

INTERVIEW : DINA GOLDSTEIN

What is your inspiration?

Storytelling has always been central in all of my work past and present. Documentary photography allowed me to create and share the stories of Palestinians in Gaza, gamblers at the racetrack, East Indian blueberry farmers in B.C, Dog Show dogs, Bodybuilding State championships and teenagers dirty dancing at a Bar Mitzvah.

My recent work, 2007-2015, is inspired by my two daughters Jordan, 10 and Zoe, 6. Within this practice I examine and critique pop culture, my medium is photography. By utilizing recognizable/ iconic figures Disney Princesses, Barbie and Ken, and images of Gods, I attempt to bring attention and to inspire insight to the human condition.

What is your style?

I am a large-scale tableau photographer, shooting through the lens of Pop Surrealism. The term «pop surrealism» was coined by The Aldrich Contemporary Art Museum for its 1998 exhibit of the same name. The exhibit featured work by over seventy artists, including Gregory Crewdson, Mariko Mori, Ashley Bickerton, Art Spiegelman, Tony Oursler, and Cindy Sherman, and was memorialized in the 1999 book of the same name. Surrealism mines dreams and the unconscious, while popular culture is concerned with surface and commonplaces. This art practice often has a sense of humor – sometimes the humor is colourful, joyful, and sometimes dark, mischievous and sarcastic. This lean towards Pop Surrealism has altered my visual language, which is defined by narratives, use of symbolism, dark humor and subversive messaging. My work analyzes the human condition, interpreting new and clichéd notions of beauty, gender, sex and religion through the lens of pop culture.

What is photography for you?

Photography as an art form transcends cultural borders and has the ability for quick communication. Within one frame or a series I attempt to create a narrative that relays as much information as a book or movie. This is always my challenge. Sometimes the message is delivered quickly and makes an instant impression and other times the image requires further research and deeper involvement. I am thrilled that my visual storytelling has been recognized for its metaphorical and ironical messages and in turn has sparked much conversation and written commentary from academics, editors and bloggers around the world. The work welcomes interpretation and discussion.

How do you define your productions?

My initial ideas are mostly instinctual, and inspired from the subconscious. When I see potential in an idea I take the time to study and review the subject. I try to come up with rough concepts for each piece before the start of production. I want a clear 'big picture' so I can continue with a vivid vision with a semi practical budget. My first priority is to find the right person to portray the lead character of the piece. This process can happen quickly or may take months or even years. I tend to do a lot of street casting and/or work with local actors and performers. The circumstances are always different but somehow seem to work out at the end. I am working with tiny budgets and each time have to find a way to bring people on board and get them excited about something that doesn't exist yet. Sometimes I loosely draw out my concepts or work with a story board artist (as I did for In The Dollhouse). I assemble my crew and consult with my creative team; that is made up of makeup & hair artists, costumers and prop builders. Local craftsman and artists fabricate many of the costumes and props. I methodically scout out locations, as these will become permanent backdrops for my conceptualized scenarios. There is usually a lot of red tape that has to be dealt with in preparation, (all this keeps the studio interns busy on the computer and phones).

Many of my set ups involve elaborate sets with crews largely made-up of photography and art students, as well as volunteers from all walks of life. To prepare for the shoots I shift focus to the tiny details. The collection of furniture and knick knacks, which I hand pick, play an important role in the telling of the story.

Prior to the shoot day I meet with the actors to discuss character and give them some clear direction. I usually photograph 2 images over a weekend. I revue the shoot and the files and make decisions for post adjustments. I may have to reshoot or add an element that will help shape and complete the image.

I work with a dynamo post team, that despite my limited budgets and huge ambitions, can make anything possible!

How did the idea to change the «happily ever after»?

Contemporary woman today look very different than the typical Fairy tale Princesses. We are working with our partners to fulfill our financial responsibilities as well as taking care of the household. At work we are competitive and since we are no longer focused on equality in the work place we can now concentrate on being the best period! We are so busy and time seems to pass so quickly. If we get a moment to read a book or go for a walk.. that's a treat! On weddings, birthdays, anniversaries, mother's day we may have 'a fairy tale moment' but that doesn't last very long and you know that normal life is just around the corner. Fairy Tales were originally written as parables, Disney, created the 'happily ever' after motif. I don't want to send out a negative message just a realistic one. My main message is that this world is so complex and everyone has his or her own challenges to deal with. What might seem 'perfect' on the outside is most likely not.

Most people have to deal with difficult issues sometime in their lives and no one is exempt. I have friends that are wealthy but still have many difficulties in their lives...so money isn't always a cure. I have friends that are beautiful but can't seem to get it together, so beauty isn't always the answer. I have friends that are very scholarly but make unwise decisions in their personal lives...so aptitude does not always guide.

Why did you decide to change the stories of Disney?

My mother was diagnosed with Breast Cancer and at the time that my 3 yr. old, Jordan was exposed to the Disney Princesses culture. We read books and watched movies which my daughter really loved...not necessarily because of the Princess characters but because of the dramatic stories and ugly witches. I started thinking that these Disney Princesses really didn't have to deal with issues like Cancer, Addiction and War. Ultimately there was a happily ever after and besides we really never followed their life past their youth. I began to do some research which lead to my fascination with the origins of Fairy tales. I explored the original brothers Grimm's, Hans Christian Andersen stories and found that they have very dark and sometimes gruesome aspects, not always concluded by a happy ending. Disney of course made some changes and created the happy ending.

I imagined Disney's perfect Princesses juxtaposed with real issues that were affecting women around me, such as illness, addiction and self-image issues. ....I dreamt up different stories, environments and back-stories for each Princess and the project was conceived.

What do you tell your children about the magic of fairy tales?

My daughters know and love all of the fairytales but usually in the original version; which is a parable meant to teach important lessons. I raise them to ask many questions and I attempt to give them advice, which will ready them for this most complicated world that we live in. Fallen Princesses went viral on the internet, was written about extensively, what was the reason of it's huge success? This was a big surprise for me. I posted the series on JPG magazine just to get some feedback from my peers. It was then taken and posted on several sites. From there it went viral and the response was overwhelming. I was inundated with letters and media requests.

I was touched with the personal notes written by all sorts of people telling me how my work affected them in a profound way. Our world is full of images that are created by ad agencies. These images portray the perfect couple, perfect homes, perfect children. People are relieved to see real issues discussed in art. I think that my images portray the truth about life and its complexities. That everyone deals with challenges and that although this earth is so full of beauty there is also darkness that enters our lives once in a while. It is good to recognize this and find the humour in it all, even if it's Dark Humor.

How did you conceive In The Dollhouse?

In the Dollhouse was a natural continuation of a similar concept inspired by my daughters.

The work is a ten part sequential series that unfolds within a few days in the life of Barbie and Ken. For this I built a 4 room, life size dollhouse set. Barbie is the idealized woman. More than any other childhood construct, Barbie encapsulates the concept that Beauty is Power and thus is key to a happy life. However, when Ken, Barbie's handsome but dissatisfied husband, pursues happiness, by expressing his own individuality; the value of beauty as a trait unto itself is exposed as the cheap, plastic facsimile that it is. My Ken finally exposes his true authentic self. He has been enslaved by social expectations and has not found the courage to 'come out' and reveal himself to the world. Barbie discovers him with another male doll and that is how it all begins to unravel. Grief drives Barbie to a mental breakdown. It is difficult to take 'marriage' as a concept and discuss it because everyone experiences it differently. There are so many expectations of marriage and so much fantasy that is built around it . . .this is why it often does not work. For two people to stay together they must accept each other completely. I think that this doesn't happen very often and that most married couples keep secrets from each other. We get married , buy a house, fill it with beautiful things and expect life to run smoothly forever after . . .often not the case. Life is full of complexities that we have to maneuver through constantly.

Do you feel you are making a single statement with all the photos within Gods Of Suburbia, or are you making individual statements with each?

As a cultural critic of sorts I am interested generating a rational conversation about religion and what role it plays in modern society. By placing each supernatural character in a real life environment I attempt to humanize them, and explore more practical issues. Lakshmi , The Hindu goddess of beauty and wealth is a perfect example of how woman today shoulder the responsibilities of home and work and Ganesha, the remover of obstacles, easily recognizable by his elephant head and human body, embodies my personal experience as an immigrant to Canada. With Satan I question what counts as fair within society today, and Xenu scrutinizes those that interfere with free thinking.

So there is a central message that splits of into many parts.

I read in to your photographs a sense of frustration with and pessimism about how religion is playing out in modern Western society. Do you have any positive/optimistic thoughts about the place of religion in life today?

I believe that religion often unites communities and give many a purpose/answers/ for their existence. The stringent rules of most religions instruct those that tend to stray from 'good' behavior to act morally; this is comforting to me as an observer of human nature! The separation of religion and state throughout the Western world has allowed more and more people to live a secular lifestyle without judgment. However despite the forces of technology, science and medical breakthroughs, fundamentalism and puritanical faith is on the rise. Thousands of years of religious warfare have proven to be divisive and brutal.

I do often question why have ancient doctrines been excused from scrutiny, rational thinking and scientific evidence? Is this sustainable going forward?

Do you think that will change the situation of violence in the world?

The current state of humanity is very discouraging. Violence and war are a result of human kind's increasing greed. The global economic inequality is divisive and will continue to drive a wedge between the rich and the poor. Violence will increase as people are marginalized and mental health is not addressed.

What actually you want to show young people?

Anyone can make something of themselves! Young people must be prepared to work hard and make sacrifices to achieve their goals. It takes many years to develop your craft and then you must find inspiration to create work that is meaningful and will connect with others. People will try to discourage you, only listen to the ones that offer constructive advice. You will have good times and less better days, but you have to keep going with a real or imagined optimism.

Who do you admire?

All sorts of artists and thinkers that are not held back and speak their minds inspire me.

Women that most impress me are the ones that share personal stories in order to make a real difference in the world.

-Women working around the world to promote gender equality.

-Women who have come from modest backgrounds and have make something of themselves.

-Women who balance their work life and dedicate themselves equally to their family and community.

How do you define success?

Family + Friends + a warm home + good food + doing what you love.

What is the challenge in every photo shoot?

Balancing the technical with the inspired content and messaging.

Interview : Dina Goldstein

Quelles sont vos inspirations ?

La narration à toujours été centrale dans mon travail passé mais aussi présent. La photographie documentaire m'a permis de créer et partager l'histoire de palestiniens à Gaza, de parieurs au champ de courses, des agriculteurs cultivant des myrtilles à l'est de l'Inde, des chiens lors de spectacles pour chiens, des championnats d'état de Culturisme et des adolescents qui dansent dans une bar-mitsva.

Mon travail plus récent, 2007 – 2015, a été inspiré par mes deux filles Jordan, 10 ans et Zoé, 6 ans. Dans mon travail je me penche sur la culture pop et la critique avec comme support, la photographie. En utilisant les figures emblématiques de sont les princesses Disney, Barbie et Ken ainsi que les représentations de Dieu, J'essaye d'attirer l'attention et de susciter la réflexion à la condition humaine.

Quel est votre style ?

Je suis une photographe travaillant sur de larges tableaux, prenant des photographies avec un regard surréaliste. Le terme « surréalisme pop » a été inventé par The Aldrich Contemporary Art Museum pour son exposition de 1998 du même nom. L'exposition représentait le travail de plus de 70 artistes, y compris Gregory Crewdson, Mariko Mori, Ashley Bickerton, Art Spiegelman, Tony Oursler et Cindy Sherman, ils ont aussi été rassemblés dans un livre du même nom, paru en 1999.

Le surréalisme est constitué de rêve et d'inconscient tandis que la culture populaire s'attarde sur la surface et les banalités. Ce style est souvent empreint d'humour, parfois il est plutôt joyeux et d'autres plus sombre, malicieux et sarcastique. Ce penchant vers le Surréalisme Pop a changé mon identité visuelle qui est principalement définie par des récits, l'utilisation du symbolisme, l'humour sombre et les messages subversifs. Mon travail analyse la condition humaine, interprétant les notions nouvelles et les clichés de beauté, le genre, le sexe et la religion avec un regard de Culture Pop.

Que représente la photographie pour vous ?

La photographie est un art qui dépasse les frontières culturelles et a la capacité de transmettre un message rapidement. Dans une carte ou une série, j'essaie de créer un récit qui transmet autant d'informations qu'un livre ou un film. Cela reste mon défi principal. Parfois le message est évident et d'autres, plus profonds, demandent de regarder l'image de manière plus approfondie.

Je suis ravie que mes images soient reconnues comme étant porteuses de messages métaphoriques et ironiques, ainsi qu'elle ouvre beaucoup de discussions, d'écrits et de commentaires universitaires, de rédacteurs ainsi que de blogueurs dans le monde entier. Mon travail ouvre à l'interprétation et à la discussions.

Comment définissez-vous vos productions ?

Mes idées initiales sont surtout instinctives et viennent souvent de mon subconscient. Quand je vois du potentiel dans une idée, je prends le temps de l'étudier et de passer en revue le sujet. J'essaie d'inventer des concepts bruts pour chaque partie avant de commencer la production. Je veux « vue d'ensemble » claire donc cela me laisse le temps de rassembler un budget suffisant.

Ma première priorité a été de trouver la bonne personne pour représenter au mieux le principal personnage de l'image. Cela prend parfois quelques heures mais parfois je peux chercher pendant des mois ou même des années. J'ai tendance à faire beaucoup de castings de rue et/ou travailler avec des acteurs locaux. Les circonstances sont toujours différentes, mais tout fini toujours par prendre forme à la fin. Je travaille avec de petits budgets et je dois systématiquement trouver le moyen de motiver les gens autour d'un projet qui n'existe pas encore. Parfois je dessine mes concepts et je travaille à partir de story board (Comme je l'ai fait pour « In The Dollhouse »). J'assemble mon équipe et je travaille avec mon équipe artistique, elle est composée de maquilleurs, des coiffeurs, de costumiers et de constructeurs de décors. Beaucoup de costumes et décors sont fabriqués par des artisans locaux et des artistes.

Je recherche méthodiquement des endroits, ceux-ci deviendront les fonds pour mes futures clichés. Pour la préparation, il y a toujours beaucoup de paperasse à faire (tout ceci occupe mes stagiaires sur l'ordinateur et au téléphone).

Beaucoup de mes travaux sont élaborés avec des équipes en grande partie composées d'étudiants en art et photographie mais aussi des volontaires de toutes origines.

Lorsque je prépare un shooting je me consacre sur les petits détails. Les meubles et les babioles que je collecte jouent un rôle important pour le récit de l'histoire. Juste avant le grand jour, je rencontre les acteurs pour discuter avec eux des personnages et leur donner des directives claires.

Je photographie toujours deux images en un weekend. Je regarde les fichiers de manière à décider de certains ajustements. Je vais retirer ou ajouter un élément qui aidera à achever l'image. Je travaille avec une équipe de post production motivée, qui malgré mes petits budgets et grandes ambitions, peuvent rendre tout ça possible.

Comment avez-vous eu l'idée de changer « heureux à jamais » ?

La femme d'aujourd'hui est très différente des princesses de contes de fée. Nous travaillons avec nos partenaires pour assumer nos responsabilités financières aussi bien que de l'entretien de la maison. Au travail nous sommes compétitives et puisque nous ne sommes plus concentrées sur l'égalité en ce lieu, nous pouvons penser à être la meilleure. Nous sommes si occupées, et le temps semble passer si rapidement. Si nous nous promenons, si nous lisons un livre, c'est un plaisir ! Pour les mariages, anniversaires de mariages, anniversaires, fête des mères, nous pouvons avoir des moments « conte de fée » mais cela ne dure pas très longtemps et vous savez bien que la vie normale est juste au coin de la rue.

À l'origine, les contes de fée étaient des paraboles, Disney a créé les fins heureuses en les modifiant.

Je ne veux pas transmettre un message négatif, juste être réaliste.

Mon message principal est que ce monde est si complexe que chaque personne a ses propres défis à relever. Ce qui semble « parfait » de l'extérieur ne l'est probablement pas.

La plus part des gens doivent régler des problèmes difficiles un jour ou l'autre dans leurs vies et personne n'y échappe. J'ai des amis qui sont beaux, mais ne peuvent pas être ensemble, la beauté n'est pas toujours la réponse. J'ai des amis qui sont très intelligents, mais prennent parfois des décisions imprudentes dans leurs vies personnelles, donc l'intelligence n'est pas toujours un bon guide.

Pourquoi avez-vous décidé de changer les histoires de Disney ?

On a diagnostiqué un cancer du sein à ma mère lorsque j'avais 3 ans, Jordan a baigné dans le monde des princesses Disney. Nous lisions des livres et regardions des films que ma fille aimait vraiment, pas nécessairement à cause des princesses mais pour les histoires spectaculaires et les sorcières laides.

J'ai commencé à penser que les princesses Disney n'ont pas vraiment dû être confrontées à des problèmes comme le cancer, addiction etc. Parce qu'en fin de compte, ils vivaient heureux à jamais, de plus nous ne suivons jamais leur vie après leur jeunesse.

J'ai commencé à faire des recherches qui ont accru ma fascination pour les Contes de fée originaux. J'ai lu les contes des frères Grimm, les histoires de Hans Christian Andersen et j'ai constaté qu'ils sont très sombres et parfois horribles, et ne finissent pas toujours par une fin heureuse. Disney a bien sûr procédé à des changements et a créé des fins heureuses. J'ai imaginé les princesses parfaites de Disney avec des problèmes réels qui affectaient les femmes de mon entourage, comme la maladie, la dépendance et des troubles de l'estime de soi... J'ai imaginé une histoire très différente, un environnement, un passé pour chaque princesse et le projet a été mis sur pied.

Que dites-vous à vos enfants de la magie des contes de fée ?

Mes filles connaissent et aiment tous les contes de fée, mais plus souvent dans leur version originale ; qui se veulent être des paraboles donnant des leçons de vie importantes. Je leur apprend à poser beaucoup de questions et j'essaie de leur donner des conseils, pour les préparer au monde compliqué dans lequel nous vivons.

« Fallen Princesses » a eu une portée virale sur internet, on en a beaucoup écrit a ce propos, quelle est la raison d'un tel succès ?

J'ai été très surprise de cela. J'ai publié la série dans JPG Magazine simplement pour avoir un retour de mes pairs. Elle a alors été prise et affichée sur plusieurs sites. De la tout c'est accéléré et la réponse était énorme. J'ai été inondée de lettre et de demandes médiatiques.

J'ai été touchée par les écrits de toutes sortes de personnes, me disant a quel point mon travail les avaient affectés.

Notre monde est plein d'images créées par des agences de pub. Ces images représentent des couples parfaits, des maisons remarquables, des enfants adorables ect... Les gens sont contents de voir des questions réelles traitées dans l'art.

Je pense que mes images représentent la vérité de la vie et ses complexités. Que tout le monde relève des défis et que bien que cette terre soit magnifique, il y a aussi de l'obscurité qui entre dans nos vies par moments. Il est bon de le reconnaître et de prendre cela avec humour, même si parfois il s'agit d'humour noir.

Comment avez-vous réalisé la série « In The Dollhouse » ?

In The Dollhouse était une suite logique d'un concept inspiré par mes filles.

Mon travail est divisé en dix clichés formant une suite narrative, la série se déroule en quelques jours dans la vie de Barbie et Ken. Pour ceci j'ai conçu quatre pièces de maisons de poupées a taille réelle.

Barbie est la femme idéalisée, plus qu'un autre symbole de l'enfance, elle résume le concept que la beauté et le pouvoir sont les secrets d'une vie heureuse. Cependant lorsque Ken, le petit ami, beau mais émasculé de Barbie, cherche le bonheur en devenant lui-même, la beauté, une de ses caractéristiques lui paraît comme bon marché, faux, en plastique comme lui.

Mon Ken expose finalement sa vraie nature. Il a été brimé par des espérances sociales et n'a pas remarqué que le courage « sortait » et se révélait au monde. Barbie le découvre avec une autre poupée masculine et c'est ainsi que tout commence a ce démêler. Le chagrin conduit Barbie à la folie.

Il est difficile de prendre un concept comme le mariage et de le discuter parce que tout le monde le voit différemment. Il y a tellement d'espoirs de mariages et rêves construit autour et c'est pourquoi ils ne marchent pas souvent. Si deux personnes veulent rester ensemble ils doivent s'accepter entièrement. Je pense que cela n'arrive pas très souvent et que les couples mariés gardent des secrets l'un envers l'autre. Nous nous marions, achetons une maison que nous remplissons de belles choses et nous attendons de la vie qu'elle continue sans à-coups et pour toujours après cela. Souvent ce n'est pas le cas. La vie est complexe et nous devons manœuvrer constamment.

Dans « Gods Of Suburbia » transmettez-vous un message unique ou est-il déférent pour chacun des clichés ?

Je me suis intéressée au rôle que joue la religion dans la société moderne en produisant un discours rationnel comme l'aurait fait un critique culturel.

En plaçant chaque personnage spirituel dans un environnement réel, j'essaie de les humaniser et poser des questions plus pratiques. Lakshmi, la déesse indoue de la beauté et de la richesse est un exemple parfait de la manière dont les femmes endossent aujourd'hui les responsabilités du travail et de la maison. Ganesha, le démolisseur d'obstacles, facilement reconnaissable a sa tête d'éléphant et son corps humain incarne mon expérience personnelle en tant qu'immigrant au Canada. Avec Satan, je mets en doute ce qu'est la justice aujourd'hui et Xenu scrute ceux qui se heurtent aux questions de la pensée libre. Ainsi, il y a un message central qui se divise en plusieurs parties.

J'ai perçu dans vos photographies de la frustration et un certain pessimisme au sujet du rôle de la religion dans la société occidentale moderne. Avez-vous des pensées positives au sujet de la religion dans la vie d'aujourd'hui ?

Je crois que la religion unis souvent les communautés et donne beaucoup de réponse aux question d'existences que les gens se posent.

Les règles rigoureuses de la plus part des religions remettent dans le droit chemin ceux qui ont tendance à s'en écarter ce qui me consol en temps qu'observateur de la nature humaine.

La séparation entre l'état et les religions ont permis, partout dans le monde occidental, au population d'adopter de plus en plus un mode de vue laïc sans jugement. Cependant, malgré les forces technologiques, la science et les avancées médicales, le fondamentalisme et la foi puritaine sont en hausse.

Des milliers d'années de guerre religieuses ont prouvées qu'elles divisent et sont brutales. Je me demande souvent pourquoi des doctrines antiques ont-elles été dispensées d'analyse, la pensée raisonnable et la preuve scientifique ? Va-t-elle durer ?

Pensez vous que la situation de la violence dans le monde changera ?

L'état actuel de l'humanité est très décourageant. La violence et la guerre sont le résultat de l'avidité croissant des humains. L'intégralité économique mondiale est divise les populations et continuera a agrandir le fossé entre les pauvres et les riches. La violence augmentera tant que les gens seront marginalisés et que leur santé mentale traitée.

En réalité, que voulez vous montrer aux jeunes ?

On peut faire quelque chose pour eux ! Les jeunes doivent êtres préparés à travailler dur et faire des sacrifices pour atteindre leurs buts. Il faut beaucoup d'années pour vous préparer a votre métier et ensuite vous allez constater que l'inspiration mène votre travaille et vous amènera a vous rapprocher d'autres. Seulement, les gens essayeront de vous décourager.

Ecoutez ceux qui vous donnent des conseils constructifs. Vous vivrez de bon moments et d'autres plus durs, mais vous devez continuer a aller de l'avant avec un vrai optimisme.

Qui admirez-vous ?

Aujourd'hui je suis inspirée par toutes sortes d'artistes qui ne machent pas leurs mots et disent ce qu'ils pensent. La femme qui m'a le plus impressionnée en partageant des histoires personnelles pour faire une réelle différence dans notre monde.

- La femme travaillant dans le monde pour l'égalité des sexes
- La femme qui est devenue quelqu'un en venant d'un milieu modeste
- La femme qui arrive à trouver un équilibre entre son travaille, sa vie de famille mais aussi ses amis.

Comment définissez vous le succès ?

La famille + des amis + une maison chaleureuse + de la bonne nourriture + faire ce que vous aimez.

Quel est votre défi dans chaque séance photo ?

Trouver l'équilibre entre la technique et le contenu inspiré ainsi que la messagerie.