

A I

M A G A Z I N E

REPORTAGE:
MARIO GIACOMELLI
ANA TZAREV
MELISSA ZEXTER
ABU DHABI ART

PORTFOLIO:
DAVID STEWART
FILIPPO MARIA ZONTA
CAROLINE GAVAZZI
DAVID LACHAPPELLE

A PHOTOGRAPHY & CONTEMPORARY CULTURES' MAG.

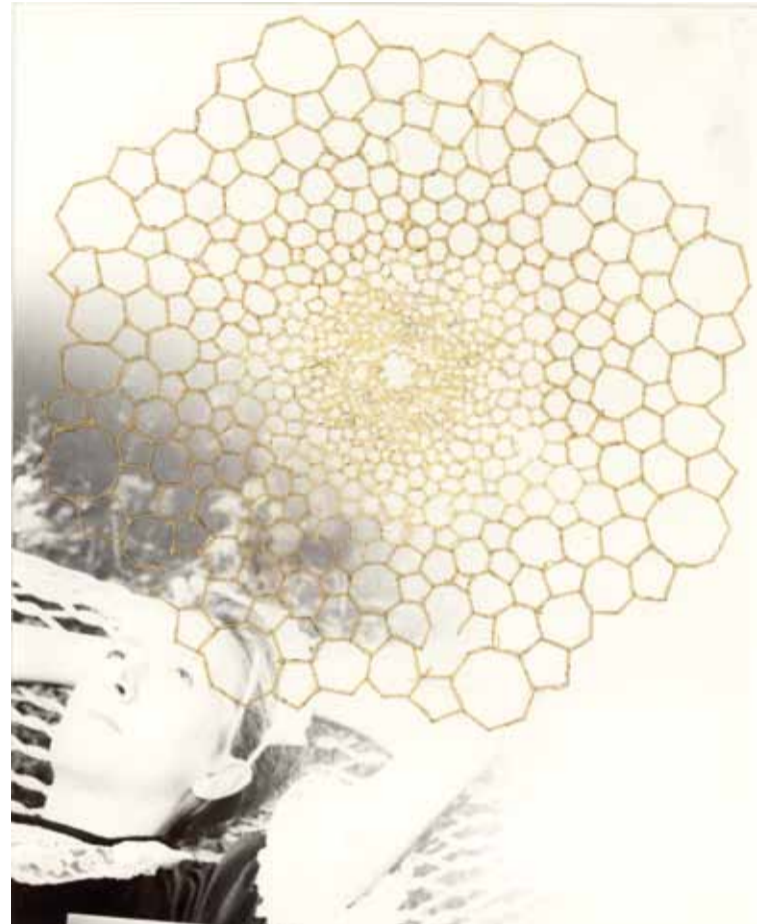
SUMMER 2015 | NO.70 | EUR 12,00 (ITALY ONLY) - EUR 17,00 (A - E - P) - EUR 20,00 (B - D - F - L) - GBP 17,00 (UK) - CHF 24,00 (CH) - CHF 22,00 (CH TICINO)

INTIMATE STITCHING

interview by GAIA CONTI

Melissa Zexter is an American artist from Rhode Island, currently based in Brooklyn, New York. She is a reflective photographer, a lover of the hand-made and of handicrafts, emotionally tied to traditional analogue techniques, although she makes use of the more contemporary and faster digital. Her images are highly intimate portraits and landscapes, faces and places that seem familiar, if only for a few moments. Coloured thread runs through her pictures, delicately sewn with the ancient technique of embroidery, forming ever-different circles and shapes, either controlled or left free to run within the confines of the photographic paper. Her works have been exhibited throughout the United States, from the Muriel Guepin Gallery and the NYC Bronx Museum of the Arts to the Hallspace Gallery in Boston, and reviewed by numerous newspapers and magazines such as *Elephant*, *The New York Times*, *The Boston Herald*, and *Time Out Chicago*. She currently teaches photography at The Dalton School of New York.

Gaia Conti: «How did you begin photographing and what lead you to photography?»

Melissa Zexter: «Photography has always been a central part of my life for as long as I can remember. I was 8 when I got my first camera. Growing up I was always the keeper of the family photo albums, have very early memories of family slide shows and I always carried a camera around to photograph friends and family. In college, I studied photography at the Rhode Island School of Design (USA) and I received a masters degree in photography from New York University/International Center of Photography. I have never stopped taking pictures and challenging myself by inventing new ways to present photographs.»

«I am struck by the texture of your photographs, which gives them a vintage feel, like those one finds on a market stall. In your work the images are merely the starting point for a further creative process; from simple photographs to sophisticated creations, playing on both visual and tactile levels, rendering them unique pieces, hand embroidered. When and why did you begin to embroider the photographs and how has your style evolved?»

«Perhaps you think my pictures look “old fashioned” because you see black and white photographs and sewing- two mediums that refer to the past and that many people think of as old fashioned mediums. However,

*“Once I print my photos,
I visualize an image or
pattern that could work with
the specific picture”*

for me, I learned photography the traditional way- using film and printing in the darkroom. I still love film and the entire process of analog photography. I don't think of my photographs as anything like photos you find in a flea market. The photos that I have discovered in flea markets are usually old tintypes, daguerreotypes or small snapshots that really look nothing like my photos. My photographs are large, not something you can fit in an album. I often take pictures without a plan on how I will transform them with the addition of sewing. My first goal is to make a strong photo that can stand alone without the thread.

Once I print my photos, I visualize an image or pattern that could work with the specific picture. The imagined sewing pattern always grows and changes once I get started and it always takes me much longer than I had planned to get it right. Over time, my imagery has evolved from anonymous figures to landscapes to portraits. My sewing has evolved from stitching of abstract reproductions of personal souvenirs such as a bus map of my Brooklyn neighborhood, to a floral pattern from a dress I wore as a child, and a plan of a Russian city center where my grandfather lived. With my most recent work I sew from the back of the photograph, the result is much more textured and less controlled, which I really like. I have been combining working from the reverse and from the front. Sewing from the reverse creates a much more three-dimensional look and an out of control look. The thread has a life of its own.»

«Your work focuses on the concept of identity and the analysis of femininity as an intrinsic part of time and generational ties. You are able to combine a strong narrative sensibility with a sense of intimacy; are these sensations which you consciously infuse your work with?»

«Because of the materials I use and some of the imagery that I incorporate there are references to the past, present, and future. I am very interested in the relationship between photography and memory. The embroidery on my photography is a way to add an intimacy of touch to the photographs. I am also interested in the combination of heart/ mind/ machine/ hand - a machine (the camera) records the image- it is made permanent, but it is the hand/ the thread that transforms the photograph. The addition of embroidery brings the photograph that was taken in the past

back into the present. I am also interested in extending the time it takes to make a photograph—a swift process that involves taking a picture and printing it—into a lengthy and challenging act. Hand sewing alters time and allows me to react to a moment, the photograph, and alter and adjust the memory.»

«**What has been your main inspiration?**»

«I have many sources of inspiration. Maps, Indian miniature paintings, the ocean, antique samplers, 19th century American silhouettes, family snapshots, puzzles, vintage fabric design, Art Deco design, Diane Arbus, Weegee, Brassai, Lisette Model, Florine Stettenheimer, Man Ray, Emily Dickinson. Also, I grew up in a historical house that was built in 1698. My parents were antiques dealers and our house served as a warehouse for art, furniture, embroideries, rugs, etc. I see this as being an indirect influence to my appreciation of the handmade, the historic and all that is beautiful.»

«**Other landscapes is a series of works coloured with embroidered motifs. Each photograph is a single moment, a story in itself, which blends genres, periods in history and aesthetical references. In this case, is the process the message? What ties all these aspects together?**»

«The photographs are taken in places that I have visited. My interest in photography has always been to document someone or somewhere that I have had a relationship with, whether the relationship was for a fraction of a second or for a longer period of time. The stitching serves as a deeper link to that person or place. The process isn't the message, although it's obviously part of the picture making. I believe that in this over saturated age of technology, there are many people who still love to make things by hand and who can make meaningful, beautiful art using a variety of methods.

We look at computers and are inundated with thousands of photographs each day – through television, billboards, web images, images we take on our phones, cameras. Sewing gives me time to slow down

and look at and meditate on one quality image. For me, the excess of photography is a bit overwhelming. In the digital age everyone is a photographer. Sometimes I think digital photography has cheapened photography, people have become too greedy for pictures and collect so many that they don't know what they have and therefore the photographs and the collecting of photographs becomes meaningless. It's nice to just sit with one picture and spend time studying and looking at it.»

«**Your work has gone beyond classic photography, and beyond embroidery, to reach new levels. I am thinking in particular of the sculptural dress you presented last year for the collective exhibition *Abiti da lavoro* (working clothes) at the Tri-**

“Hand sewing alters time and allows me to react to a moment, the photograph, and alter and adjust the memory”

ennale di Milano. The same image, repeated, tied together and each one hand-embroidered. What is the founding concept for *A Dress* and how did the work develop?»

«I was invited by the curator of the exhibition, Alessandro Guerriero, to design and make a dress incorporating my style of embroidering on photographs specifically for this exhibition. The concept was how a multidisciplinary approach can be used to examine and inform. The artists in the exhibition made work clothes transformed from uniforms and the symbols of a profession into the expression of an individual identity, I had never made clothes from photographs before. This wearable art was a challenge to make and I loved incorporating knitting into my work. Since

making the dress, I have begun to experiment with knitting and photography and making more sculptural pieces.»

«**What are you currently working on?**»

«I am busy working on several projects. I am currently working on a series of painted and embroidered photographs of landscapes taken in California. I am also continuing with my embroidered portrait series and combining knitting with photographs.»

INTIME CUCITURE

Melissa Zexter è un'artista americana di base a Brooklyn, New York, e originaria del Rhode Island. Una fotografa riflessiva, amante dell'hand made e dell'artigianalità, affettivamente legata alla tradizionale tecnica dell'analogico ma che utilizza anche il più contemporaneo e veloce digitale. Le sue immagini sono dei ritratti e dei paesaggi molto intimi, facce e luoghi conosciuti, anche se solo per qualche istante. Fili colorati attraversano le sue fotografie delicatamente lavorate con l'antica tecnica del ricamo, a formare cerchi e motivi sempre diversi, controllati o liberi di muoversi nei limiti del foglio fotografico. Le sue opere sono state esposte in tutti gli Stati Uniti d'America, dal Muriel Guepin Gallery ed il Bronx Museum of the Arts di NYC all'Hallspace Gallery di Boston, e recensite in molti quotidiani e riviste come Elephant, The New York Times, The Boston Herald, Time Out Chicago. Attualmente insegna fotografia alla The Dalton School di New York.

MELISSA ZEXTER

Previous page:

Russian City, 2012, gelatin silver print, thread, 20" x 24" inches

Maid 2, 2014, gelatin silver print, thread, 20" x 24" inches

Above:

Blizzard Hill, 2012, Archival pigment print, thread, 20" x 24" inches

Opposite page:

Blizzard Lovers, 2012, c-print, thread, 20" x 24" inches

Gaia Conti: «Come ha iniziato a fotografare e cosa l'ha condotta verso la fotografia?»

Melissa Zexter: «Per quanto possa ricordare la fotografia è sempre stata una parte della mia vita. Ho avuto la mia prima fotocamera all'età di otto anni e crescendo ho sempre custodito gli album di famiglia, ho vecchi ricordi di proiezioni di diapositive, e la mia macchina fotografica era sempre con me per immortalare amici e parenti. Ho studiato fotografia alla Rhode Island School of Design negli Stati Uniti ed ho preso un Master in fotografia alla New York University/International Center of Photography. Non ho mai smesso di scattare e di sfidare me stessa per trovare nuovi modi di presentare i miei lavori.»

«Mi colpisce la grana delle sue foto che le fa sembrare vintage, come quelle che si trovano nei mercatini. Nel suo caso le immagini sono solo il punto di partenza di un ulteriore processo creativo; da semplici foto a sofisticati lavori, giocando sia sul livello visivo che su quello tattile, rendendoli dei pezzi unici, ricamati a mano. Quando e perché ha iniziato a ricamare sulle fotografie e come si è evoluto il suo stile?»

«Probabilmente le mie foto sembrano vintage perché sono in bianco e nero e cucite; due medium che si riferiscono al passato e che molte persone percepiscono come appartenenti alla tradizione. Rullini e sviluppo in camera oscura, quindi tecnica analogica, sono stati il mio punto di partenza. Continuo ad amare la pellicola e l'intero processo della fotografia tradizionale. Le mie immagini sono molto diverse da quelle che si trovano nei mercatini, se non altro per la dimensione, le mie sono grandi e non starebbero mai in un album, mentre lì si trovano vecchi ferrotipi, dagherrotipi o piccoli scatti. Spesso scatto senza sapere come le trasformerò e il primo obiettivo è quello di realizzare un'immagine forte, che può vivere anche senza il filo. Solamente una volta stampate riesco a visualizzare un motivo che può funzionare e il ricamo che avevo in mente si sviluppa e cambia, e spesso mi serve molto più tempo del previsto per ottenere il giusto risultato. Nel tempo il mio immaginario si è evoluto passando da anonime figure a paesaggi e ritratti, mentre il mio modo di ricamare è passato da riproduzioni astratte di souvenir

personali, come ad esempio una mappa dei bus del mio quartiere di Brooklyn, ad un motivo floreale di un abito che ho indossato da bambina, alla pianta del centro di una città russa dove mio nonno ha vissuto. Nei miei lavori più recenti il lavoro di ricamo parte dal retro della foto e il risultato è molto più strutturato, ma meno controllato, il che mi piace molto. Ho anche coniugato il ricamo dal rovescio con quello frontale con un effetto più tridimensionale e libero e il filo acquista una sorta di vita propria.»

«Il suo lavoro si focalizza sul concetto di identità e sull'analisi della femminilità come una relazione intrinseca al tempo e alle tracce generazionali. Ha l'abilità di coniugare una forte sensibilità narrativa ad un senso di intimità; sono sensazioni che vengono infuse in maniera cosciente al suo lavoro?»

“Cucire a mano altera il tempo e mi permette di reagire ad un momento, la fotografia, e modificare e regolare il ricordo”

«I materiali che uso e alcune delle immagini che incorporo fanno riferimento al passato, al presente e al futuro. Mi intriga molto il rapporto tra fotografia e memoria. Il ricamo inoltre è un modo per aggiungere un tocco di intimità alle mie fotografie. Sono anche interessata alla combinazione di cuore/mente/macchina/macchina – a mano (la macchina fotografica) che registra l'immagine; è un fatto permanente, ma sono la mano/il filo che trasformano la fotografia.

L'aggiunta del ricamo riporta la fotografia, scattata nel passato, di nuovo nel presente. Fare una foto è un processo rapido che consiste nello scattare e poi stampare, a me piace dilatare questi tempi. Cucire a mano altera il tempo e mi permette di reagire ad un momento, la fotografia, e modificare e regolare il ricordo.»

«Cos'è che l'ha maggiormente ispirata?»

«Ho molte fonti d'ispirazione come le mappe, le miniature indiane, l'oceano, i campionatori antichi, le silhouette americane del XIX secolo, le foto di famiglia, i puzzle, i tessuti vintage, l'Art Deco e Diane Arbus, Weegee, Brassai, Lisette Model, Florine Stettenheimer, Man Ray, Emily Dickinson. Sono cresciuta in un edificio costruito nel 1698, i miei genitori erano antiquari ed utilizzavano la casa come fosse un magazzino per l'arte, i mobili, i ricami, i tappeti. Credo che l'aver vissuto in questo modo mi abbia involontariamente influenzato verso il valore delle cose fatte a mano, verso la storia e verso il bello.»

«Other landscapes è una serie di lavori colorati da motivi ricamati. Ogni fotografia è un singolo momento, una storia a sé, che fonde generi, periodi storici e riferimenti estetici.

In questo caso, è il procedimento il messaggio? Cos'è che le lega insieme?»

«La mia passione per la fotografia è sempre stata di documentare qualcuno o qualche luogo con il quale ho avuto un rapporto, sia che sia successo per una frazione di secondo o per un periodo di tempo più prolungato, e le foto sono state scattate tutte in luoghi che ho visitato. Il ricamo funge da collegamento più intimo a quella persona o a quel particolare luogo. Il procedimento non è in sé il messaggio, anche se è ovviamente parte della composizione dell'immagine. In questi tempi così sovraccarichi di tecnologia ci sono molte persone che ancora amano realizzare le cose manualmente confezionando opere d'arte significative attraverso diversi medium. Usando ogni giorno il computer siamo esposti a milioni di immagini, le stesse che ci arrivano anche attraverso la tv, i cartelloni pubblicitari, il web, per non tralasciare quelle stesse che realizziamo dai nostri cellulari e dalle macchine fotografiche. Ecco, il cucire mi dà la possibilità di rallentare e concentrarmi su una sola immagine di qualità. Trovo l'eccesso di fotografia un po' opprimente, sembra quasi che in questa era digitale siano tutti fotografi e talvolta penso che la fotografia digitale abbia in qualche maniera svalutato la fotografia; le persone sono avidi di immagini e ne collezionano talmente tante da non sapere cosa posseggono e di conseguenza viene sminuito sia il valore delle fotografie in sé che il collezionarle. Trovo al contrario piacevole fermarsi con una sola immagine e passare il tempo a studiarla ed osservarla.»

«Il suo lavoro è andato anche oltre la classica fotografia, e al di là del processo del ricamo, per raggiungere nuovi livelli. Sto pensando al vestito scultoreo che ha presentato lo scorso anno in occasione della mostra collettiva Abiti da lavoro alla Triennale di Milano. La stessa immagine, ripetuta, legata insieme e ciascuna ricamata a mano. Qual è il concept alla base di A Dress e come si è sviluppato il lavoro?»

«Sono stata invitata dal curatore della mostra, Alessandro Guerriero, a disegnare e realizzare per l'occasione un vestito che incorporasse il mio stile col ricamo e la fotografia. Il concept si basava sull'uso di un approccio multidisciplinare finalizzato ad analizzare ed informare. Ogni artista ha realizzato un indumento da lavoro trasformandolo da divisa simbolo di una professione in espressione di un'identità individuale; era la prima volta che realizzavo un vestito partendo da fotografie. Quest'abito è stato una sfida che ho affrontato volentieri perché ho amato includere il lavoro a maglia nell'ambito della mia produzione. Da quando ho realizzato il vestito ho iniziato a sperimentare l'abbinamento maglieria/fotografia realizzando altri pezzi scultorei.»

«Su cosa sta lavorando?»

«Sono occupata in diversi progetti. Al momento sto lavorando su una serie di fotografie di paesaggi scattate in California che abbinano pittura e ricamo. Sto inoltre portando avanti la serie dei ritratti ricamati e contemporaneamente la combinazione di fotografia e lavoro a maglia.»