Lucas Foglia

2.2 – 15.4.18

Human Nature

Door Kim Knoppers, curator Foam

Geconplicceerde Schoonheid

Twee jaar geleden deed de redactie van *National Geographic Indonesia* iets wat het al meer dan honderd jaar niet had gedaan. Ze publiceerde een cover zonder foto. In plaats daarvan was in grote letters te lezen: "Maaf. Tak ada gambar indah untuk perubahan iklim". En iets kleiner: "Mampukah kita bertahan?" Wat zoveel betekent als: "Sorry. Er zijn geen mooie foto's van de klimaatsverandering. Kunnen wij overleven?" Het tijdschrift dat sinds haar ontstaan mooie foto's van imposante bergen, uitgestrekte bossen en wonderlijke tuigen van het beloofd land van de natuur, legde dit nu even terzijde.

National Geographic Indonesia gaf een sterk signaal af, maar rekende buiten de Amerikaanse fotograaf Lucas Foglia (b. 1983). Hij maakt wel mooie en gelaagde foto's van onderwerpen die met klimaatverandering samenhangen. Of preciezer geformuleerd: de laatste elf jaar werkt hij van een overtuigend oeuvre dat droom en de verhouding tussen mens en natuur en de rol die technologie daarbij speelt. Hij fotografeert de intertwijnde tussen verandernde landschappen en de mensen die er wonen, werken, beginnen, ondersteken of recreëren. Het is een voortdurend onderzoek naar de sporen die de mens in het landschap achterlaat en het effect dat de natuur op de mens heeft. In tableaus die soms bijna schilderachtig zijn opgebouwd qua uitgebalanceerde composiete en kleurnuances, verbeelt Foglia de complexe relatie tussen mens en natuur in het tijdperk van het Antropoceen.

De term Antropoceen wordt gebruikt om het tijdperk te omschrijven waarin het klimaat op aarde en de atmosfeer dominant worden beïnvloed door menselijk handelen zoals ontbossing, het verbranden van fossiele brandstoffen, grootschalige land- en mijnbouw en intensieve en industriële veeteelt. Het is moeilijk om dit velowmvattende onderwerp in foto's te vangen en het is nog moeilijker om mensen naar de foto's te lieten kijken en te lieten reageren. Omdat nieuws over klimaatverandering zo alomtegenwoordig is, stoppen mensen met het geven ons aandacht aan wat ze eerder denken te hebben gezien. Daarnaast gaat het om complexe verbonden tussen wetenschap, politiek, economie en technologie die vaak onzichtbaar en daarom lastig fotografisch in beeld vast te leggen zijn. Toch slaagt Foglia daar wonderwel in.

In zijn eerste boek *Natural Order* brocht Foglia uitnodigende sameleving-sgvormen in beeld die in het Zuidoosten van de Verenigde Staten zijn ontstaan. Hij reisde langs mensen die zich niet aanpassen aan de gangbare, kapitalistische manier van leven onderde ideelen nastreven. Gemotiveerd door geloofsovertuigingen, een groeiende onvrede aanbeid over de consumptiemaatschappij, zorgen om het milieu en door de wereldwijde economische recessie trokken zij zich terug in tweede boek *Frontcountry* ging over de woeste natuur versus de inlved van zware industrie op het landschap. De impact van mijnbouw en energiewinning op het iconische landschap van het Amerikaanse Westen stond in dit project centraal.

Het meest recente project van Foglia, *Human Nature*, is een serie in kleur gijlpende verhalen over de interactie met de wildernis – een serie over natuur, mensen, overheid en wetenschap. In een tijd dat de gemiddelde Amerikaan 93% van zijn leven binnen doorbrengt, fotografeerde Foglia overheidsprogrammas die mensen weer in contact moeten brengen met de natuur, neuromwetenschappers die onderzoek doen naar de heilzame effecten van een verblijf in de natuur, en klimaatwetenschappers die mensen tot gevers in een dden kunnen nemen met like activiteit de atmosfeer beïnvloedt. Hij deed dat niet alleen in de Verenigde Staten maar reisde er ook voor naar Groot-Brittannië, Zuid-Korea, Singapore, Zweden en Guyana.

In het Antropoceen is er geen plek ter wereld waar de natuur nog wild en ongeopt is. Dat beseft Foglia dat es te meer toen door de orkaan *Sandy* de velden van de familieboerderij waar hij opgroeide overstroomden en de oude bomen in het omringende bos omwaaiden. In nieuwsberichten verbonden wetenschappers de storm aan door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Hiedoor realiseerde Foglia zich dat als mensen het weer kunnen veranderen, er geen plaats ter wereld is die niet is beïnvloed door de mens. Dit was de aanleiding voor *Human Nature*.

Enerzijds zou je Foglia kunnen zien als verhalenvertteller in de traditie van grote Amerikaanse fotografen als Joel Sternfeld en Alec Soth. Net als hen is hij *on the road* en deelt hij zijn maatschappelijk betrokken en tegelijkertijd uitgerst esthetische blik op de relatie van de mens tot zijn omgeving in boeken en door middel van tentoonstellingen. Anderzijds heeft hij een activistische insteg. Wat dat betreft zou je hem gerust in een dden kunnen nemen met Ansel Adams – hoewel deze illustere voorganger van Foglia de sporen in het landschap van menselijk handelen zorg-vuldig buiten het kader hield. De prachtige foto's van Adams doen onders vermoeden maar hij was een onvermoeibare activist. Hij lobbyde met zijn foto's bij presidenten en parlementsleden. Dit was een essentieel onderdeel in zijn strijd om natuur te behouden.

Ook Lucas Foglia streeft er naar om met zijn foto's mensen bewuster te maken. Foglia: "I want my photographs to bring attention to people and places that in my opinion deserve attention. At the same time, I want to compel viewers to think and feel without telling them what to think or feel…I love the fact that a photograph can be used in so many different ways. I exhibit prints of my photographs in galleries, festivals, and museums. I publish photographs in books and magazines, and on social media. I also give photographs to local and national organisations to use for advocacy. All are different methods of storytelling and I believe there is art in each of those methods."

Lucas Foglia slaagt er steeds opnieuw in de complexe processen die zich afspelen in het Antropoceen te verbeelden in helder, gedetailleerde en visueel verleidelijke foto's. Zijn projecten zijn het resultaat van het aangaan van persoonlijke relaties met de gemeenschappen die hij fotografeert en om de beschrijvende wijze, met oog voor detail, te verbeelden. Hiedoor zijn de foto's vrij neutraal, maar vere van gfsten-delijk en kil waardoor genoeg ruimte voor de beschouwer ontstaat om eigen gedachten te formuleren.

Het werk van **Lucas Foglia** (1983, Verenigde Staten) is opgenomen in grote verzamellingen in Europa en de Verenigde Staten waaronder Art Collection Deutsche Börse, Denver Art Museum, Foam, International Center of Photography, Museum of Contemporary Photography, Museum of Fine Arts Houston, Victoria and Albert Museum, Philadelphia Museum of Art, Pier 24, Portland Art Museum en San Francisco Museum of Modern Art. Foglia werd in 2014 verkozen tot een van de *Foam Talents* voor het *Foam Magazine*. Zijn boeken *A Natural Order* (2012), *Frontcountry* (2014) en *Natural Order* (2017), zijn internationaal lovend ontvangen. Hij wordt vertegenwoordigd door Michael Hoppen Gallery, London en Fredericks & Freiser Gallery, New York.

De tentoonstelling wordt begeleid door het boek *Human Nature* dat onlangs is verschenen bij Nazraeli Press (2017).

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Lex Lijsten.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blockstone Westbroek, Delta Lloyd, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

foam

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
+31 20 5516500
www.foam.org

Complex Beauty

By Kim Knoppers, curator Foam

Two years ago the editors of the Indonesian edition of *National Geographic* did something they had not done for more than a hundred years. They published the magazine without an image on the cover. In its place were the words, in big letters: "Maaf. Tak ada gambar indah untuk perubahan iklim". Then, rather smaller: "Mampukah kita bertahan?" Roughly translated, this means: "Sorry. There are no beautiful photographs of climate change. Can we survive?" The magazine that since its founding had relied on beautiful photography of spectacular specimens to convince people of the importance of nature had briefly laid imagery aside.

National Geographic Indonesia was putting out a powerful signal, but it had reckoned without American photographer Lucas Foglia (b. 1983), who does indeed make beautiful and successful photos of subjects connected with climate change. To be more precise, for the past eleven years he has been working on a convincing oeuvre focused on the relationship between humans and nature, and the role played in it by technology. He has photographed interactions between continually changing landscapes and the people who live, work, research or spend their leisure time in them. In tableaus that are sometimes picturesque in their compositional balance and colour nuances, Foglia portrays the complex interactions of the Anthropocene.

The Anthropocene refers to an epoch in which humans are the dominant influence on climate and the environment, as a result of activities such as deforestation, the burning of fossil fuels, mining, industrial agriculture, and intensive livestock farming. It is difficult to convey such a wide-ranging subject in photographs, and especially difficult to compel people to look and respond. As news of climate change becomes ubiquitous, people stop paying attention to what they think they've seen before. Furthermore, we are dealing here with connections between science, politics, and economics that are often invisible and therefore hard to photograph. Yet Foglia succeeds marvellously.

In his first book, *A Natural Order*, Foglia portrayed the off-grid communities that have emerged in the southeastern United States. He travelled to meet people who, rather than adopting the usual, capitalist way of life, were pursuing different ideals. Motivated by a growing dissatisfaction with consumer society, concerns about the environment, religious convictions, and a worldwide economic recession, they had moved into forests and to remote farms. His second book, *Frontcountry*, was about wild nature versus the effects of heavy industry. The impact of mining and energy generation on the iconic landscape of the American West was central to the project.

Foglia's most recent project, *Human Nature*, is a series of interlinked stories about our relationship with wilderness, looking at nature, people, and science. In an age when the average American is indoors 93% of the time, Foglia photographed government programmes designed to bring people back into contact with nature, neuroscientists who are researching the beneficial effects of spending time in the natural world, and climate scientists who are measuring the degree to which human activity influences the atmosphere. Foglia did not limit himself to the United States this time but travelled to Britain, South Korea, Singapore, Sweden, and Guyana.

In the Anthropocene there is no virgin wilderness left on earth. Foglia became more aware of this than ever when Hurricane *Sandy* flooded the fields of his family's farm and blew down the oldest trees in the surrounding forest. In news reports, scientists connected the storm with climate change caused by human activity. Foglia realised that if people can change the weather, then there is no longer anywhere in the world that has escaped human influence. It was that thought that prompted him to create *Human Nature*.

On the one hand, we might see Foglia as a storyteller in the tradition of great American photographers such as Joel Sternfeld and Alec Soth. Like them, he goes out *on the road*. He shares his socially engaged and profoundly aesthetic view of the relationship between humans and their environment in books and exhibitions. On the other hand, he has an activist streak. In that respect he could certainly be mentioned in the same breath as Ansel Adams, although his illustrious predecessor took care to keep all traces of the impact of human activities on the landscape outside the frame. Adams' beautiful photographs may suggest otherwise, but he was a tireless activist. He lobbied presidents and members of congress with his photos, as an essential part of his battle to preserve nature.

Foglia himself has said, "We need activism, and optimism, and an appreciation of complex beauty. I want my photographs to bring attention. At the same time, I want to compel viewers to think and feel without telling them what to think or feel… I love the fact that a photograph can be used in so many different ways. I exhibit prints of my photographs in galleries, festivals, and museums. I publish photographs in books and magazines, and on social media. I also give photographs to local and national organizations to use for advocacy. All are different methods of storytelling and I believe there is art in each of those methods."

Again and again Lucas Foglia succeeds in portraying the processes occurring in the Anthropocene, in clear, detailed and visually seductive photographs. His projects result from his willingness to enter into personal relationships with the communities he photographs and from his mastery of narrative depiction with great attention to detail. Although fairly neutral, his photos are anything but aloof and cold. Their intimacy makes them relatable, and they leave sufficient space for viewers to formulate ideas of their own.

The work of **Lucas Foglia** (b. 1983, United States) is part of large collections in Europe and the United States including Art Collection Deutsche Börse, Denver Art Museum, Foam, International Center of Photography, Museum of Contemporary Photography, Museum of Fine Arts Houston, Victoria and Albert Museum, Philadelphia Museum of Art, Pier 24, Portland Art Museum, and San Francisco Museum of Modern Art. In 2014 Foglia was chosen as one of Foam Magazine's *Foam Talents*. His books *A Natural Order* (2012), *Frontcountry* (2014), *and Human Nature* (2017) were received with great acclaim internationally. He is represented by Michael Hoppen Gallery, London, and Fredericks & Freiser Gallery, New York.

The exhibition is accompanied by the book *Human Nature*, recently published by Nazraeli Press (2017).

The exhibition is made possible with support from Lex Lijsten.

Foam is supported by the BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, City of Amsterdam, Delta Lloyd, Olympus and the VandenEnde Foundation.

foam

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
+31 20 5516500
www.foam.org

Lava Boat Tour, Hawaii © Lucas Foglia / Courtesy of Michael Hoppen Gallery