

SUSAN BURNSTINE

In the Realm of the Wondrous

by Andrew J. West

"As a child, I suffered vivid nightmares that stayed with me for days. Often, I would walk around not sure if I was dreaming or awake, as the lines between these states remained blurred", says Susan Burnstine, whose childlike imagination comes through in dreamlike photographs that blur boundaries between the corporeal and transcendent.

Burnstine uses hand-made cameras and lenses predominately constructed from plastic, rubber, vintage technology and domestic objects. Consequently, she allows photography to go beyond merely reading the book of nature. And without any post-processing manipulation, Burnstine's method circumvents photography's realistic tendencies to allow serendipity shape the raw material before her lens.

© Susan Burratine : On Waking Dreams - 22_Descend

© Susan Burnstine : On Waking Dreams - 16, Passingthrough

© Susan Burrstine : Between - 1_Grasp

© Susan Burnstine : Between - 2_Suspend

© Susan Burnstine : blues nose_burnstine

© Susan Burnstine : the road most traveled_burnstine

Burnstine's works render an expressionist aesthetic that enriches raw reality with the rhetoric of the unreal. Intuitive and poetic, her photographs suggest an invisible world suddenly rendered tangible, or projected from an unconscious. Collectively the images are a mythological composition derived from the shadows of the underworld, similar to the world Homer created in *Odyssey* or Conrad in *Heart of Darkness*. Yes, it may be imaginary, but its impact upon us is very real.

The Los Angeles-based artist's evocative black and white images are full of emotion. Many appear mournful or melancholy, such as the *Absence of Being* series, while others are more spectral, like *On Waking Dreams*. Some individual prints are idiosyncratic and others joyous: her *Instinct* series, for example, are primarily portraits of dogs.

Despite the overall elegiac atmosphere, the photographs remain appealing and absorbing. This is because of the universality of the state of mind Susan depicts: the state of dreaming as the borderline between the conscious and unconscious. There is also a peaceful quality - or tranquility - that overrides a superficial lugubriousness, perhaps because we mostly

understand sleep, dreaming and memories of childhood positively.

Insofar as Burnstine aims to tap a collective unconscious, her photographs transcend mere momentary experience. Instead, they lay claim to a range of human understandings: from the mundane, such as sleeping and dreaming, to ethereal suggestions of life after death or other realms of existence.

In the palpable silence that cries out to us from her works, Burnstine transfigures her subject matter - principally people and the everyday places they inhabit - from the ordinary to the wondrous, from the telluric to the empyrean, from the real to the abstract and from the specific to the universal.

This photographer's achievement was recognized when she was a winner at the PX3 Prix De La Photographie Paris Awards 2011 and when she won B&W Magazine's 'Portfolio Spotlight Award' in 2008. No doubt many more accolades will follow.

www.susanburnstine.com

© Susan Burnstone - threshold_burnstone

ซูซาน เวิร์นสโตน

"เมื่อครั้งยังเด็ก ฉันรำลึกภาพลางลอยอยู่ในหัวหลายวัน การลุกขึ้นเดินช่วยให้ฉันรู้ว่ากำลังฝันหรือตื่นอยู่ เพราะเป็นการยากที่เราจะแยกแยะว่ากำลังอยู่ในความเป็นจริงหรือตื่นอยู่" ซูซาน เวิร์นสโตนกล่าว ถึงบทบาทการวิพากษ์ของเธอสะท้อนให้เห็นผ่านภาพถ่ายกลายเป็นที่ยากต่อการแยกให้ถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตกับภาพฝัน

เทคนิคการถ่ายภาพจากกล้องและเลนส์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากพลาสติก ยาน ชิ้นส่วนจากกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ใกล้ตัว ส่งผลให้ช่างภาพนำเสนอมุมมองได้ลึกกว่าเพียงแค่ก่อนภาพที่พบเห็น ซูซานเล่าถึงที่นำกระบวนการถ่ายภาพกดแบบเสมือนจริงมาใช้ โดยปล่อยให้วัตถุผ่านหน้าเลนส์โดยไม่มีเหตุ เพื่อจับภาพโดยปราศจากการควบคุมใดๆ

สุนทรียอารมณ์นำจากการถ่ายภาพกดของซูซานเต็มไปด้วยความจริงจังแก่ที่เผยให้เห็นผ่านมายา ซูซานนำเสนอโลกที่อยู่เหนือการมองเห็นที่โลดแล่นอยู่ในความคิดของเรา โดยรวมแล้ว ภาพทั้งหมดถือเป็นมายาคติที่ประกอบด้วยเรื่องราวก่อนยุคประวัติศาสตร์ และเมื่อนับของโลกอื่น ซึ่งคล้ายคลึงกับโลกในจินตนาการของไฮเมอร์ขณะที่กำลังประพันธ์เรื่อง *Odyssey* หรือคอนราดที่ประพันธ์เรื่อง *Heart of Darkness* แม้จะเป็นเพียงแค่จินตนาการ แต่อิทธิพลของภาพเหล่านี้ที่มีต่อผู้ชมกลับเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใด

ภาพถ่ายขาวดำของศิลปินจำนวนมากหันมาพบฟ้าหรือลอส แองเจลิสอัดแน่นไปด้วยความรู้สึก หลายภาพถึงความเศร้า หรือหตุ เช่นภาพนวลานในชุด 'Absence of Being' บางภาพมีมิติเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ เช่นในชุด 'On Waking Dreams' ขณะที่บางภาพกลับสะท้อนความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง

เช่น ภาพ Suspend ในชุด 'Between' ซึ่งเผยความรู้สึกสับสน เช่นเดียวกับผลงานชุด 'Instinct' ที่นำเสนอภาพถ่ายสุนัข

แม้ผลงานส่วนใหญ่จะให้ความรู้สึกเศร้าสลด แต่ก็ยังมีคนมีความน่าสนใจและจับใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากซูซานพยายามพรรณนาเกี่ยวกับภาวะทางจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นภาวะทางความฝันและเป็นเส้นแบ่งระหว่างจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก ภาวะนี้มีความเวียนสมรอบคลุมความเศร้าโศกหรือบางทีอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่แล้วเรต่างก็เชื่อมโยงการนอน ความฝัน และภาพทรงจำวัยเด็กเข้าไว้ด้วยกัน

ผลงานของซูซานก้าวผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพื่อที่จะเข้าไปถึงจิตใต้สำนึก โดยไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างต่อมแก่เกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การนอนและการฝัน แต่ยังมีครอบคลุมถึงภาวะที่อยู่เหนือประสบการณ์ของมนุษย์ เช่น ชีวิตหลังความตาย และการดำรงอยู่ในรูปแบบอื่นๆ

ความเย็บของภาพที่สืบเสาะออกมาถึงเราเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและสถานที่ที่พบเห็นเป็นประจำทุกวันที่จะเสาะสรรหาให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จากโลกสู่อีกภพหนึ่ง จากความหวังสู่บาปกรรม จากความจำเพาะสู่ความเป็นสากล ซูซานประสบความสำเร็จโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพถ่าย 2011 PX3 Prix De La Photographie Paris Awards และรางวัล B&W Magazine's 2008 Portfolio Spotlight Award ไม่น่าแปลกใจเลยว่ายังมีรางวัลอื่นๆ สำหรับความสำเร็จของซูซานตลอดชีวิตการทำงานด้านภาพถ่ายของเธออย่างแน่นอน