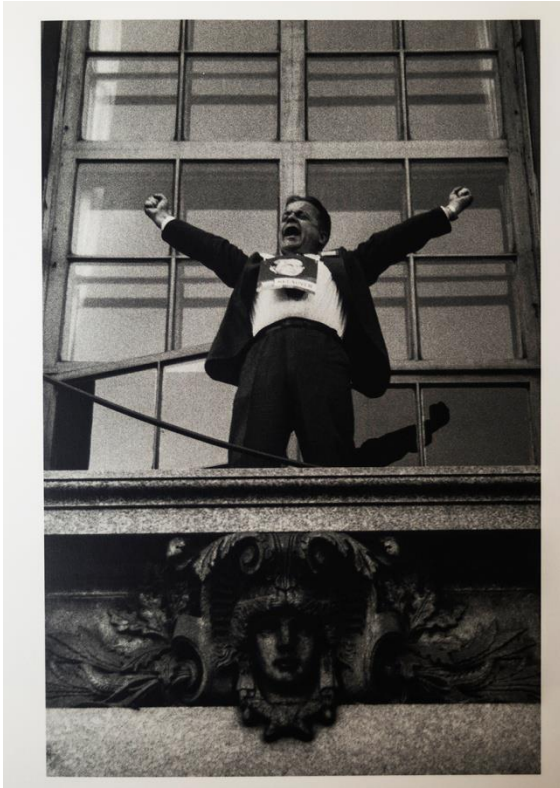
THE AMERICANS



Photographs by **ROBERT FRANK** Introduction by **JACK KEROUAC**

STEIDL

De inhoud – de politiek



De inhoud - de vlag



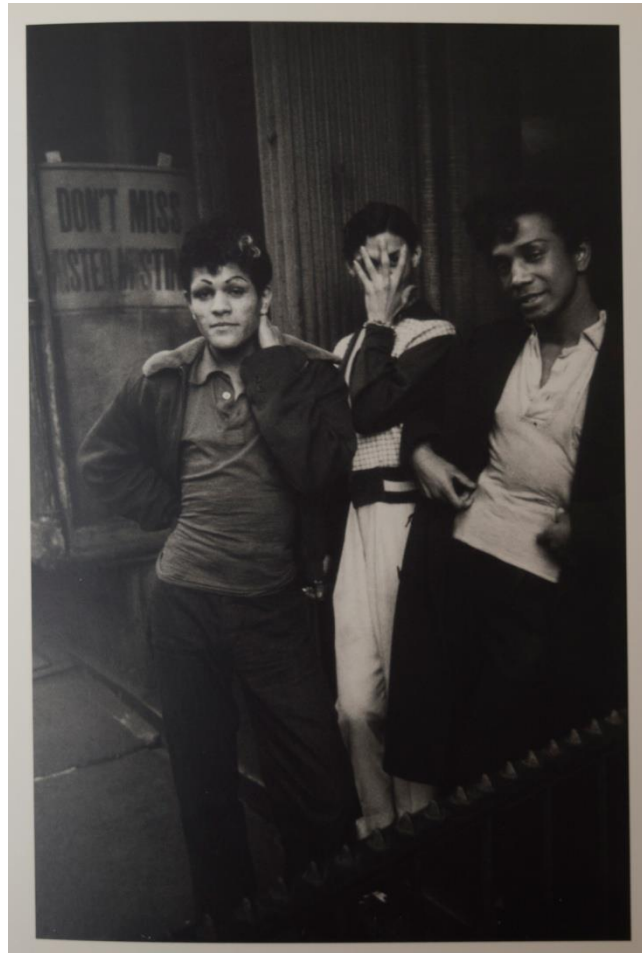
Thema rassentegenstelling



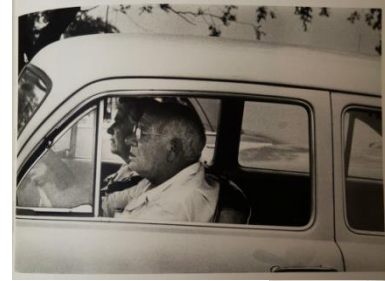
Vervolg rassentegenstelling



LHBT gemeenschap

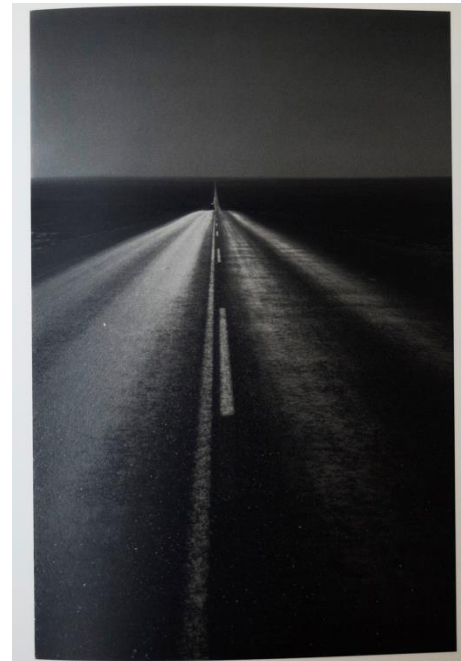


Auto's



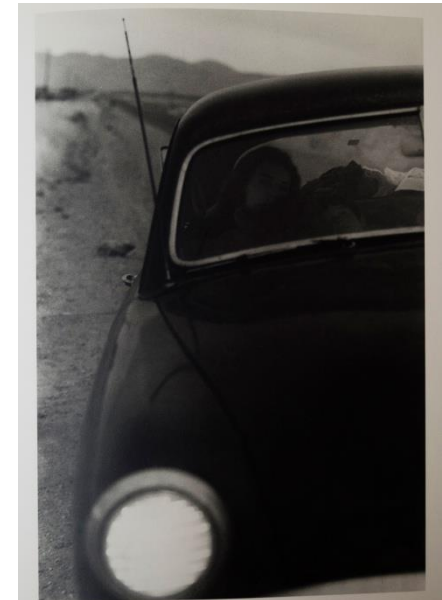
De sequentie in het boek

2 eerste hoofdstukken begin- en eindbeeld



De sequentie van het boek

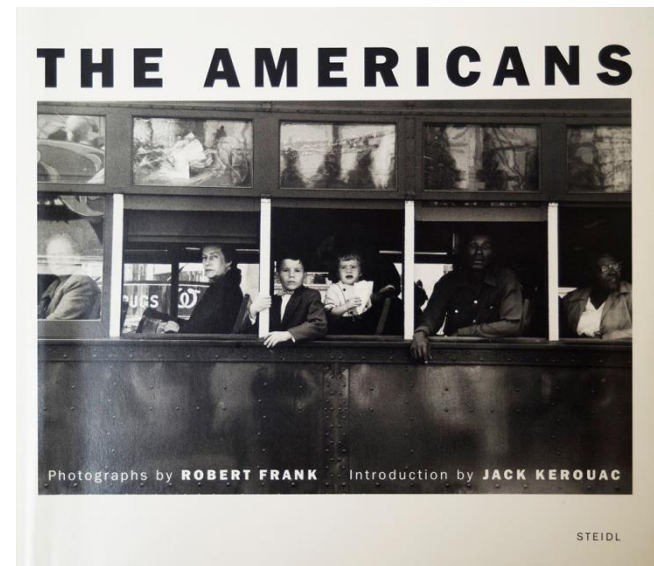
2 laatste hoofdstukken



Beeldrijm



Beeldrijm



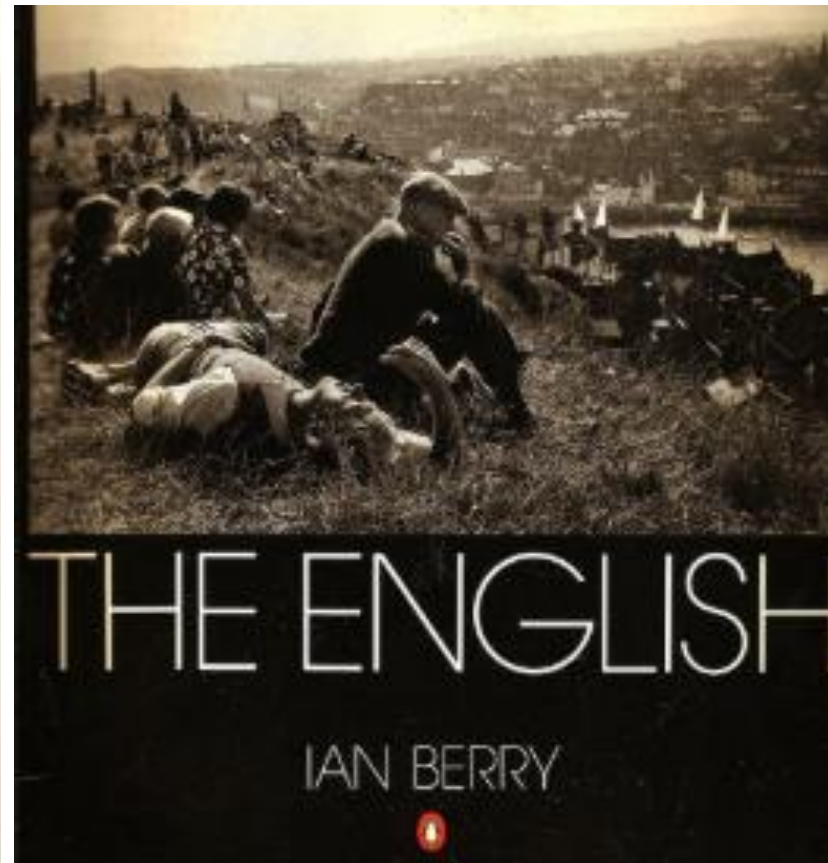
Beeldrijm



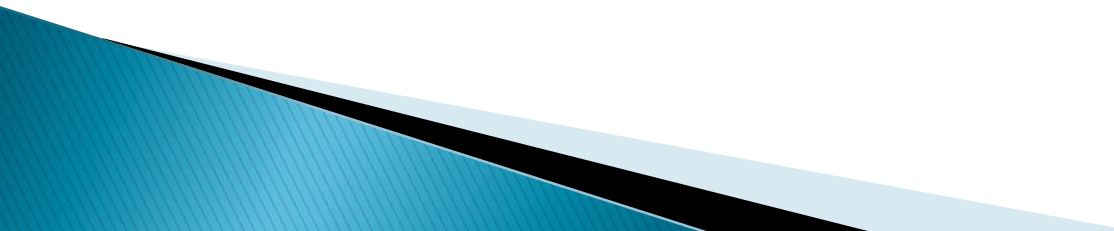
Beeldrijm



Navolgers

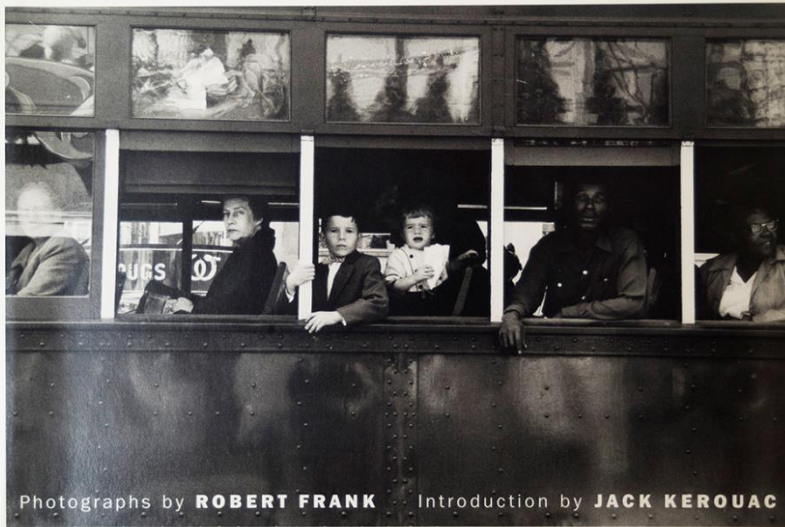


The Americans 2.X

- ▶ Mijn reis door de VS begon op de sterfdag van Robert Frank.
 - ▶ Zijn boek vormde een geweldig uitgangspunt om te leggen naast de actuele situatie.
 - ▶ Door een heropvoering te maken kruip je a.h.w. in de huid van Robert Frank.
 - ▶ Het is een uitdaging om binnen 4 weken een eigen versie compleet te krijgen.
- 

Voorbeelden van overeenkomsten

THE AMERICANS



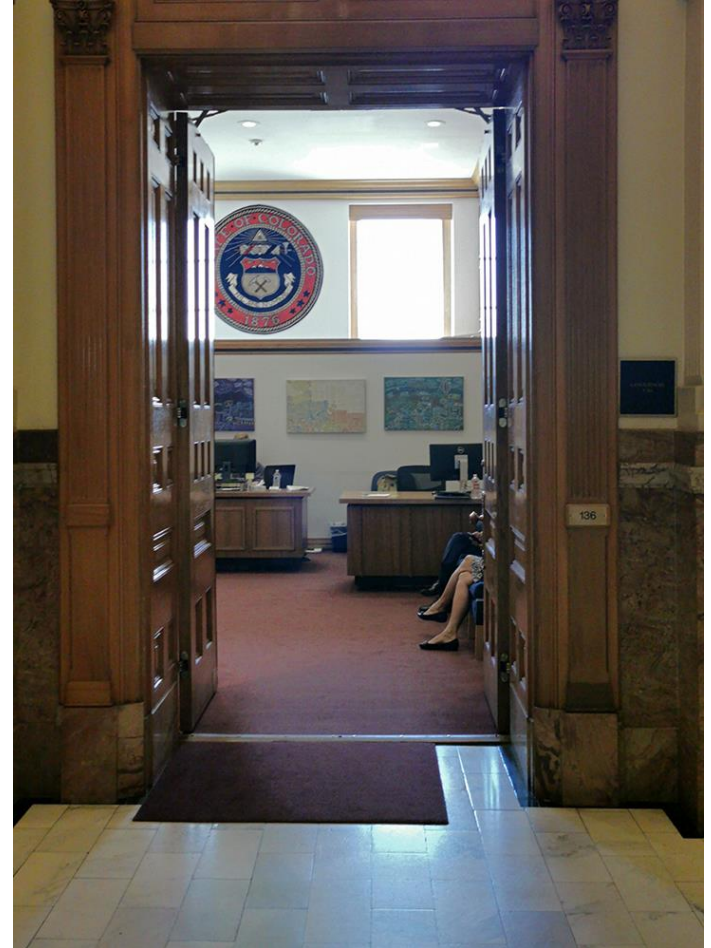
STEIDL

THE AMERICANS 2.X



Foto's en Introductie door LOUIS VISSEREN

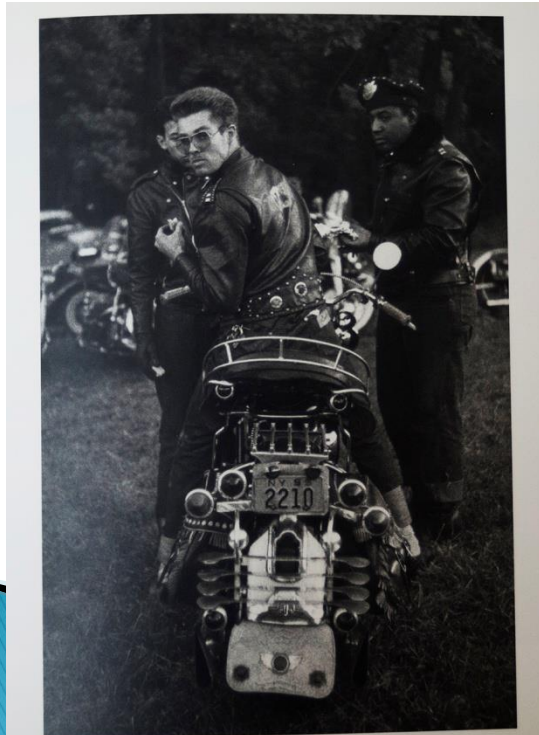
Voorbeelden van overeenkomsten



Voorbeelden van overeenkomsten



Voorbeelden van overeenkomsten



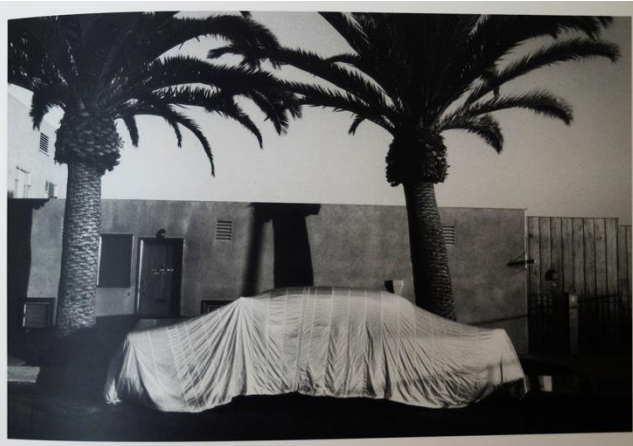
Voorbeelden van overeenkomsten



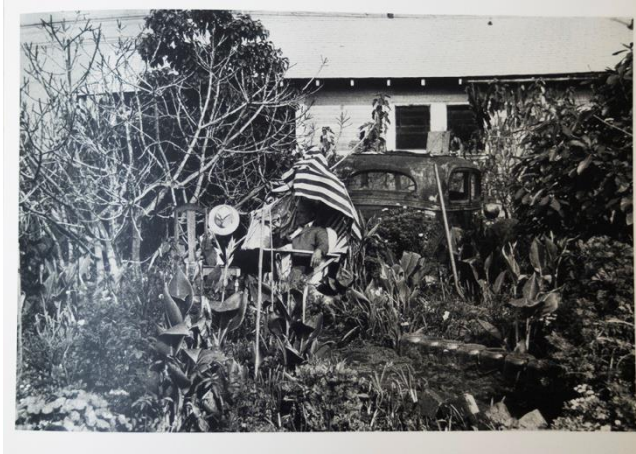
Voorbeelden van overeenkomsten



Voorbeelden van overeenkomsten



Voorbeelden van overeenkomsten



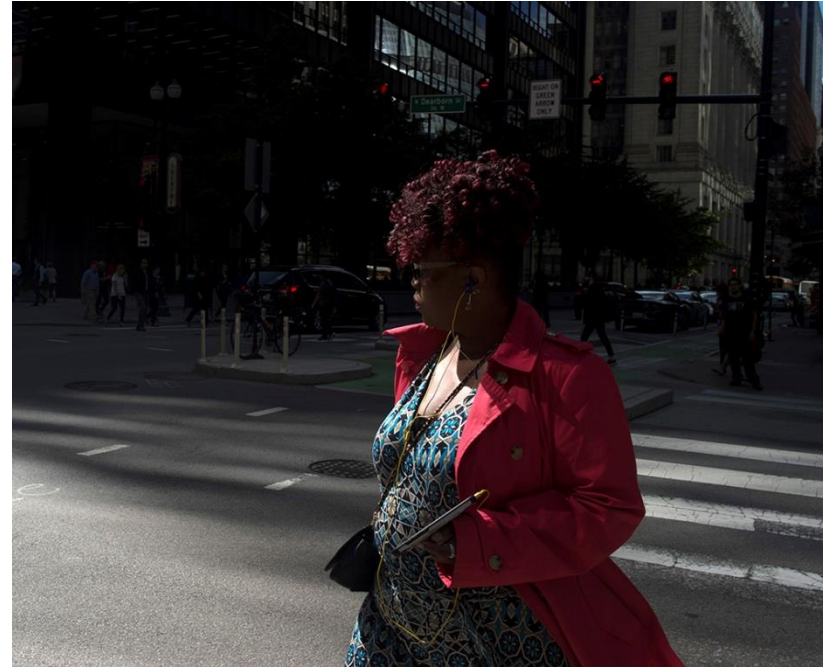
Voorbeelden van verschillen



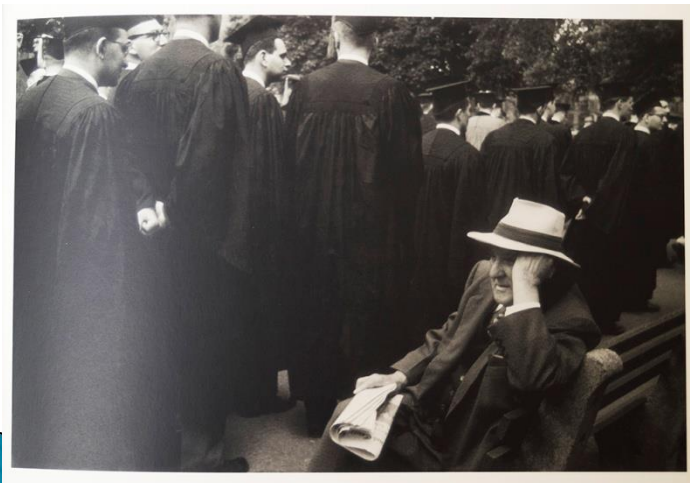
Voorbeelden van verschillen



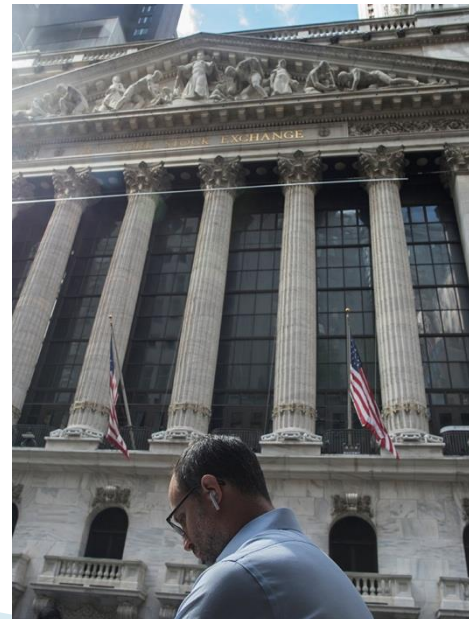
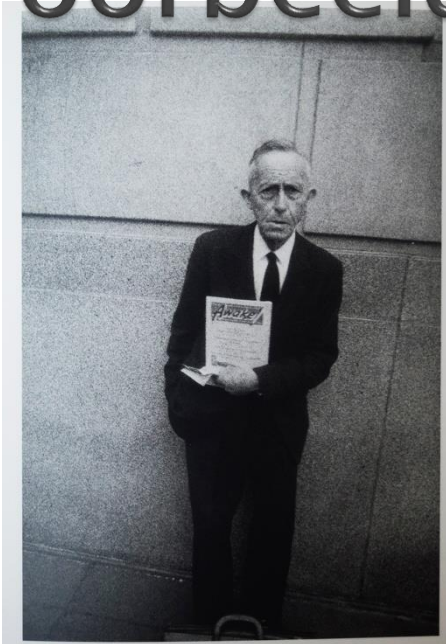
Voorbeelden van verschillen



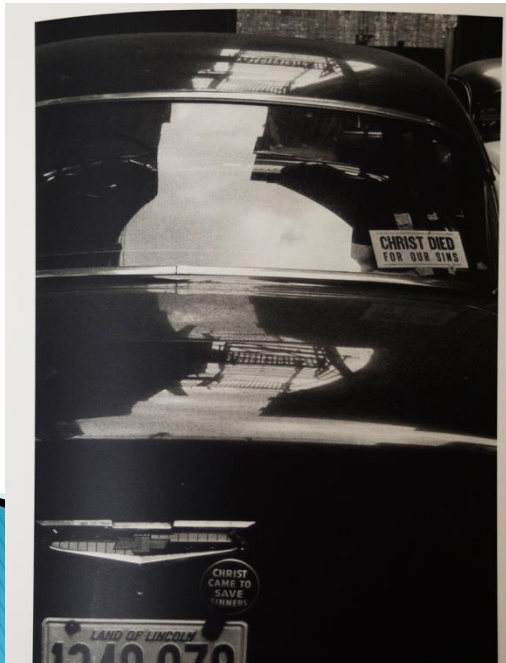
Voorbeelden van verschillen



Voorbeelden van verschillen



Voorbeelden van verschillen

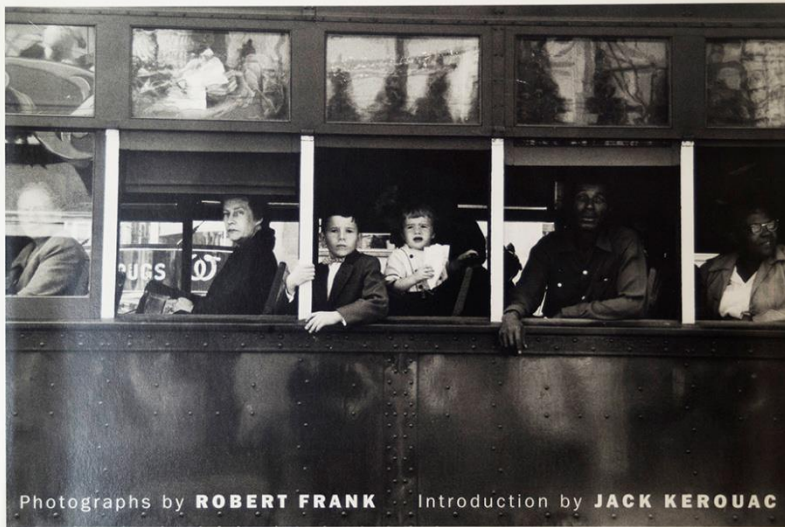


The Cambodians

- ▶ Mijn archief aan foto's van Cambodja beslaat meer dan 10 jaar en is de weergave van 15 bezoeken.
- ▶ Cambodja verkeert in een vergelijkbare ontwikkelingssituatie als Amerika destijds toen Robert Frank zijn Guggenheim opdracht uitvoerde.

Voorbeelden van overeenkomsten

THE AMERICANS



STEIDL

THE CAMBODIANS

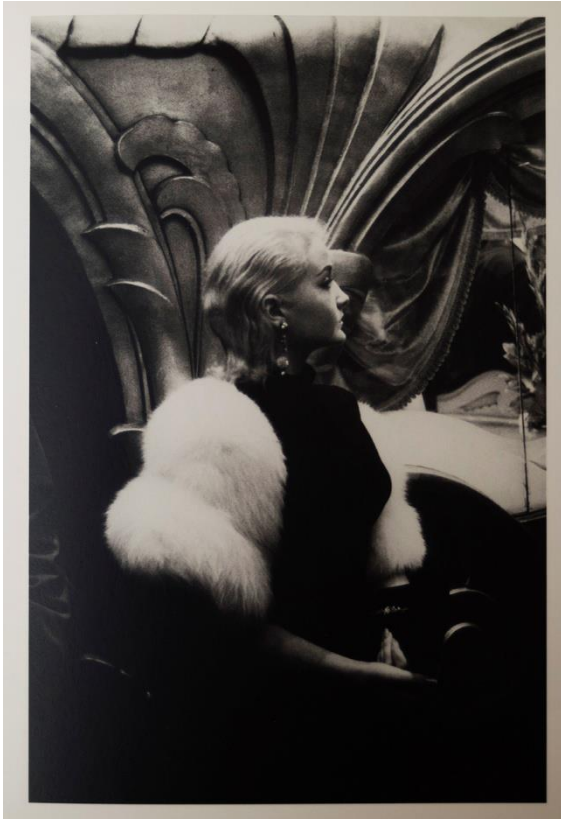


Voorbeelden



Tuk Tuk driver at Angkor Wat

Voorbeelden



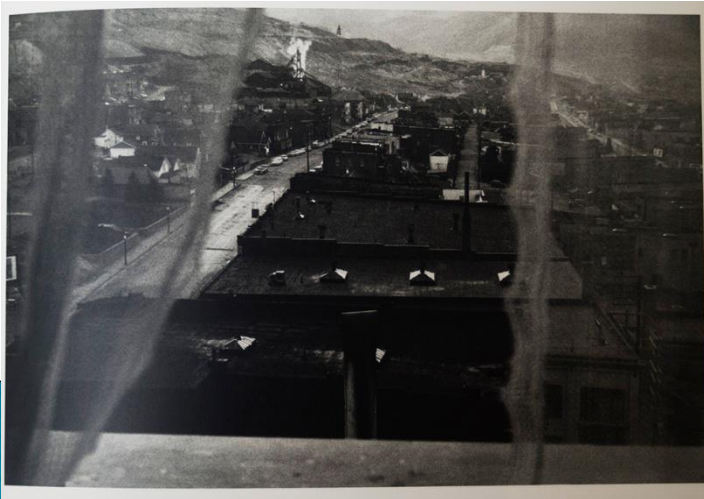
Jee Leu at Kampong Som

Voorbeelden

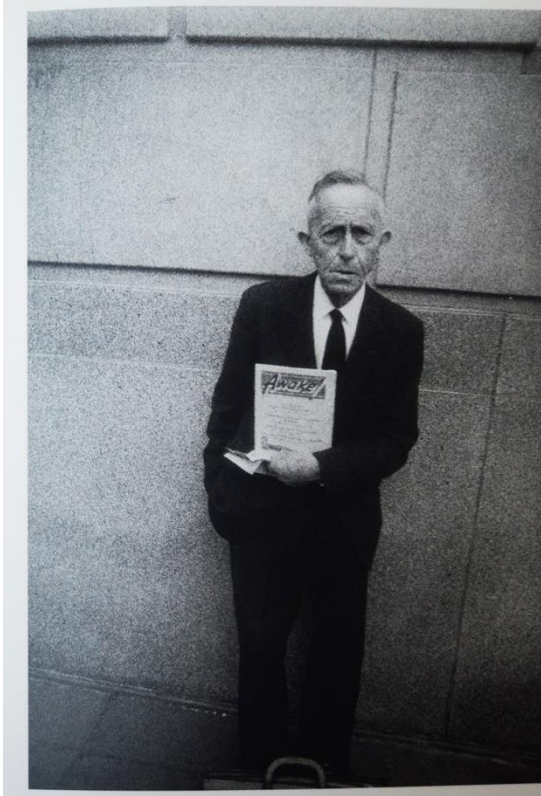


Grandma with grand child

Voorbeelden

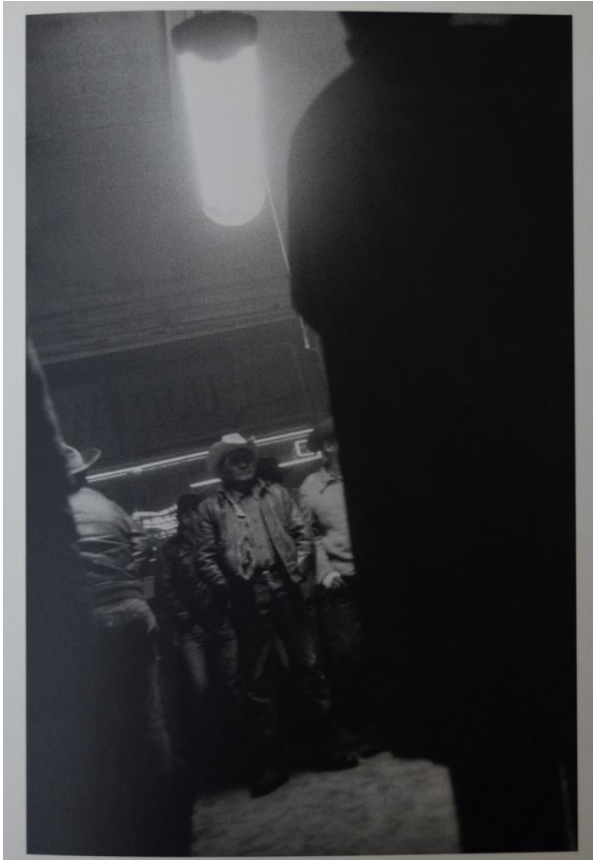


Voorbeelden



Preacher near Phnom Penh

Voorbeelden



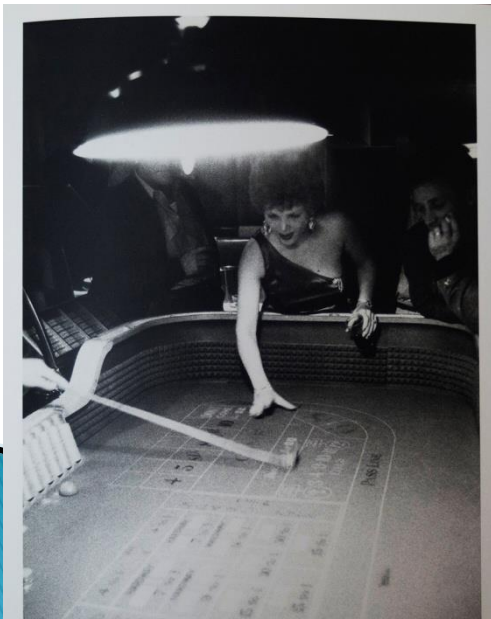
Coffee shop at Sihanoukville

Voorbeelden



Deadly Accident on road #4

Voorbeelden



Voorbeelden



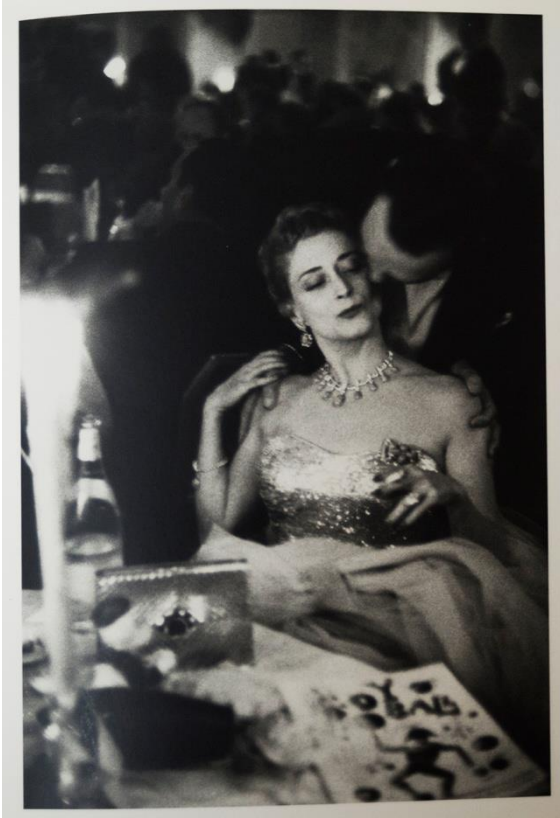
Deceased woman - Sihanouville

Voorbeelden



Gas station - Sihanoukville

Voorbeelden



Workers couple near Sihanoukville Special Economy zone

Tips om zelf aan de slag te gaan

- ▶ Een eerste kennismaking met een land of stad is waarschijnlijk niet geschikt.
- ▶ Zorg dat je goed voorbereid bent:
 - Weet welke scènes je moet hebben
 - Ken je gebied voldoende goed om te weten waar je moet zoeken naar de goede voorbeelden.
- ▶ Zoek equivalente voorbeelden van scènes die niet identiek zijn.
- ▶ Fotografeer ruim, zodat je kunt selecteren
- ▶ Let ook op de beeldrijm
- ▶ Organiseer dit eventueel als clubproject