

ROCKY SCHENCK

By Elisabetta Piatti

He recently photographed Frances Bean Cobain, who had contacted him for a portrait session and ended up becoming his inspirational muse. She will be appearing in his new series of color photographs - a year-long project which will be exhibited at M + B Gallery in Los Angeles when completed. As we go to press, he just photographed the legendary Eli Wallach, who will be receiving a Lifetime Achievement Oscar at the upcoming Academy Awards. He is currently working on his second photography book, and is in discussion with interested publishers. As a commercial photographer and a filmmaker, he is requested by actors, writers, artists and musicians, as well as leading international publications. His portraits reflect a meticulous expertise that leaves nothing to chance, exhibiting a passion for the vintage ambience of the films of yesteryear. Here, we present Rocky Schenck's fine art work, part of his ongoing and personal experimentation with photography. At first glance, this work appears to be drawings dipped in dark ink, cut through here and there by blades of light. Fruit of a solitary and vagabond imagination, they are scenes of life stolen from anonymity to become part of a tale for which each viewer can make up his own plot.

His work is included in major art collections around the world, including the Wittliff Collections at Texas State University. The Wittliff owns the largest collection of Schenck's work, and sponsored the publication of his first book, *Rocky Schenck: Photographs*, published by UT Press in 2004 (now sold out).

Schenck lives and works in Los Angeles, and is represented by the following galleries: M + B Gallery in Los Angeles, Catherine Edelman Gallery in Chicago, Jackson Fine Art in Atlanta; and Stephen L. Clark Gallery in Austin.

INTERVIEW

Z.: You are a tremendous lover of film, especially old films in black-and-white (which it seems to me have also inspired many of your recent commercial photographs).

R.S.: I grew up rather isolated on a ranch outside a small town in Texas, where I spent much of my childhood watching old films on TV before and after school. I became obsessed. I decided I wanted to be a filmmaker, and I started writing, directing, and photographing little movies. My Dad bought me a twin lens Yashica still camera, and I learned photography while shooting stills on the sets of my little epics. My early films and photographs were all in black-and-white as I attempted to duplicate the look of the vintage films I saw on TV.

I moved to Hollywood because, at the time, I had dreams of being a filmmaker and I wanted to experience this incredible factory town first-hand where the cinematic artists I so admired had lived and worked. I have a deep respect for filmmakers, past and present. I will

get in my car alone at night and drive around the city to explore the great old studios—MGM, Paramount, Fox, Warner Brothers, Columbia—appreciating the incredible magic that was created inside these massive sound stages. It probably sounds crazy, but I look at these old studios as temples of creativity, where wildly talented visionaries collaborated on movies that have enhanced my life. So to answer your question, yes, I am a tremendous lover of film. One of my favorite films is currently playing on TV as I type this—the newly restored version of “Metropolis”.

Z.: Your photographs seem to rotate around two basic themes. The first being nature with its majesty and mystery—forests, lakes, rivers. The other the individual, often alone, in closed interiors. How are these works created? What is it that intrigues you about a woman alone, seated at a café table under soft lighting (Savannah), or the man taking a break (Coffee Break)?

R.S.: Regarding the solitary figures inhabiting some of my photographs, perhaps I look upon them as kindred spirits, and I see myself in some of them. In many ways, I consider myself a loner, and I relate to this quality in other people. In the two photographs you mentioned, “Savannah” and “Coffee Break”, these people were total strangers to me and unaware that I was taking their photograph. I try not to call attention to myself when I'm out on my photographic journeys, so I can shoot people in their environments without them noticing me. I suppose I'm guilty of blurring the line between reality and cinema, meaning I sometimes look at life as if it were a scene in a film and I'm taking stills as the story unfolds in front of me. I'm a photographic eavesdropper, documenting what I observe as I wander around with my camera. I look for existing tableaux in life that tell a story, and I try to capture it on film before I am discovered. When I am found out, it's not always a pleasant situation, but I shoot first, then deal with the possible repercussions later. When I'm shooting my art photographs, it tends to be a solitary existence in many ways. This process allows me to escape into my imagination and my thoughts, as I wander around with my camera looking for subject matter that appeals to me. So many of my photographs are spontaneous and unpremeditated—I'll be walking somewhere and I'll see something that intrigues me and begin shooting. Or I'll find a location that is interesting to me, and I'll patiently wait—sometimes for hours—for someone to cross through my frame.

Z.: Another of your themes is the world of entertainment (Burlesque, Curtain Call, etc.). What is your relationship to the theater?

R.S.: Wherever I happen to be in the world, I try to seek out interesting diversions and entertainment—theater, opera, variety shows, amateur talent shows, high school productions, marionette theaters, burlesque, drag revues,

magic shows—the more unusual the better! And of course I always take my camera with me. “Curtain Call” was shot at a dress rehearsal of Bartók's Duke Blubeard's Castle directed by William Friedkin. Mr. Friedkin, a collector of my work, had incorporated several of my art photographs as massive sets in this production, and had invited me down to the rehearsal. He allowed me to roam around through the theater and shoot whatever interested me, and this was my favorite shot from that experience.

Z.: Something that is evident looking at your work is the contrast between the visual clarity of your commercial photos and attention to every detail, and the more indistinct approach which characterizes your fine art photographs. They almost seem to be drawings rather than actual photographs, drawings in which deep blacks and indeterminate greys predominate. Can you explain your “double soul” to us? And also, briefly, how you create your fine art photographs?

R.S.: I loved to draw when I was a child, and at around age 12 my parents enrolled me in an oil painting class. My ancestors were classically trained artists who moved from Europe to Texas in the 1850s, and I was a big admirer of their work. I suppose I wanted to learn how to paint in the rather romantic style of their paintings. I started selling my little landscapes around age 13. At this same time, I became interested in filmmaking and photography. I continued with my art as I began my cinematic and photographic journey. I've continued with all three passions ever since.

I'm a self-taught photographer, so I didn't realize that the protocol was to have only one particular style in photography. I was too curious to settle for that, so I tried many different approaches in my early years. I began experimenting with portraiture and gradually people started seeing my work and requesting sessions. Art directors saw my personal art photography and began hiring me for commercial assignments. I had never assisted another photographer so I didn't really know how the business side of this process worked, but I learned fast. While I was learning the ins and outs of commercial photography, I continued working on my personal “art” photography. I became fascinated with the great pictorialist photographers who utilized a painterly approach in their work. This was an important discovery for me because I would finally be able to merge my knowledge of painting with my photography. I had found a style of photography that illustrated visually what I was feeling in my heart and in my soul. I never reveal too much technical information on how I physically create my work, but I still shoot on film, and I use a lot of elements over the camera's lens to create most of the effects you see in my prints. The look is created on the actual negative, not in a darkroom. I utilize the same photographic tricks I learned when I first started making my little movies when I was very young.

Recentemente ha fotografato Frances Bean Cobain che è stata anche la sua musa ispiratrice per un nuovo progetto artistico, stavolta a colori e ancora in fase di realizzazione e che la M+B Gallery di Los Angeles potrebbe esporre nel corso di quest'anno. Sono suoi anche i ritratti del leggendario Eli Wallach, che sta per ricevere un Oscar alla carriera ai prossimi Academy Awards. Ma quelle che presentiamo in queste pagine sono alcune delle sue numerosissime immagini fine art, ambito di ricerca personale che Rocky Schenck ha sempre coltivato accanto all'attività di fotografo e di filmmaker conosciuto e richiesto da attori, scrittori, musicisti oltre che dalle maggiori riviste internazionali. I suoi ritratti di celebrities riflettono uno studio attento, una meticolosità esperta che non lascia nulla al caso ed una passione per le atmosfere vintage dei film di una volta. D'altro genere sono invece le sue opere fine art che sembrano, al primo guardarle, quasi dei disegni imbevuti di inchiostro scuro squarciato qua e là da una lama di luce. Frutto di un'immaginare solitario e vagabondo, sono scene di vita sottratte all'anonimato per diventare parti di un racconto di cui ciascuno può inventare la trama.

I suoi lavori sono inclusi in alcune importanti collezioni, tra le quali la Wittliff Collection at Texas State University, che ne ha acquisito un numero considerevole, e che nel 2004 ha pubblicato la "Rocky Schenck: Photographs" (The Wittliff's Southwestern & Mexican Photography Series, UT Press, 2004) di cui attualmente non è rimasta alcuna copia. Schenck vive e lavora a Los Angeles ed è rappresentato da M + B Gallery, da Jackson Fine Art di Atlanta e da Catherine Edelman Gallery di Chicago.

INTERVIEW

Z.: Lei è un grande appassionato di cinema, in particolare dei vecchi film in bianco e nero (che mi pare abbiano ispirato anche molte delle sue più recenti immagini commerciali).

R.S.: Sono cresciuto in un ranch isolato del Texas e da ragazzino ho trascorso molto del mio tempo guardando i vecchi film alla TV. Era un'ossessione, decisi che da grande avrei fatto il regista, iniziai a scrivere scenografie, occupandomi anche della regia e della fotografia. A quel tempo mio padre mi regalò una Yashica biottica ed imparai ad usarla proprio sulla scena. Quei miei primi lavori, film e foto, erano tutti in bianco e nero perché tutti i miei sforzi erano concentrati nel realizzare qualcosa che avesse lo stesso look vintage tipico delle prime pellicole cinematografiche, quelle che avevo visto tante volte alla TV.

Poi, con quel sogno in tasca, decisi di trasferirmi a Hollywood: volevo fare film, volevo vivere in questa incredibile città, vedere con i miei occhi dove avevano lavorato i registi e gli attori che mi avevano affascinato. Ho un profondo rispetto per tutti quelli che hanno lavorato nel cinema. Certe notti prendo la macchina e vado in giro a vedere i vecchi studios - MGM, Paramount, Fox, Warner Brothers, Columbia... mi piace pensare a tutta la magia che ha preso vita su quegli enormi palcoscenici. Può sembrare da pazzi ma li

considero dei templi della creatività, dove dei visionari pieni di talento hanno dato forma a qualcosa che ha reso più intensa la mia vita. Così per rispondere alla tua domanda, sì, sono un profondo amante del cinema. Uno dei miei film preferiti è la nuova versione restaurata di *Metropolis*.

Z.: Le sue immagini fine art si ispirano a due temi fondamentali. Quello della natura, della sua maestosità e della sua misteriosità: foreste, laghi, fiumi... E quello dell'individuo, spesso solo, in interni chiusi. Come nascono queste sue opere? Che cosa l'affascina in una donna sola, seduta al tavolo di un bar sotto una luce soffusa (*Savannah*) o in quell'uomo che fa una pausa (*Coffe break*)?

R.S.: Riguardo a quegli esseri solinghi che vedi in alcune delle mie fotografie, in un certo senso le considero delle anime affini, in alcune mi ci ritrovo. Mi considero un tipo solitario e probabilmente sono portato ad intercettare questa caratteristica negli altri.

Nelle due immagini a cui ti riferisci, *Savannah* e *Coffee Break*, si tratta di persone che non conosco e che erano assolutamente ignare del fatto che le stessi fotografando. Quando sono in giro a fotografare faccio molta attenzione a non farmi notare, così posso lavorare lasciando che la gente continui a farsi gli affari suoi. Forse sono colpevole di rendere confuso, evanescente il confine tra realtà e finzione cinematografica, nel senso che alcune volte guardo ad una scena di vita reale come se si trattasse di film, e di fermare degli istanti della storia cui sto assistendo. Sono un fotografo indiscreto, pronto a cogliere scene non appariscenti, come quando ci si mette in ascolto di suoni quasi impercettibili. Vado in cerca di scene reali che raccontano una storia, e cerco di fissarle sulla pellicola prima di essere scoperto. Se accade non è sempre piacevole, ma prima di tutto scatto e poi mi preoccupa delle possibili ripercussioni. Ecco, quando scatto, lo faccio in solitudine. È un'esperienza che mi permette di rifugiarmi nella mia immaginazione, nei miei pensieri, andando in cerca di qualcosa che mi incuriosisca, mi attragga. In questo senso molte delle mie fotografie nascono istintivamente, non sono premeditate: cammino qua e là, vedo qualcosa di interessante e lo fotografo. Oppure scopro un luogo che non so perché mi affascina e aspetto, anche delle ore, finché qualcuno attraversa il mio campo visivo.

Z.: Un altro tema è quello del mondo dello spettacolo (*Burlesque*, *Curtain Call*...). Che rapporto ha con il mondo del teatro?

R.S.: In qualsiasi parte del mondo mi sia capitato di trovarmi, ho sempre cercato di scovare ogni genere di esibizioni: teatro, opera, varietà, marionette, burlesque, drag show, spettacoli di magia - più strani sono, meglio è! *Curtain Call* è nata durante la prova generale del "Duke Bluebeard's Castle" di Bartók, diretto da William Friedkin. Friedkin, che è un collezionista delle mie opere, ha voluto utilizzare alcune delle mie immagini sulla scena e così mi ha invitato ad assistere all'ultima prova. Ha permesso che andassi dove volevo e che fotografassi quello che volevo, e *Curtain Call* è la mia fotografia preferita di quell'esperienza.

Z.: Una cosa evidente guardando il suo lavoro è il contrasto tra la nitidezza visiva delle foto commerciali, la cura assoluta di ogni dettaglio, e il tratto più indistinto che caratterizza le fotografie artistiche. Queste ultime sembrano quasi più dei disegni che delle fotografie vere e proprie, disegni dove dominano neri profondi o grigi indefiniti. Ci vuole spiegare questa sua "doppia anima"? E come realizza le tue immagini artistiche?

R.S.: Quando ero bambino adoravo disegnare tanto che i miei genitori a 12 anni mi iscrissero ad un corso di pittura ad olio. I miei avi, che dall'Europa si trasferirono in Texas alla metà dell'800, furono pittori di impostazione classica ed io ho sempre avuto una grande ammirazione per il loro. Desideravo imparare a dipingere nello stile piuttosto romantico che caratterizzava i loro quadri. L'anno dopo a 13 anni iniziai a vendere i miei paesaggi, e a quell'età iniziai anche ad interessarmi di fotografia e di cinema. Queste tre passioni mi hanno sempre accompagnato. Sono un fotografo autodidatta, quindi non avevo in mente che quello che stavo facendo io era solo un particolare modo di fotografare. Ero troppo curioso per accontentarmi così in quei primi anni provai approcci differenti. Iniziai con il ritratto e pian piano la gente incominciò a vedere le mie fotografie e a cercarmi, alcuni art director cominciarono ad assegnarmi incarichi commerciali. Non ho neanche mai fatto da assistente ad un altro fotografo, quindi non avevo esperienza di come funzionasse l'aspetto economico della faccenda, ma ho imparato velocemente. Mentre diventavo sempre più esperto in questo settore, ho continuato a dedicarmi alla ricerca artistica. Iniziarono ad appassionarmi i grandi fotografi pittorialisti. È stata una scoperta molto importante per me perché mi permise finalmente di unire le mie conoscenze di pittura a ciò che fotografavo. Avevo trovato uno stile fotografico che esprimeva visivamente ciò che provavo interiormente. Non ho mai dato troppe informazioni tecniche su come concretamente creo questo tipo di immagini, ma continuo a lavorare con la pellicola e utilizzo alcuni elementi, che dispongo sopra gli obiettivi, con i quali ottengo molti degli effetti che puoi osservare nelle mie stampe. È qualcosa che avviene sul negativo, non in camera oscura.

All images @ Rocky Schenck - rockyschenck.com

Photo titles in order of publication:

Burlesque, 2002

Curtain Call, 2001

Glitter Gulch, 2003

Daydream, 2003

Savannah, 2004

Coffee Break, 2001

Caddo Lake, 2005

Little Bigby Creek, 2001

They are all toned gelatin silver prints

signed, dated and numbered on verso

40 x 30 inches, edition of 8

24 x 16-1/2 inches, edition of 10

Prices:

16" x 24" edition of di 10, with 2 artist proofs starts from \$3,000

41" x 29", edition of 8, with 2 artist proofs starts from \$6,000