

ARTHUR TRESS

RAMBLES DREAMS and SHADOWS

Arthur Tress (American, born 1940) was a trailblazer in the field of staged photography, directing his subjects in fictional and often surreal scenes. Born in Brooklyn, New York, he began his career as a social documentary photographer in the late 1960s, focusing his lens on the people of New York and the Appalachian region of the eastern United States. Initially concerned with such societal issues as poverty, pollution, and the lack of open space for urban recreation, by the mid-1970s he began channeling his creative energy into more personal artistic projects that delved into his imagination, dreams, and his own queer identity.

This exhibition presents highlights from Tress's major photographic projects dating from 1968 to 1978: *Appalachia: The Disturbed Land*; *Open Space in the Inner City*; *The Dream Collector*; *Shadow*; *The Ramble*; and *Theater of the Mind*.

▶ 178

All photographs in this exhibition are gelatin silver prints by Arthur Tress.

Content advisory: This exhibition contains images of staged violence.

Support provided by Michael Hawley; Daniel Greenberg and Susan Steinhauser; Alison and Richard Crowell; Al Uzielli; Willard Huyck and Teleia Montgomery; and Paula Ely and Cesar Rueda

LABERINTOS SUEÑOS y SOMBRAS

Arthur Tress (estadounidense, nacido en 1940) fue un pionero en el campo de la fotografía escénica, en la que dirigía a sus sujetos en escenas ficticias y a menudo surrealistas. Nativo de Brooklyn, Nueva York, inició su carrera como fotógrafo de documentales sociales a finales de la década de 1960, centrando su objetivo en la población de Nueva York y la región de los Apalaches, al este de los Estados Unidos. Si bien en un principio se preocupó por problemas sociales como la pobreza, la contaminación y la falta de espacios abiertos para el esparcimiento urbano, a mediados de la década de 1970 empezó a canalizar su energía creativa hacia proyectos artísticos más personales que ahondaban en su imaginación, sus sueños y su propia identidad queer.

Esta exposición presenta lo más destacado de los principales proyectos fotográficos de Tress realizados entre 1968 y 1978: *Los Apalaches: la tierra perturbada*; *Espacio abierto en el centro de la ciudad*; *El coleccionista de sueños*; *Sombra*; *The Ramble*; y *Teatro de la mente*.

▶ 178

Todas las fotografías de esta exposición son impresiones en gelatina de plata de Arthur Tress.

Advertencia sobre el contenido: tenga en cuenta que esta exposición contiene imágenes de violencia escenificada.

1

APPALACHIA THE DISTURBED LAND

Tress's early work is rooted in the social documentary tradition, recalling photographs made by Depression-era artists such as Dorothea Lange and Walker Evans. A breakthrough commission came in 1968 from the Memorial Art Gallery in Rochester, New York, to photograph craftspeople and musicians in Appalachia for an exhibit to be circulated in local schools. During subsequent trips to the region's mining towns, Tress turned to capturing scenes of poverty and environmental degradation. Tress's Appalachian photographs illustrate Herbert Shellans's anthology *Folk Songs of the Blue Ridge Mountains* (1968) and appeared in his first solo exhibition at New York's Sierra Club Gallery in October 1968. Titled *The Disturbed Land: The Effects of Coal Mining upon the Human and Natural Ecology of the Appalachian Region*, the show received a glowing review in the *Village Voice* from critic A. D. Coleman, who wrote, "By turns lyrical, dramatic, and shocking, the photographs are telling revelations of a lifestyle rapidly being shattered."

Los APALACHES LA TIERRA PERTURBADA

Los primeros trabajos de Tress tienen sus raíces en la tradición del documental social, recordando fotografías realizadas por artistas de la Gran Depresión como Dorothea Lange y Walker Evans. En 1968, la galería Memorial Art de Rochester, Nueva York, le hizo un gran encargo para fotografiar a artesanos y músicos de los Apalaches para una exposición que se llevaría a las escuelas locales. Durante viajes posteriores que realizó a los pueblos mineros de la región, Tress se dedicó a capturar escenas de pobreza y degradación ambiental. Las fotografías de los Apalaches de Tress que aparecieron en su primera exposición individual en la Galería Sierra Club de Nueva York en octubre de 1968, ilustran la antología de Herbert Shellans, *Canciones folclóricas de la Cordillera Azul* (1968). La exposición titulada *La tierra perturbada: efectos de la minería del carbón en la ecología humana y natural de la región de los Apalaches*, recibió una elogiosa reseña en el *Village Voice* del crítico A. D. Coleman, quien escribió: "Las fotografías, líricas a veces, dramáticas e incluso impactantes otras veces, cuentan revelaciones de un estilo de vida que se está destruyendo con rapidez".

2 OPEN SPACE in the INNER CITY

Tress's most ambitious project to date, *Open Space in the Inner City* occupied his attention from 1969 to 1971. It reflects his concern for the environment and his interest in documenting problems facing young people. Set primarily in New York City and its environs, the photographs emphasize urban blight and crowding. Tress focused on polluted streetscapes and waterways, housing projects, junkyards, factories, and parking lots, and included both candid and posed images of children, families, and commuters. A central theme of the series is the general lack of open space for recreation, which Tress saw as especially detrimental to urban teenagers. He exhibited the work at the Sierra Club Gallery early in 1970, after which the New York State Council on the Arts published the series as an exhibit portfolio to coincide with the first Earth Day on April 22, 1970. The council circulated a second edition to schools, libraries, and community centers in 1971.

ESPACIO

ABIERTO en el CENTRO DE LA CIUDAD

El proyecto más ambicioso de Tress hasta la fecha, *Espacio abierto en el centro de la ciudad* ocupó su atención entre 1969 y 1971. En él se refleja su preocupación por el medio ambiente y su interés por documentar los problemas de la juventud. Las fotografías de la serie, tomadas principalmente en la ciudad de Nueva York y sus alrededores, enfatizan el deterioro urbano y el hacinamiento. Tress se centró en vías fluviales y paisajes urbanos contaminados, vivienda social, depósitos de chatarra, fábricas y estacionamientos, e incluyó fotografías posadas y espontáneas de niños, familias y viajeros. Un tema central de la serie es la falta general de espacios abiertos para la recreación, que Tress vio como especialmente perjudicial para los adolescentes de la ciudad. Expuso las fotografías en la galería Sierra Club a principios de 1970, después de lo cual el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York publicó la serie como un portafolio de exhibición coincidiendo con la celebración del primer Día de la Tierra, el 22 de abril de 1970. En 1971, el Consejo distribuyó una segunda edición para escuelas, bibliotecas y centros comunitarios.

3 the DREAM COLLECTOR

Described by Tress as works of imaginative fiction, his *Dream Collector* photographs were meant to visualize children's fantasies and nightmares. The photographs evolved out of two projects: Tress's *Open Space in the Inner City* series, which focuses on the recreational needs of urban youth, and his participation in several educational workshops in three New York elementary schools during the 1970–71 academic year, in which children were encouraged to find artistic outlets to express their daydreams. He first showed the work in a photo lab's gallery space in 1972 as *Daymares: Photographs of Children's Dreams*, with the pictures mounted on black matboard to evoke the feeling of nighttime. Peter Schults, the head of a stock photography agency, saw this display and recognized its potential as a photobook. Schults was responsible for publishing *Arthur Tress: The Dream Collector* (1972), which cemented the artist's reputation for staging macabre and fantastic subjects at a time when the photography world was dedicated to prosaic realism. For the book, novelist John Minahan wrote captions to accompany Tress's images.

el COLECCIONISTA de SUEÑOS

Las fotografías de *El coleccionista de sueños*, descritas por Tress como obras de ficción imaginativa, tenían por objetivo visualizar las fantasías y pesadillas de los niños. Estas fotografías surgieron de dos proyectos: la serie de Tress *Espacio abierto en el centro de la ciudad*, que se enfoca en las necesidades recreativas de la juventud urbana, y su participación en varios talleres educativos en tres escuelas primarias de Nueva York durante el año escolar 1970-1971, en el que se animó a los niños a encontrar vías artísticas para expresar sus fantasías. Tress expuso primero la serie en el espacio de la galería de un laboratorio fotográfico en 1972 como *Pesadillas diurnas: fotografías de sueños de niños*, en donde montó las imágenes en paspartú negro buscando evocar la sensación de la noche. Cuando Peter Schults, director de una agencia de fotografía de archivo, vio esta exposición, reconoció su potencial para un libro de fotografía. Schults fue el responsable de la publicación de *Arthur Tress: el coleccionista de sueños* (1972), que consolidó la reputación del artista por poner en escena temas macabros y fantásticos en un momento en que el mundo de la fotografía estaba dedicado al realismo prosaico. El novelista John Minahan estuvo a cargo de escribir los pie de fotos que acompañan las imágenes del libro de Tress.

4

SHADOW

Between 1972 and 1975 Tress created a body of work centered on his own shadow, ninety photographs in all. The images trace the mystical dream journey of an individual soul through birth, death, and enlightenment. Tress used a Hasselblad 500C camera fitted with a 40 mm Distagon lens. The choice of a wide-angle lens that alters the perspective gave a dreamlike quality to the images. The light source was the sun, which made early morning or late afternoon the ideal times to shoot, as the raking light lengthened the shadows, making them more dramatic.

SOMBRA

Entre 1972 y 1975, Tress creó un conjunto de noventa fotografías, cuyo tema central era su propia sombra. Las imágenes trazan el viaje onírico y místico de un alma a través del nacimiento, la muerte y la iluminación. Tress usó una cámara Hasselblad 500C equipada con un lente Distagon de 40 mm. La elección de un lente gran angular que altera la perspectiva le dio una calidad onírica a las imágenes. Utilizó el sol como fuente de luz, lo que hizo que las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde fueran los momentos ideales para fotografiar, ya que la luz prolongaba las sombras, agregándoles dramatismo.

5

THEATER of the MIND

Tress explored his personal anxieties as well as the complexities of family relationships for *Theater of the Mind*. He convinced his subjects to play out scenes, taking advantage of the peculiarities of the built environment and the props at hand. The photographer relied on what he has described as psychic intuitions or impressions that came to him soon after meeting his subjects. Afterwards, when he shared the photographs with them, they often remarked on his having illuminated an important but hitherto hidden aspect of their family dynamic.

TEATRO de la MENTE

En *Teatro de la mente*, Tress exploró sus ansiedades personales, así como las complejidades de las relaciones familiares. Convenció a sus modelos para representar escenas, aprovechando las peculiaridades del entorno construido y la utilería disponible. El fotógrafo se basó en lo que describió como intuiciones psíquicas o impresiones que le llegaban poco después de conocer a sus modelos. Posteriormente, cuando compartía las fotografías con ellos, a menudo le comentaban que él había iluminado un aspecto importante pero hasta ahora oculto de su dinámica familiar.

6 the RAMBLE

Between March and October 1969, Tress created an extraordinary series of photographs of men in the Ramble, a thirty-six-acre wooded section of Central Park in New York City known as a gay cruising ground. His *Ramble* series was a personal body of work that he did not exhibit or publish, as doing so could have exposed the photographer and his subjects to embarrassment or harassment. Tress was still struggling with his sexuality at this time, and making these pictures helped allay his anxieties—it gave him something else to focus on at the Ramble aside from his own furtive sexual encounters.

the RAMBLE

Entre marzo y octubre de 1969, Tress creó una extraordinaria serie de fotografías de hombres en el “Ramble”, una sección boscosa de casi quince hectáreas de Central Park en la ciudad de Nueva York, que era conocida como zona de encuentros sexuales de personas *gay*. Su serie *The Ramble* era un conjunto de fotografías personales que no exhibió ni publicó, ya que hacerlo podría haber expuesto al fotógrafo y a sus sujetos a la vergüenza o al acoso. En ese entonces, Tress todavía se debatía con su sexualidad, y hacer estas fotos ayudó a calmar su ansiedad: le dio algo más en qué concentrarse, aparte de sus propios encuentros sexuales furtivos.

This material was published in 2023 to coincide with the J. Paul Getty Museum exhibition *Arthur Tress: Rambles, Dreams, and Shadows*, October 31, 2023–February 18, 2024, at the Getty Center.

To cite this material, please use: *Arthur Tress: Rambles, Dreams, and Shadows*, published online in 2023, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, <https://www.getty.edu/art/exhibitions/tress>