American Surfaces

Stephen Shore

Sprüth Magers Cologne september 06 - october 15 2005

"In American Surfaces, I was photographing almost every meal I ate, every person I met, every waiter or waitress who served me, every bed I slept in, every toilet I peed in. But also, I was photographing streets I was driving through, buildings I would see."

-- Stephen Shore

For more than thirty years Stephen Shore's photography has managed to stay relevant, always one step ahead of year-to-year movements in contemporary art.

Central to Shore's oeuvre is the series *American Surfaces*, first conceived, like the epic series *Uncommon Places*, as material for an artist-book. Begun on a cross-country drive in 1973 and extended through road trips back and forth across America into the 1990's, *American Surfaces* locates Shore's idiosyncratic style between the plain documentation of Walker Evans and the pop dead-pan of Andy Warhol. As Shore's Rollei 35 point-and-shoot camera bears witness to the public spaces and technologies of the American exterior, it also seeks out the surfaces of interior life. Images move from road-signage and architecture to the half-eaten sandwiches and mask-like faces of its passing citizens. Unlike Shore's other work, these pictures were sent away and developed as ordinary snapshots in Kodak corporation's New Jersey labs. Refusing to relate to the real in any mystical sense, the banality of the America of surfaces paradoxically gives way to the vivid mysteries of depth and color perception. The impact of the two-dimensional photographic print is maximized as an articulation of American culture itself.

After serving as informal house-photographer in Andy Warhol's factory in the late sixties, Stephen Shore came into international prominence with his celebrated first one-man show at the Metropolitan Museum in New York in 1971 -- the venerable institution's first-ever exhibition of a living photographer. Since then, his work has stood at the forefront of photography's increasingly important relation to contemporary art, pioneering new forms of color photography and conceptualism while preserving an interest in craft and composition integral to the medium since its nineteenth century invention.

Able to cover the same ground as esthetic purveyors of American realism like Robert Frank, William Eggleston and Nan Goldin, Shore simultaneously anticipates the ironic self-critiques of set-piece conceptualists like Jeff Wall and Chris Williams. But in Shore's hands photography refuses to be limited by any ideological or esthetic reductionism, always remaining art in its most wide-open, futurist sense. Stephen Shore, like a new millennium's Eugene Atget, wraps

the mysteries of science and the historical world in the mystery of art.

American Surfaces

Sprüth Magers Cologne september 06 - october 15 2005

"Für American Surfaces habe ich fast jede Mahlzeit, die ich a?, jede Person, die ich traf, jeden Kellner oder Kellnerin, die mich bediente, jedes Bett, in dem ich schlief, jede Toilette, die ich benutzte, fotografiert. Ich habe aber auch die Stra?en, durch die ich fuhr und Gebäude, die ich sah, aufgenommen."

-- Stephen Shore
Stephen Shores Fotografie bleibt seit nunmehr 30 Jahren relevant und den Bewegungen innerhalb zeitgenössischer Kunst stets einen Schritt voraus.

Die Serie *American Surfaces* nimmt eine zentrale Stellung innerhalb des Werkes von Stephen Shore ein. Zunächst als Material für ein Künstlerbuch erarbeitet, wie die epische Serie *Uncommon Places*, nahm die Arbeit ihren Anfang mit einer Reise quer durch die USA im Jahre 1973 und dehnte sich über *road trips* kreuz und quer durch Amerika bis in die 1990er aus. *American Surfaces* platziert Shores idiosynkratischen Stil zwischen das Dokumentieren eines Walker Evans und das Repetitive des Pop von Andy Warhol. Shores manuell zu bedienende Rollei 35-Kamera findet sowohl die Oberflächen der amerikanischen Au?enwelt mit ihren öffentlichen Orten und Industrien als auch die der dahinter liegenden amerikanischen Interieurs. Die Bilder bewegen sich von Stra?enbeschilderung und Architektur zu halbgegessenen Sandwiches und Masken-ähnlichen Gesichtern ihrer vorbeiziehenden Stadtbewohner. Anders als Shores vorherige Arbeiten wurden diese Bilder eingeschickt und als normale Schnappschüsse in den Laboren von Kodak in New Jersey entwickelt. Das Amerika der Oberflächen verweigert den Bezug zu jeglicher Realität mystischer Art und eröffnet so paradoxerweise die Sicht auf die lebendigen Mysterien von Tiefe und Farbwahrnehmung. Die Wirkung der zweidimensionalen Fotoprints wird zum Ausdruck amerikanischer Kultur selbst umfunktioniert.

Stephen Shore arbeitete als inoffizieller Hausfotograf in Andy Warhols Factory in den späten Sechzigern und erreichte 1971 mit seiner ersten Einzelausstellung im Metropolitan Museum in New York internationale Anerkennung - die erste Ausstellung eines lebenden Fotografen der ehrwürdigen Institution überhaupt. Seitdem nimmt seine Arbeit Pionierstellung innerhalb der immer bedeutender werdenden Verbindung von Fotografie mit zeitgenössischer Kunst ein und beweist mit neuen Formen und die dem Medium seit seiner Erfindung im 19. Jahrhundert immanenten Kompositionen Vorreiterqualität.

Im selben Territorium wie das der ästhetischen Vertreter des amerikanischen Realismus Robert Frank, William Eggleston und Nan Goldin, nimmt Shore gleichzeitig die ironische Selbstkritik der Set-Piece-Konzeptualisten wie Jeff Wall und Chris Williams auf. In Shores Händen verweigert sich Fotografie jedoch jeder Beschneidung durch ideologische oder ästhetische Restriktivität und bleibt Kunst in ihrem offensten und zukunftsweisendsten Sinn. Stephen Shore, ein Eugene Atget des neuen Jahrtausends, schlägt die Mysterien von Wissenschaft und der historischen Welt mit dem Mysterium Kunst ein.