

THE ART OF STEFANIE SCHNEIDER

by Michael Hanna

Stefanie Schneider è una fotografa e regista analogica che ha esposto negli Stati Uniti e in tutta Europa, ed è stata pubblicata oltre 300 volte nel corso della sua carriera, ricevendo, tra le varie, una recensione critica da parte del New York Times. Tra le sue mostre e riconoscimenti recenti si annoverano: Yucca Valley Visual & Performing Arts Center e 29 Palms General Store in California, la galleria d'arte dell'Università Statale di Londrina in Brasile, Vielmetter Los Angeles, una nomination ai Juno Awards per la miglior copertina d'album per Bloodcrush/Bloodmyth - Ensign Broderick (Six Shooter / Universal), la partecipazione al Konstanzer kurz.film.spiele con Heather's Dream a Costanza, Germania, Moving/Image - an Exploration of Film and Photography presso la Kunstsammlung di Francoforte, e la Bombay Beach Biennale in California.

L'utilizzo da parte di Stefanie di attori in abiti retrò, capelli decolorati e oggetti scenici strategici — come pistole giocattolo, fucili, gabbie per uccelli e automobili d'epoca — riflette il suo desiderio interiore di creare una mitologia personale e una controcultura legata alla California del Sud. Nel mondo di Stefanie Schneider, donne affascinanti e uomini forti ma esili sono nomadi post-apocalittici che esplorano il deserto californiano in cerca, allo stesso tempo, di sopravvivenza e gloria. I suoi attori misteriosi trasmettono un senso di sicurezza e disinvoltura, mentre si godono la vastità del paesaggio desertico sotto il sole cocente. Il livello di produzione di questi scatti è minuziosamente dettagliato, con personaggi che interagiscono tra loro o con sé stessi come se non ci fosse nessuno a guardarli, immersi in un'aura di avventura intensificata.

L'arte di Stefanie Schneider si basa sull'utilizzo specifico di pellicole scadute per la sua fotografia analogica, realizzata con una fotocamera Polaroid. A causa della natura instabile del supporto, le fotografie assumono spesso una luminosità imprevedibile, con effetti corrosivi e allucinogeni. Le immagini, simili ad apparizioni in via di dissoluzione, acquisiscono ulteriore forza espressiva grazie alla scelta del soggetto: la California del Sud. In mezzo al sole rovente e abbagliante del deserto californiano, Stefanie mette in scena teatri visivi, costruendo inquadrature drammatiche che fondono estetica

Stefanie Schneider is an analogue photographer and filmmaker who has exhibited in the United States and across Europe as well as been published over 300 times throughout her career, most notably with a critical review by the New York Times. Her recent exhibitions and accomplishments include Yucca Valley Visual & Performing Arts Center and 29 Palms General Store in California, the art gallery

of the State University of Londrina, Brazil, Vielmetter Los Angeles, a Juno Awards Nomination for Album Artwork of the Year for Bloodcrush/Bloodmyth - Ensign Broderick Six Shooter* Universal, participation Konstanzer kurz.film.spiele, "Heather's Dream" in Konstanz, Germany, Moving/Image - an Exploration of Film and Photography in Kunstsammlung, Frankfurt, Germany, and the Bombay Beach Biennale in California.

Stefanie's use of actors dressed in retro outfits, bleached hair, and strategic props such as toy guns, rifles, pistols, bird cages, and vintage cars reflects Stefanie's inner desire to create her own sense of mythology

and counter-culture about Southern California. In Stefanie Schneider's world, beautiful women and strong yet slender men are post-apocalyptic nomads exploring the California wilderness searching for an avenue of survival and glory simultaneously. Her mysterious actors convey a sense of confidence and carefree attitude as they bask in the open terrain and sunshine of the desert. The production values in these shots are spectacularly intricate in detail with characters engaging in behavioral conduct with each other or themselves as if being unwatched as they bask in their own aura of heightened adventurism.

The art of Stefanie Schneider entails the specific use of expired film for her analogue photography using a polaroid camera. Because of the unstable nature of the film, the photographs often contain unpredictable visual luminosity which has a corrosive and hallucinogenic effect. The melting, apparition-like photographs full of qualities resembling a rapid process of erosion become further complimented by her choice of subject, specifically Southern California. Out in the hot, blistering sunshine of the California desert, Stefanie establishes staged theatrical scenes. These dramatic shots specifically reflect vintage, apocalyptic, Western aesthetics and even touch upon themes of the glitz, glamour as well as the nihilism of suburban and urban California.

vintage, post-apocalittica e western, toccando al contempo i temi del glamour, della disillusione suburbana e urbana.

L'opera Marilyn aka Jane Bond (raffigurata in alto) ritrae una donna in un sensuale abito giallo brillante, in armonia con la luce abbagliante del deserto californiano. È ritratta pronta all'azione con un fucile a leva e una macchina d'epoca arrugginita e decadente. Le montagne spoglie e la vegetazione fragile creano un'estetica fortemente post-apocalittica, mentre lei posa come se stesse difendendo il suo territorio.

Stefanie Schneider costruisce scene teatrali intense, rafforzate dall'estetica western, dalla rudezza e dall'asprezza del paesaggio desertico della California. Il suo senso di nichilismo suburbano si riflette nella postura malinconica e nelle espressioni degli attori, così come nel cinismo della sopravvivenza, evidenziato dagli oggetti di scena come le armi. Le sue fotografie, graffiate e granulate, appaiono sospese nel tempo, grazie alla magia imperfetta della pellicola Polaroid. Il risultato è un'estetica visivamente autentica, frutto di un processo manuale e improvvisato, lontano da esperienze pianificate e digitalizzate. Nell'era della digitalizzazione, Stefanie Schneider dimostra il potere espressivo dell'analogico, della progettazione accurata di ambientazioni e personaggi, per dare un senso più profondo all'arte visiva, al di là delle apparenze levigate. Le imperfezioni del suo lavoro sono proprio ciò che rende l'arte di Stefanie Schneider così attuale, capace di affrontare le tendenze contemporanee attraverso un mix di estetica vintage, avventurismo post-apocalittico, temi malinconici e disinibiti, ridefinendo la contro-cultura e il significato dell'Americana.

Marilyn Aka Jane Bond (pictured above) depicts a woman in a sensual bright yellow dress which complements the overwhelming sunshine of the So-Cal desert. She stands ready for action with a repeater and a thoroughly rusted, dilapidated vintage car. The barren mountain and feeble desert foliage creates a thoroughly post-apocalyptic aesthetic and she poses as if guarding her declared terrain.

Stefanie Schneider creates intense theatrical scenes which are accentuated by the Western appeal, grit, and unforgiving planes of the California desert landscape. Her sense of suburban nihilism becomes reflected in the melancholy posture and expressions of her actors as well as through the cynicism of survival by depiction of props such as various firearms. There remains an everlasting, timeless quality of her work through the grainy, damaged analogue photography with the magic of polaroid. As a result, the work creates authentic visual effects through a manual, improvised process as opposed to a planned, automated experience. In the age of digitization, Stefanie Schneider shows us how appealing through analogue abilities and carefully managed set and character design can create a deeper purpose to visual art beyond the veneer of polished appearance. The imperfections in her work are precisely what makes Stefanie Schneider's photography so profoundly relevant to addressing contemporary inclinations through a combination of vintage aesthetics, post-apocalyptic adventurism, manic yet carefree and melancholy themes, and redefining counter-culture as well as the purpose of Americana.

