

'Fifty minutes'

A Portrait of Analytic Space

A Work in Progress

Dan Welldon

My professional photographic life as a photographer was born out of photographing hotel interiors and travel features. It wasn't until a few years later that I specialised in portraits - photographing actors, writers, scientists, musicians, artists and people from all walks of life. Set against the background of being born into a life with psychiatrist parents and later brought up by a very hard working single parent psychiatrist perhaps it was natural that I should embark on an international photographic project seeking to capture the essence of analytic space in my own reference point of a visual framework.

What was I looking to capture when setting out on this project? In terms of my working methodology I wanted to capture the spaces in a true and honest way – that's to say without moving anything at all in the room and with minimal retouching or alterations. I wanted the space to speak for itself, so there was no artificial lighting used, only what lights would normally be on in the room or whatever natural light might be coming in through any windows. This in itself taught me much about analysts. Often consulting rooms aren't very brightly lit spaces, which led to exposures sometimes of up to 6 or 8 seconds in order to take some of these portraits. Now if I photograph an actor I know that I need to set the shutter speed to at least a 250th of a second to get a sharp exposure – even a 125th would risk a blurred movement or expression. However, I soon came to realise that analysts are able to sit so perfectly still that even using a shutter speed running into many seconds I could still pretty much be sure of a sharp shot. My main input or choice was in terms of framing each photographic – though this was normally a straightforward matter of fitting both the analyst and the couch within the viewfinder and often left little choice for much creativity. In framing the image I used a wide angle lens which would capture both the analyst but also much of the room and the elements in the room without distorting the space. I wanted the analyst to be a part of the space rather than to dominate the space as they would in a portrait in the true sense of the word. I wanted the portrait to be as much about these other elements such as the furniture, or books or rugs, as about the physical presence of the analyst, but to me it was vitally important to have this presence.

Equally important to me was the absence of the patient, the empty couch or chair, which gives the viewer the physical space and emotional freedom to imagine. The photographs are taken on a large format camera, which is the type of camera that you have to disappear under large cloth in order to see the image that you are taking – and even then it is an image which is upside down and back to front that you are seeing on the ground glass. My reasons for choosing this type of camera was primarily for the incredible amount of detail that it captures, so that even a small trinket on a shelf is clearly visible, but also because taking a portrait with it is a long process. It isn't a snatched shot which is done and dusted in a few seconds. It is a large unwieldy camera which requires a sturdy tripod. Each time the big camera comes out of it's case it has to be put together carefully. Each sheet of film has to be carefully handled so that it isn't exposed to light other than when it is inserted into the camera and ready to expose. Before that I need to take a Polaroid to double check that everything is just right – the focus, the exposure, the framing, the level, if it is I can then take the final shot and then start dismantling the camera and packing it away again. At the end of the portrait

session I leave each analyst with the Polaroid which I ask them to respond to in a couple of sentences. This response from each analyst is an important part of the process for me which I see as a dialogue. This whole process ends up taking pretty much exactly 50 minutes.

Ultimately, I wanted the experience of the viewer to see the space exactly as they would see the space if they were a fly on the wall in the middle of the session with the exception of the absence of the patient. To this end I asked each analyst not to look into the camera but to look where they might normally look during a session, so that the experience of looking at the portrait isn't a confrontational one, but rather it is an experience that you can be drawn into. The absence of the patient is clearly important too as despite being portraits made up of the many elements within each consulting room, these are also portraits of a space, of the physical space resulting from this void and also the internal space which this void creates.

The portraits exhibited here were photographed in 4 different capitals around the world and form the beginnings of what I hope will be a larger body of work as I seek to photograph more analysts in other cities around the world and bring together the work in a book and larger exhibition.

I have a studio overlooking the Regents Canal in London and also spend around 50% of my time on location either in the UK or further afield.

Between commissions I'm constantly working on personal projects which normally culminate in an exhibition every 2 to 3 years.

My work is collected both by private collectors as well as corporate collections. Past exhibitions have been nominated 'Exhibition of the Week' by The Times as well as 'Image of the Week', and my work is in a number of corporate & private collections.

UK Exhibitions:

"Where To From Here?" - Square One Gallery, London (07)

"Patagonia" - SG Gallery & Groucho Club (04 & 05)

"In Your Face" - Reynolds Gallery, Edinburgh (01)

Hanging Space, London (99)

The Groucho Club (98)

"Taquile" - Demarco European Art Foundation, Edinburgh (97)

www.danwelldon.com

'Cinquanta minuti' (our translation)

Un Ritratto dello Spazio Analitico

A work in Progress

Dan Welldon

La mia vita professionale come fotografo nasce col fotografare interni di hotel e soggetti di viaggio. E' stato solo dopo alcuni anni che mi sono specializzato in ritratti – fotografie di attori, scrittori, scienziati, musicisti, artisti e persone di tutti i ceti sociali. Il mio background personale è quello di

essere nato da genitori entrambi psichiatri e poi cresciuto da un solo genitore molto impegnato nella propria attività professionale. Forse era naturale che dovessi coinvolgermi in un progetto fotografico internazionale nella ricerca di catturare l'essenza di uno spazio analitico di riferimento all'interno del mio stesso punto di osservazione.

Cosa stavo cercando di cogliere lavorando a questo progetto? Per quanto riguarda la mia metodologia di lavoro ho voluto cogliere gli spazi, in un modo veritiero e onesto - vale a dire senza muovere alcuna cosa nella stanza e con ritocco e modifiche limitate al minimo possibile. Volevo che lo spazio parlasse da solo, quindi non c'è stato l'uso di illuminazione artificiale, si è usata solo la luce normalmente presente nella stanza o proveniente dalle finestre. Questo di per sé mi ha insegnato molto su gli analisti. Spesso gli studi di consulenza non sono spazi molto ben illuminati, questo ha portato ad esposizioni della durata a volte di 6 o 8 secondi per poter eseguire alcuni di questi ritratti. Ora, se io fotografo un attore, so che ho bisogno di impostare la velocità dell'otturatore ad almeno un 250esimo di secondo per ottenere una vivida esposizione - anche un 125esimo di secondo rischierebbe di fornire una immagine mossa e poco nitida. Ma ben presto mi sono reso conto che gli analisti sono in grado di rimanere seduti in un modo talmente immobile che anche utilizzando una velocità dell'otturatore di molti secondi ho potuto avere la quasi certezza di poter realizzare una foto nitida. Il mio intento principale o scelta è stata nei termini di inquadrare ogni elemento fotografico - inquadrare sia l'analista che il divano, anche se questo rappresentava una questione semplice, spesso ha lasciato poca scelta alla creatività. Nello scattare le immagini ho usato un obiettivo grandangolare, questo per poter cogliere sia l'analista, che gran parte della stanza, compresi gli elementi al suo interno, senza distorcerne lo spazio. Volevo che l'analista fosse una parte dello spazio, piuttosto che quello che lo domina, come invece sarebbe in un ritratto nel vero senso della parola. Ho voluto un ritratto formato da tutti questi elementi, mobili, libri o tappeti, così come la presenza fisica dell'analista, per me è stato di vitale importanza avere la co-presenza di tutte queste cose.

Altrettanto importante per me è stata l'assenza del paziente, il divano vuoto o poltrona, consente allo spettatore lo spazio fisico e la libertà emotiva di immaginare. Le fotografie sono scattate con una fotocamera di grande formato, che è il tipo di macchina dove, per vedere l'immagine che si sta realizzando, si deve scomparire sotto una grande tela, si tratta di osservare un'immagine capovolta che appare sul vetro smerigliato. La ragione di scegliere questo tipo di fotocamera è stata, in primo luogo, per la quantità incredibile di dettagli che si riescono a catturare, così che anche un piccolo dettaglio su uno scaffale è chiaramente visibile, ma anche perché lo stesso fare un ritratto implica un processo lungo. Non è uno scatto strappato, fatto e soffiato via in pochi secondi. Si tratta di una fotocamera grande, ingombrante che richiede un robusto treppiede. Ogni volta che si procede con il lavoro ogni cosa deve essere messa insieme con cura. Ciascuna pellicola deve essere maneggiata con attenzione in modo che non sia esposta alla luce se non nel momento in cui è inserita nella fotocamera e diventa pronta per l'esposizione. Prima di questo devo usare una Polaroid per ricontrollare che tutto sia giusto - la messa a fuoco, l'esposizione, l'inquadratura, il livello, solo se tutto è apposto posso fare lo scatto finale e poi inizio a smontare la fotocamera e ad assemblarla di nuovo. Al termine della sessione di ritratto lascio ogni analista con la Polaroid e chiedo ad ognuno di rispondere ad un paio di domande. Questa conversazione da parte dell'analista è una componente importante del processo che io intendo come un dialogo. L'intera esperienza finisce col durare più o meno esattamente 50 minuti.

Infine volevo che l'esperienza dello spettatore fosse quella di vedere lo spazio esattamente come lo vedrebbe una mosca sul muro nel bel mezzo della sessione, con l'eccezione dell'assenza del

paziente. A tal fine ho chiesto ad ogni analista di non guardare verso la telecamera, ma di usare lo sguardo come normalmente fa durante una seduta, in modo che l'esperienza di guardare il ritratto non sia quella di un confronto, ma, piuttosto quella di un'esperienza in cui si possa essere coinvolti. L'assenza del paziente è chiaramente importante, infatti, pur essendo colti molti elementi all'interno di ogni stanza di analisi, questi scatti sono anche 'ritratti di uno spazio', dello spazio fisico derivante da questo vuoto e anche dello spazio interno che è creato da questo vuoto.

I ritratti qui esposti sono fotografie fatte in 4 diverse capitali di tutto il mondo e costituiscono l'inizio di quello che spero sarà un lavoro di ampio respiro in cui cercherò di fotografare più analisti in altre città di tutto il mondo e successivamente riunire il tutto in un libro.

I have a studio overlooking the Regents Canal in London and also spend around 50% of my time on location either in the UK or further afield.

Between commissions I'm constantly working on personal projects which normally culminate in an exhibition every 2 to 3 years.

My work is collected both by private collectors as well as corporate collections. Past exhibitions have been nominated 'Exhibition of the Week' by The Times as well as 'Image of the Week', and my work is in a number of corporate & private collections.

UK Exhibitions:

"Where To From Here?" - Square One Gallery, London (07)

"Patagonia" - SG Gallery & Groucho Club (04 & 05)

"In Your Face" - Reynolds Gallery, Edinburgh (01)

Hanging Space, London (99)

The Groucho Club (98)

"Taquile" - Demarco European Art Foundation, Edinburgh (97)

www.danwelldon.com