

DAN CERMAK

Press

Dan Cermak
Geroldstrasse 5
CH-8005 Zürich
T: +41 78 797 27 89
hello@unofficial.ch

거장의 작품은 물론이지만 요즘에는 이름도 모르는 신인 포토그래퍼의 작품을 통해서 데이즈드 앤 컨퓨즈드한 감정을 더 많이 느낀다. 그들의 신선한 아이디어가 담긴 사진을 보느라 긴 밤 지새우는 것은 일이 아니라 기쁨이다. 넘쳐나는 신인 포토그래퍼들 중에서 <데이즈드>의 선택을 받은 이들은 뉴질랜드, 스위스, 핀란드 출신의 젊은이들이다. 여우주연상을 받을 때까지 고민했다. 자신의 캐릭터가 확실한지 아닌지, 사람의 마음을 뒤흔트리는 힘이 있는지 일단 그것만 봤다.

DAN CERMAK

덴 체르막은 2001년 스위스에서 사진을 시작했다. 예술학교를 졸업하고 나서 그는 다수의 스위스 잡지와 일했다. 그 길과 스위스에서 그는 파워풀하고 다이나믹한, 그리고 워드 넘치는 포토그래퍼로 알려져 있다. 그는 상업적인 사진도 많이 찍지만 본인의 특성은 개인 작업에서 잘 드러난다. 최근 그는 <I've always wanted to do this>라는 제목의 사진집도 출간했다. 책에는 사람들의 일상과 누드 그리고 자신의 집과 소지품 같은 일상적인 것들로 채워져 있다. 컵 비키니를 입은 여자, 여행가방에 들어간 여자 등 그녀의 독특한 유머로 가득하다. dancermak.com

Rising Photographers

3명의 신인 포토그래퍼에게 던진 3가지 질문.

EDITOR SHIN KIM

1. 당신에게 영감을 주는 것은 무엇인가?

하루하루의 일상이 나에게 영감을 준다. 그것은 사람의 움직임이 될 수도 있고, 내가 주의 깊게 바라보는 어떤 우연적인 상황일 수도 있다. 리얼한 생활이야말로 나에게 영감을 준다.

2. 사진 철학이 있다면?

나는 직위를 가하지 않고, 본질적인 메커니즘에만 의지하는 사진을 좋아한다. 그 심플함이 나를 매료시킨다. 사진 작업을 할 때 나는 순간의 진실을 포착하려고 노력한다. 또한 생각하지 않은 사진을 찍는 것이 좋다. 실 자체만으로 충분히 심각하기 때문이다.

3. 당신의 롤 모델은 누구인가?

나에게는 특정한 롤 모델이 따로 없다. 나의 롤 모델은 아주 많다. 잡지와 예술 작품, 다른 아티스트와 작품을 보며 영감을 받고, 거꾸로 나도 다른 이들에게 영감을 준다. 많은 이들 중에서 헬무트 뉴튼(Helmut Newton)을 아주 많이 좋아한다.

© Dan Cermak

© Isolde Woudstra

ISOLDE WOUDESTRA

뉴질랜드의 작은 마을에서 펠크 음악을 들으며 자란 아이슬 와드스트라. 졸업하자마자 그녀는 뉴질랜드를 떠났고, 사진을 공부하면서 장 쾅 고다르, 프랑수아 트뤼포, 장 콕토 등 프랑스 예술가의 작품을 사랑하게 되었다. 그녀는 순간적으로 자니치는 기묘함, 독특한 무언가를 찾고 싶어한다. 사진 속에서 보여지는 직관은 정서적 동요를 일으킨다. 그녀는 지난해 암스테르담에 열린 'Wat's Next' 엑스포에서 <데이즈드 앤 컨퓨즈드>의 창립자 제미스 핵의 눈에 띄어 실력을 인정받기도 했다. isoldewoudstra.com

1. 당신에게 영감을 주는 것은 무엇인가?

나는 대부분의 영감을 초현실주의와 실제와 환상이 뒤섞인 마술적 사실주의에서 받는다.

2. 사진 철학이 있다면?

사진은 자신이 이해한 것과 그것을 설명할 수 있는 것 사이의 회색지대이다. 내 사진의 매력은 마법 같은 회색지대가 있는 것이다. 나는 개인 작업을 할 때마다 내가 사랑하는 엘리엇 어웨이(Eliot Erwit)의 말을 떠올린다. "사진에는 당신의 눈에 보이는 것뿐만 아니라 당신이 사물을 바라보는 방식까지 깊이 담아야 한다."

3. 당신의 롤 모델은 누구인가?

나는 상업적인 사진과 개인 작업 이 두 가지 일을 모두 하고 싶다. 상업적인 일을 하려면 지속적인 개인 작업을 통해 자신의 흔들리지 않는 관점을 만들어야 한다. 사실이 집에 관해서는 나의 예전 스승 비비안 사센(Viviane Sassen)의 생각과 같아서 그녀가 나의 롤 모델이라 할 수 있다. 나는 그녀의 이미지뿐만 아니라 사진에 대한 접근 방식에 늘 감탄한다.

© Isolde Woudstra

HELEN KORPAK

헬렌 코팍은 핀란드 헬싱키에서 사진을 공부하고 있는 22살의 학생이다. 18살 생일 때 처음 카메라를 가졌고, 사진을 찍은 지 몇년밖에 안 됐지만 벌써 그녀의 독특한 스타일을 정립한 상태이다. 그녀의 사진에는 핀란드 특유의 섬뜩한 풍경과 일상이 들어 있다. 또한 자신과 일상을 함께하는 것에 대해 대화를 시도한다. 어렸을 적 영화감독이 되기를 꿈꿨던 탓인지 그녀의 사진에는 순간순간 느끼는 감정들이 말을 걸어온다. 독특한 점은 동생과 그녀의 일상을 사진으로 정리해 둔다는 것. 그녀의 작품들은 다들 어지르지 않은 듯한 자유분방한 핀란드식 태도로 물들어 있다. helenkorpak.com

© Helen Korpak

1. 당신에게 영감을 주는 것은 무엇인가?

나는 대체로 내 삶의 분위기, 사람들, 자연, 빛, 색깔 등 모든 것에서 영감을 받는다. 삶을 둘러싼 모든 것뿐만 아니라 그림, 사진, 영화, 음악에서도 영감을 얻는다.

2. 사진 철학이 있다면?

사진에는 텍스트나 설명이 없어도 그 안에 자신이 있어야 한다고 생각한다. 흥미로운 사진의 특징은 어려운 문장이나 단어의 도움 없이도 무언가를 말할 수 있는 방법을 아는 사진이다. 나는 매 순간 정직하려 한다. 그리고 착취 당하지 않으려고 노력한다. 윤리적인 방법으로 일하기를 원하기 때문이다.

3. 당신의 롤 모델은 누구인가?

나는 롤 모델이 없다. 롤 모델은 위험한 것이다.

© Helen Korpak

Jen tak si leží, ztělesňuje celé dějiny umění nařasené na dvou květovaných křeslech, je necudně obnažená a přístupná hrátkám fantazie toho, kdo ji pozoruje: skandální *Olympie* Edouarda Maneta. Je to ovšem Manet vykoupáný v pěnové lázni feminizmu Bettiny Rheimsově. Ta žena je postřelená do slabin a prohlížíme si ji v pochybném potměnělém zadním pokoji.

Manet plus Rheimsová minus odmocnina z Hitchcocka – toho starého obrazového psychopata – to nám dává dohromady fotofantastu Dana Cermaka. Fotografa-hledače s hlavou plnou obrazů a odkazů, od kterých se nicméně dokáže oprostit pokaždé, když se pustí do díla. Manet plus Rheimsová minus odmocnina z Hitchcocka – z toho u hledače Cermakova typu vznikne nahotina, pravděpodobně pořádně našponovaná, pózující v co nejnepohodnějším postoji. Nahotina (Skandál!) s maskou Kaddáfího. Naháčka, legitimní dcera vtípkujících surrealistů. (Humor je od Cermaka neodmyslitelný.) Vášně ovšem vypadá jinak.

Cermakův zptlý a lačný pohled škrábe na dveře oddělující umění a komerci. Nad tím nemusíme nijak mudrovat, je to do očí bijící, a to přinejmenším ze tří důvodů. Zaprvé, Cermak ví příliš mnoho, než aby se

soustředil jen na sebe. Ví toho tolik, že kolem toho nepotřebuje dělat zbytečný rozruch. Zná mnohé a s tím mnohým dělá tak málo, jak je to jen možné.

To je tak: když Cermak pracuje pro svého zákazníka, není to jiné, než když je zákazníkem sám sobě. Pro tento druhý bod můžeme jako příklad uvést sérii *Akty*. To je přesně typ volné tvorby, která v žádném případě není osvobozená od nároků, narážek a uměleckohistorické výbavy. I při tvorbě uměleckých aktů vzpírá Cermak intelektuální činky. A přesto jsou všechny fotografie hravé a lehké. Nové jsou na každý pád.

Cermak totiž miluje kouzelnické triky. Miluje je, to zatřetí, mnohem víc, než nakolik zbožňuje techniku. Jako kejdlík pracuje s ošuntělými rekvizitami, které vytahuje z rozpadávajících se lepenkových krabic... a podobně nakládá s kunsthistorickými narážkami. Používá je jenom proto, aby mohl tvrdit pravý opak. Citace na snímcích Dana Cermaka jsou tak minimalistické, jako je umělecká fotografie, a tak efektní, jak by měla být fotografie komerční: pokoj, žena – smrt? Velká dramata začínají malíčkostmi.

/daniele muscicono/

ouncement (Oznámení), pro Friday Magazine, 2009

Obraz obrazu, 2007

Planety, 2008

Donald, 2006
móda, pro DAS MAGAZIN, 2005

Helmut, 2008

Kaddāfi, 2007

DAN CERMAK: 'I'VE ALWAYS WANTED TO DO THIS'

PUBLISHED 1 MONTH AGO

The Swiss photographer explains why his approach to nude photography is different to what we're normally subjected to

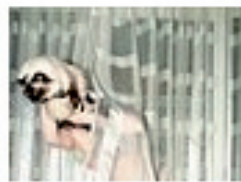
[Tweet](#) [Like](#) 80

TEXT BY [REBECCA FULLEYLOVE](#)

Swiss photographer [Dan Cermak](#) has just released a new photography book titled 'I've always wanted to do this', in which he's photographed ordinary people, nude and in their own homes with their own belongings. Cermak started this project back in 2009, when he placed adverts in the paper asking for participants and evidently there really are some people without inhibitions as Cermak now has a whole book full of close-ups, portraits, snapshots and staged nude photographs. The series has an air of humour to it, for instance the woman in a suitcase with her limbs hanging out like a tortoise, or a woman 'wearing' a teacup bikini. But be warned this definitely isn't the sort of book you should show your Grandma...

IMAGE GALLERY

Studying photography at the arts university, Zürcher Hochschule der Künste and FAMU Prague, Cermak has since found success in many commercial projects such as magazine covers and ad campaigns but it's his personal work that really shows where the photographer's interests lie. Throughout his portfolio he's continued to push the boundaries, and test the extremes. Here he tells us why pushing the boundaries means he's able to discover things that aren't always visible to us.

Dazed Digital: Why have you always wanted to take nude pictures of people in their homes?

Dan Cermak: When I started the project in 2009 I wondered why would people answer to an ad in the paper asking to be photographed naked at home. Is it narcissism or do the models just want to experience something extreme? So I started to ask my models and the answer to that very often was: "I've always wanted to do this", so that's why this is the title of my book.

DD: What do you want to convey with the book?

Dan Cermak: First I am interested in human beings. To find out, the purest form of a human being is nudity. You are born without any clothes on and when you die your body will transform into nature again. Once people get undressed in front of the camera they get vulnerable. All the protection of the clothes is gone. I believe the photographs of naked people, if they are not too staged can show intimacy and the pure self of a person.

The work contains many aspects of nudity and different kinds of pictures. For the photos I used a very simple camera in order to react fast and spontaneous. All the photographs are a result of the artistic work of me and the model. Different questions came up and had importance to me during the process, like; "Is there a way to photograph nudes and find a different aspect of nude photography?", "What's the difference in photographing a male nude or a female nude (for me as a man)?"

DD: Despite some of the shots being staged, in general a fairly naturalistic look is created, presenting the subjects in their truest form. Why was this important?

Dan Cermak: Of course the photographs are staged to a certain degree, some more, some less. What was important to me is the fact the photographs didn't go into fashion photography (I tried to find different posings of the model) or erotic photography (no sexy looks for example). I also didn't do any retouching on the bodies, because I wanted to have the real thing. I wanted to see all the different shapes of all the different bodies. No tricks.

DD: A few of the shots are more extreme or graphic than others, what reasons were there for you to do only do some portraits like this?

Dan Cermak: I think it's just important to have some diversity. That's why I have chosen different approaches.

DD: Despite some of the shots being staged, in general a fairly naturalistic look is created, presenting the subjects in their truest form. Why was this important?

Dan Cermak: Of course the photographs are staged to a certain degree, some more, some less. What was important to me is the fact the photographs didn't go into fashion photography (I tried to find different posings of the model) or erotic photography (no sexy looks for example). I also didn't do any retouching on the bodies, because I wanted to have the real thing. I wanted to see all the different shapes of all the different bodies. No tricks.

DD: A few of the shots are more extreme or graphic than others, what reasons were there for you to do only do some portraits like this?

Dan Cermak: I think it's just important to have some diversity. That's why I have chosen different approaches.

DD: In other parts of your personal work, nudity features again as well as a series called 'Disabled'. Do you like to test boundaries in your work? Is it about shocking people?

Dan Cermak: I am interested in testing boundaries. Because to test boundaries always means to me referring to a part of society that is maybe not so visible. Nudity or porn is part of our visual mind, I mean it's everywhere, but in those pictures all the intimacy is gone. In my new work I am trying to show a part of nudity that is intelligent, ironic, also sexy (sometimes), real, human, funny etc. It means trying to give nudity a face beyond common pictures of big breasted women and muscley men.

DD:What projects have you got coming up?

Dan Cermak: Next year my work will be shown in different shows in Switzerland. Means lot of work, preparing exhibitions...

Dan Cermak's 'I've always wanted to do this' is out now