

The intuitive lens of Lisl Steiner

EXPOSICIÓN / EXPOSITION

Organiza / Organization:

PHOTOALICANTE - Festival internacional de fotografía -

DORCAM - Doral Contemporary Art Museum -

Observatorio de comunicación audiovisual y publicidad -UMH-

Comisarios / Curators:

Marcelo Llobell

Leónidas Spinelli

Diseño Expositivo: / Exhibition Design:

Photoalicante

Espacio / Space:

Museo de la universidad de Alicante -MUA-

3 de marzo al 1 de abril de 2022

CATÁLOGO / CATALOGUE

Edita / Edit: ASAIC - Asociación de autores contemporáneos

Editor / Editor: Leónidas Spinelli

Coordinación / Coordination:

Observatorio de comunicación audiovisual y publicidad -UMH-

Imágenes / Images: Lisl Steiner

Textos / Texts:

Ingrid Rockefeller

Lisl Steiner

Leónidas Spinelli

Flor Mayoral

Marcelo Llobell

Archivo / Archive: Wiener Schiller Productions, Inc.

Lawrence Schiller

Collin McCarthy

© Textos / Text: De los autores

© Imágenes / Images: Lisl Steiner Intuitive Lens, LLC

Agradecimientos / Acknowledgements

Leandro Tripodi / Air Europa

Dirección y personal -

Museo de la universidad de Alicante

Depósito Legal: A92-2022

ISBN: 978-84-125174-0-8

The intuitive lens of
Lisl Steiner

Acerca de LISL STEINER

“...Y entonces mi vida ha sido plena y no me arrepiento.”
-Lisl Steiner

Conozco a Lisl desde 1970 y he estado trabajando en una película sobre su vida y fotografía con Vivian Winther durante los últimos doce años, así como en el archivo de sus negativos, copias, correspondencia y demás. La pasión de Lisl por hacer una crónica de todo lo que la rodea ha llevado a que su trabajo reciba atención y reconocimiento. Se ganaba la vida fotografiando a políticos y músicos, pero su verdadera pasión se encontraba haciendo crónicas de las vidas, historias y dificultades de gente real y de sus vidas muy auténticas.

El proyecto Children of the America comenzó en Santiago de Chile en 1959 y ha sido un foco para Lisl desde entonces. En sus fotografías de niños, vemos pequeños en todos los ámbitos de la vida, y alrededor de todo el mundo. Ella creía que cada niño merecía la oportunidad de una vida hermosa, como ella misma, que abandonó Austria antes de que llegaran los nazis. Lisl dice: “Mis padres y yo no huimos de Europa. Nosotros caminamos.”

En sus fotografías, la vemos a través de los ojos de sus modelos mientras responden a la increíble presencia y personalidad de Lisl. Nunca pidió permiso, confiaba en su instinto. Ella es magnífica, auténtica y verdaderamente una obra de arte en sí misma. Siempre he amado absolutamente a Lisl; ella me dijo que dejara de pensar demasiado, que confiara en mí misma. Después de más de cincuenta años de amistad, es un honor llamarla mi amiga, inspiración y mentora.

Mi deseo es compartirla contigo... que te enamores de ella... te sorprendas... veas el mundo a través de esos hermosos ojos... maravillate con su valentía y curiosidad... mira las fotografías que te harán llorar, reír y soñar.

Ingrid Rockefeller
Lisl Steiner Intuitive Lens, LLC

About LISL STEINER

“...And so my life has been full and I have no regrets.” -
Lisl Steiner

I have known Lisl since 1970 and have been working on a film about her life and photography with Vivian Winther for the past twelve years as well as the archive of her negatives, prints, correspondence and ephemera. Lisl's passion for chronicling all that surrounds her has led to her work receiving attention and acclaim. She made a living photographing politicians and musicians, but her true passion was found chronicling the lives, stories and plight of real people in their very real lives.

The Children of the America's project began in Santiago, Chile in 1959 and has been a focus for Lisl ever since. In her pictures of children, we see children in every walk of life, from all over the world. She believed that each child deserved the chance at a beautiful life, like herself who left Austria before the Nazis descended. Lisl says, “My parents and I did not run from Europe. We walked.”

In her photographs, we see her through the eyes of her subjects as they respond to the incredible presence and personality of Lisl. She never asked for permission, she trusted her gut instinct. She is magnificent, authentic and truly a work of art herself. I have always absolutely loved Lisl; she told me to stop thinking too much, to trust myself. After over fifty years of friendship, it is an honor to call her my friend, inspiration and mentor.

My wish is to share her with you...for you to fall in love with her...be surprised by her...see the world through those beautiful eyes...marvel at her courage and curiosity...look at the photographs that will make you cry, laugh and dream.

Ingrid Rockefeller
Lisl Steiner Intuitive Lens, LLC

Lisl Steiner

Andy Warhol, 1965

Miles Davis, New York, 1963

LISL STEINER

The Intuitive Lens

Resulta complicado encasillar la fotografía de Lisl Steiner dentro de una disciplina fotográfica, ya que su obra está marcada por una serie de transformaciones que la situaron en diversos espacios creativos. Partiendo del fotoperiodismo y marcada por una experiencia vital intensa, sus imágenes no intentan enfatizar un despliegue técnico destacado, sino que se desarrollan en un entorno cultural y conceptual que se manifiesta de forma alternativa y dependen, en gran medida, del tiempo vital que la autora ha transitado.

Como sabemos, la mayor parte de la historia de la fotografía se ha construido y ha puesto su fuerza representativa y su sentido de la existencia al servicio de la captura de la realidad. Sin embargo, a lo largo de la vida de Steiner este paradigma se ha desvanecido. El uso de la cámara, en un principio como instrumento revelador de verdades y posteriormente como herramienta artística, le ha servido para construir una nueva ilusión creativa. Algunas veces visualizando lo invisible, otras creando lo inexistente y en ocasiones simplemente transformando el contexto cultural que la rodea.

Lisl utiliza la fotografía como una verdad, como una realidad, como una ficción y a veces hasta como una ilusión, haciendo que categorizar “lo fotográfico” solamente en términos de su referente, parezca escaso. Habría que destacar también el error que significa situar sus imágenes en una u otra corriente fotográfica, puesto que tomar únicamente cualquiera de estos planteamientos volverían a posicionar a la fotografía fuera de los contextos culturales. Analizar las imágenes de Lisl dándole prioridad solo al referente, significaría también olvidarse de un público informado y cualificado que puede leer en las imágenes las implicaciones culturales que estas poseen.

Umberto Eco estimaba que siempre que exista una fotografía hay un significado. Por esto y si entendemos que una imagen fotográfica posee posibilidades comunicativas, no es correcto que pensemos la significación como sinónimo de verdad, ya que la significación está codificada por pura convención. Por lo tanto, decir que un significado corresponde a un objeto real, constituye una actitud ingenua. En este sentido, en la obra de Lisl Steiner nunca encontraremos significado en una imagen fotográfica fuera de un contexto cultural y aislado de nuestra experiencia perceptiva. Lo “verdadero” u objetivo de su arte no surge de una construcción primaria. Leída y entendida, la obra de Lisl comienza a coger aún más fuerza cuando los análisis se realizan desde la perspectiva culturalista,

LISL STEINER

The Intuitive Lens

It is complicated to classify Lisl Steiner's photography within a photographic discipline, since her work is marked by a series of transformations that placed her in various creative spaces. Starting from photojournalism and marked by an intense life experience, her images do not try to emphasize an outstanding technical deployment, but are developed in a cultural and conceptual environment that manifests itself in an alternative way and depends, to a large extent, on the vital time that the author has transited.

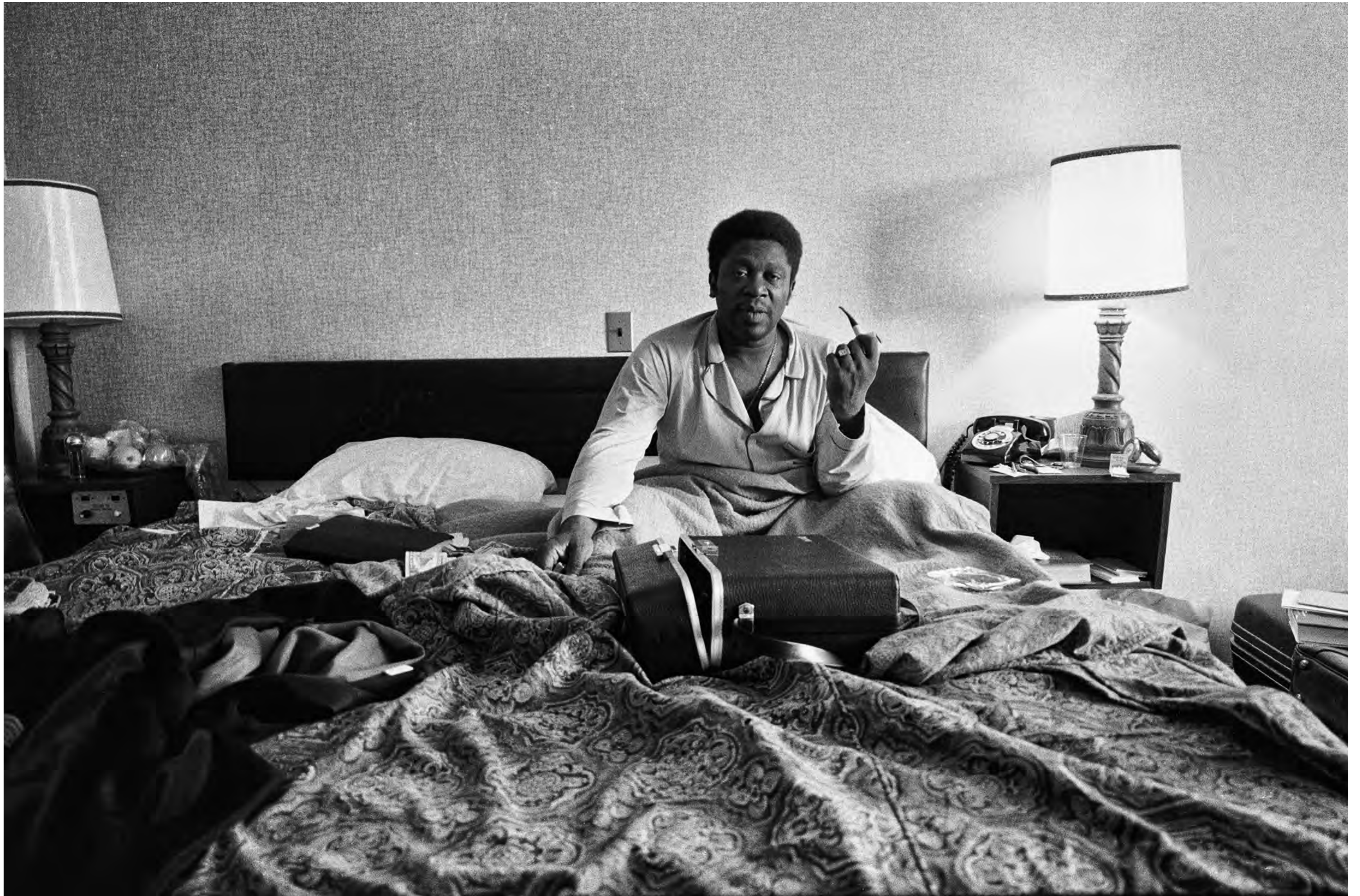
As we know, most of the history of photography has been built and has put its representative force and its sense of existence at the service of capturing reality. However, throughout Steiner's life this paradigm has vanished. The use of the camera, initially as a revealing instrument of truths and later as an artistic tool, has served her to build a new creative illusion. Sometimes visualizing the invisible, other times creating the non-existent and sometimes simply transforming the cultural context that surrounds it.

Lisl uses photography as a truth, as a reality, as a fiction and sometimes even as an illusion, making categorizing “the photographic” only in terms of its referent, seem scarce. It should also be noted the mistake of placing her images in one or another photographic current, since taking only any of these approaches would once again position photography outside of cultural contexts. Analyzing Lisl's images giving priority only to the referent, would also mean forgetting about an informed and qualified public that can read the cultural implications that the images possess.

Umberto Eco believed that whenever there is a photograph there is a meaning. For this reason and if we understand that a photographic image has communicative possibilities, it is not correct that we think of meaning as a synonym of truth, since meaning is codified by pure convention. Therefore, to say that a meaning corresponds to a real object constitutes a naive attitude. In this sense, in the work of Lisl Steiner we will never find meaning in a photographic image outside of a cultural context and isolated from our perceptual experience. The “true” or objective of her art does not arise from a primary construction. Read and understood, Lisl's work begins to take on even more force when the analyzes are carried out from a culturalist perspective, or what is

Louis “ Satchmo” Amstrong. Buenos aires, 1959

B.B King Pennsylvania, 1967

o lo que es lo mismo, que el significado solo lo puede dar el desarrollo del espacio cultural y nunca una imagen de manera aislada.

Las últimas fotografías de Lisl parecen jugar con la noción de realismo, objetividad y verdad, suprimiendo no solo la forma de cómo se construyen las imágenes, sino la forma en que ésta es pensada y difundida. En sus imágenes la veracidad de un enunciado no es un simple problema del uso de un medio, sino que es una adscripción a una forma de pensar y comprender el mundo en el que ella participa.

Es evidente que la fotografía de Lisl es su forma más artística, pues supera la vanidad del acto fotográfico para aludir a una instancia superior. Esto hace que la mirada del espectador se posicione más allá de lo que contiene la imagen, debiendo evaluar las luchas internas que se producen entre el deseo de la autora, el referente y el contexto cultural. Y es en este sentido donde se produce una lucha que posee dos posturas. Una primera más clásica y purista que busca la esencia del medio y que se intenta situar en el campo autónomo de la práctica fotográfica. Mientras que en una segunda se persigue un modelo en el que lo fotográfico interviene solo como medio y nunca como fin en sí mismo.

Teniendo en cuenta la búsqueda de la fotografía como un espacio artístico y expresivo, Lisl parece construir una hipótesis por la cual la imagen fotográfica se provee de una auténtica profundidad de ser, dejando de lado cualquier planteamiento banal y reduccionista.

Leónidas Spinelli
Comisario

the same, meaning can only be given by the development of the cultural space and never by an image in isolation.

Lisl's latest photographs seem to play with the notion of realism, objectivity, and truth, suppressing not only the way images are constructed, but also the way they are thought of and disseminated. In her images, the veracity of a statement is not a simple problem of the use of a medium, but rather it is an ascription to a way of thinking and understanding the world in which she participates.

It is evident that Lisl's photography is her most artistic form, since it overcomes the vanity of the photographic act to allude to a higher authority. This makes the viewer's gaze position beyond what the image contains, having to evaluate the internal struggles that occur between the author's desire, the referent and the cultural context. And it is in this sense where a fight with two positions occurs. A more classic and purist first that seeks the essence of the medium and tries to place it in the autonomous field of photographic practice. While in a second, a model is pursued in which the photographic intervenes only as a means and never as an end in itself.

Taking into account the search for photography as an artistic and expressive space, Lisl seems to build a hypothesis by which the photographic image is provided with an authentic depth of being, leaving aside any banal and reductionist approach.

Leónidas Spinelli
Curator

Leonard Bernstein , Buenos Aires, 1963.

Jorge Luis Borges , Buenos Aires, 1962

Pablo Neruda, Chile, 1959

Henri Cartier-Bresson, NY, 1959

Henry Kissinger, Franz Beckenbauer, Kurt Kuykendall, New Jersey, 1976.

Times Square, New York, 1963

Presidente Argentino Pedro Aramburu, 1955

GRUPO FÓRUM (1956-1960)

Lisl Steiner perteneció al Grupo Fórum. Si bien no fue uno de sus fundadores, expuso con los miembros de ese grupo en varias oportunidades. Este grupo fue la versión argentina del grupo de Fotografía Subjetiva FotoForm de Otto Steiner, y fue creado por Sameer Makarius y el fotógrafo alemán Max Jacoby.

FORUM GROUP (1956-1960)

Lisl Steiner was a member of the Forum Group. Although she was not one of its founders, she participated in several of their exhibitions. This group was the Argentine version of Otto Steiner's FotoForm Subjective Photography group, and was created by Sameer Makarius and German photographer Max Jacoby.

Martin Luther King, 1968

NIÑOS DE LAS AMÉRICAS

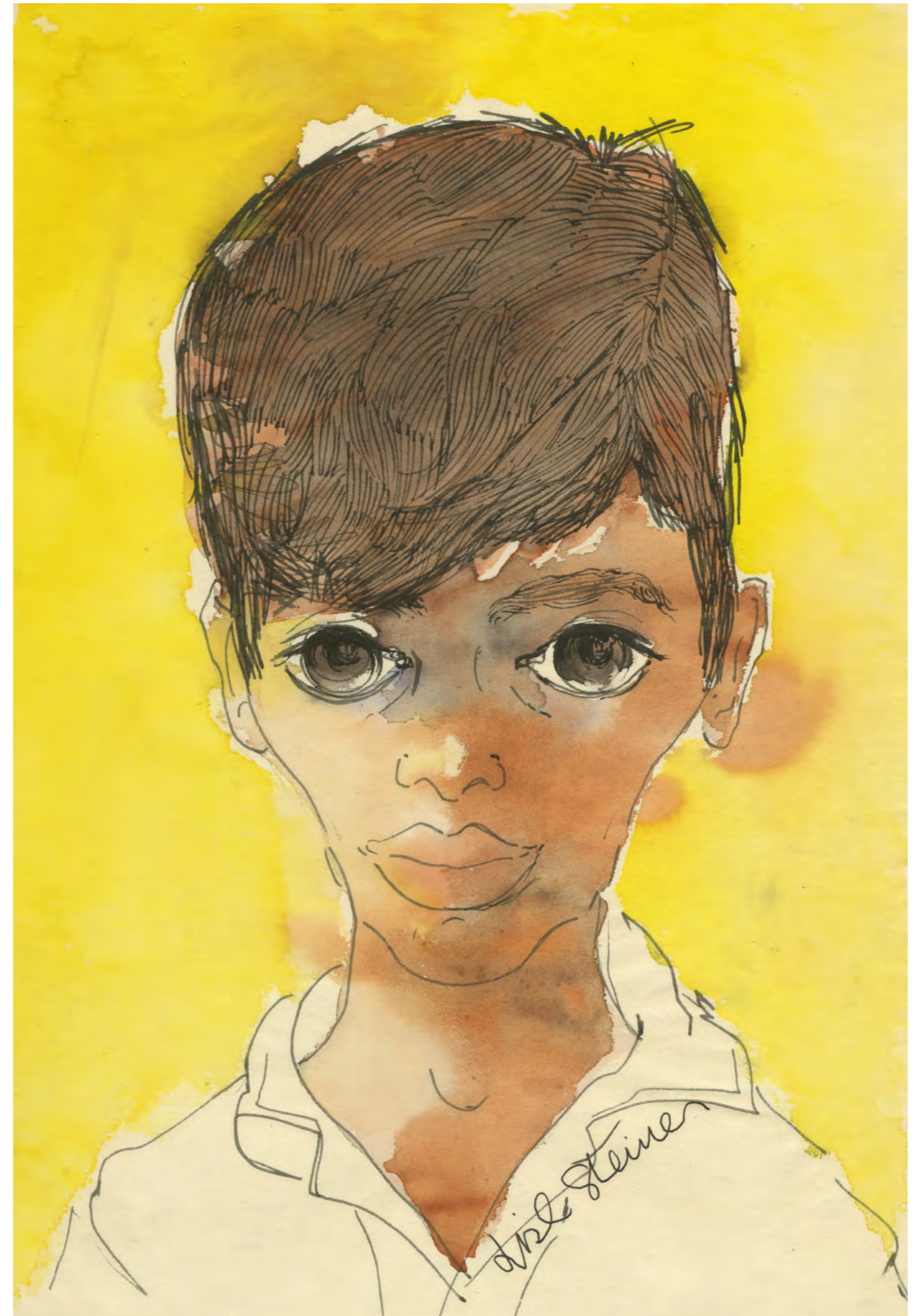
“Hoy, cuando ves la tragedia de muchos niños muriendo en lugares del mundo, a veces temo que mi trabajo se haya vuelto irrelevante. ¿Quién va a prestar atención a la fotografía que tomé de un solo niño pasando hambre y necesidades?
Pero entonces Reflexiono y rezo.
¡Un niño todavía tiene algo que defender !
Tal vez en la próxima generación, uno sea un gran presidente y dirija a su pueblo, u otro quizás será un médico que podrá salvar muchas vidas.
No truncar el desarrollo de estas criaturas puede marcar la diferencia.
Eso espero, o estamos perdidos.” -

Lisl Steiner

CHILDREN OF THE AMERICAS

“Today, when you see the tragedy of many children dying in places around the world, sometimes I fear that my work has become irrelevant. Who is going to pay attention to the photograph I took of a single child suffering from hunger and need?
But then I reflect and pray.
A child still has something to defend!
Maybe in the next generation, one will be a great president and lead his people, or maybe another will be a doctor who can save many lives.
Not truncating the development of these creatures can make a difference.
I hope so, or we're lost.” -

Lisl Steiner

Jorge Luis Borges para el proyecto CHILDREN OF THE AMERICAS

No pasa un día sin que un niño descubra el mundo como lo hizo Adan.
Hagamos lo imposible para que sienta que esta en el paraíso.

Jorge Luis Borges for the CHILDREN OF THE AMERICAS project

Not a day passes but that a child discovers the world,
even as Adam did. Let us do our utmost to make him feel that he is in
paradise.

SANTIAGO DE CHILE, 15 de Agosto de 1959.

Apoyamos la idea de la Fotógrafa Lisl Steiner de realizar en cada país del Hemisferio una serie de fotografías sobre el tema "Chicos de la OEA" con destino a una exposición a realizarse en Noviembre sobre este tema.

Thomas Lofey
René Sapunari
Mundo
Raúl Rosy *Mann. etc.*
Dr. José F. Schibogal
Y Venezuela Ecuador
VENEZUELA
Dr. María
Hoyte
Rep. Dominicana
Porto Rico
U.S.A.
Christian A. Herten
M. de R. E. de Guatemala
J. C. Furber
Colombia
Nicaragua
Honduras
Mari Pons
Peru

Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. El niño no puede. Ahora mismo es el momento en que se están formando sus huesos, se está produciendo su sangre y se están desarrollando sus sentidos. Su nombre es 'hoy'.

Gabriela Mistral
Poeta chilena

Many of the things we need can wait. The child cannot. Right now is the time his bones are being formed, his blood is being made and his senses are being developed. His name is 'today'.

Gabriela Mistral
Chilean poet

LA CÁMARA VIAJERA Y SU ACOMPAÑANTE

El lenguaje expresivo plasmado en imágenes de Lisl forma parte de su sello personal, elevando el voltaje de su percepción emotiva a lo más alto de su capacidad. Esta situación nos habilita para ser conscientes, o identificar nuestras emociones y la de los demás sin excluir los personajes que retrata.

Sus argumentos teóricos sobre la fotografía son sólidos y contundentes, eso diluye categóricamente cualquier duda académica sobre sus facetas dentro del universo fotográfico. En este sentido, su trabajo “Niños de las Américas” manifiesta estos argumentos y es un ejemplo claro de su valentía y compromiso con su entorno. A través de más de 70 imágenes asume un compromiso manifiesto con el ámbito fotográfico para concebir una obra original y cuidadosamente cuidada que perdurará en la historia. Donde va la cámara... ella va.

Su herramienta de trabajo le sirve al Lisl como excusa para desnudar su alma a través de las imágenes. En una especie de juego poético se introduce por el visor y sale por la lente hacia su objetivo, lo absorbe, lo posee y nos lo devuelve como imagen icónica. Ella es una artista por encima de todo, es extremadamente inconformista, exigente y perseverante con una sensibilidad inusual. Es una de las fotógrafas de vanguardia afincada en New York más relevantes dentro de los distintos movimientos por los que pasó en su extensa carrera.

En The intuitive Lens of Lisl Steiner y 60 años después de que su carrera comenzará, sus imágenes están más vigentes que nunca y ella a sus 95 años continúa dando batalla.

Marcelo Llobell
Comisario

THE TRAVELING CAMERA AND ITS COMPANION

The expressive language embodied in Lisl's images is part of her personal stamp, raising the voltage of her emotional perception to the highest of her capacity. This situation enables us to be aware, or identify our emotions and those of others without excluding the characters she portrays.

Her theoretical arguments about photography are solid and forceful, that categorically dilutes any academic doubt about its facets within the photographic universe. In this sense, her work “Children of the Americas” expresses these arguments and is a clear example of her courage and commitment to her environment. Through more than 70 images, she assumes a clear commitment to the photographic field to conceive an original and carefully cared for work that will endure in history. Where the camera goes... she goes.

Her work tool serves Lisl as an excuse to bare her soul through images. In a kind of poetic game, it enters through the viewfinder and exits through the lens towards its objective, absorbs it, possesses it and returns it to us as an iconic image. She is an artist above all else, she is extremely non-conformist, demanding and persevering with an unusual sensitivity. She is one of the most relevant avant-garde photographers based in New York within the different movements she has gone through in her extensive career.

In The intuitive Lens of Lisl Steiner and 60 years after her career began, her images are more relevant than ever and she, at 95 years old, continues to fight.

Marcelo Llobell
Curator

Lisl Steiner

Vienna 1927

Lisl Steiner es una reconocida fotógrafa, fotoperiodista y documentalista austriaco-estadounidense. Es conocida principalmente por sus fotografías de figuras políticas y culturales de los años 50, 60 y 70, incluyendo personalidades como Pablo Casals, Carmen Amaya, Gyula Kosice, Pablo Neruda, Louis Armstrong, Jorge Luis Borges, Jacqueline Kennedy Onassis, Henri Cartier -Bresson, Andy Warhol y Friedrich Gulda entre otros.

Steiner emigró muy joven de Austria a Argentina, huyendo con su familia del nazismo. En Argentina, estudia artes, con interés en el cine. Como graduada universitaria en la primera fase de su desarrollo profesional, Steiner trabajó en la creación y producción de más de 50 documentales. Se destaca por su habilidad y destreza en el dibujo. Interesada por las artes visuales, se acerca al grupo vanguardista "MADI", pero finalmente descubre que su gran pasión es la fotografía. Formó parte del grupo de fotógrafos "FORUM" en Buenos Aires.

A partir de algunas imágenes publicadas en la prensa argentina y en la revista LIFE, su obra adquiere un carácter internacional.

Luego se traslada a los Estados Unidos, con su distintivo enfoque fotográfico, una personalidad única y una energía extraordinaria, que aún conserva a sus 94 años.

Steiner desarrolla un prolífico trabajo fotográfico, bajo preceptos muy libres, como ella misma señala; "Me atrajo la idea del pintor español Juan Gris, quien dijo una vez que la mayor libertad está en la improvisación".

Sin embargo, su pasión siempre ha sido el trabajo sobre los niños de las Américas, inspirado en los poemas infantiles de la célebre poeta chilena Gabriela Mistral. Una creación casi obsesiva que, a lo largo de décadas, comunicó a través de cartas propuestas a presidentes, directores de organismos multilaterales, jefes de transnacionales, como un proyecto significativo a desarrollar, exhibir y publicar. Si bien las respuestas fueron alentadoras, como suele suceder en el campo del arte, la anticipación no se interpreta en su justa dimensión y posibilidades.

Flor Mayoral
Dorcam Museum

Lisl Steiner

Vienna 1927

Lisl Steiner is a renowned Austrian-American photographer, photojournalist, and documentary filmmaker. She is mainly known for her photographs of political and cultural figures from the 50s, 60s and 70s, including personalities such as Pablo Casals, Carmen Amaya, Gyula Kosice, Pablo Neruda, Louis Armstrong, Jorge Luis Borges, Jacqueline Kennedy Onassis, Henri Cartier-Bresson, Andy Warhol and Friedrich Gulda among others.

Steiner emigrated from Austria to Argentina at a very young age, fleeing with her family from Nazism. In Argentina, she studies arts, with an interest in cinema. As a college graduate in the first phase of her professional development, Steiner worked on the creation and production of more than 50 documentaries. She is noted for her skill and dexterity in drawing. Interested in the visual arts, she approaches the avant-garde group "MADI", but finally discovers that her great passion is photography. She was part of the group of photographers "FORUM" in Buenos Aires.

From some images published in the Argentine press and in LIFE magazine, her work acquires an international character.

She then moved to the United States, with her distinctive photographic approach, unique personality and extraordinary energy, which she still retains at 94 years old. Steiner develops a prolific photographic work, under very free precepts, as she herself points out; "I was attracted to the idea of the Spanish painter Juan Gris, who once said that the greatest freedom lies in improvisation."

However, her passion has always been the work on the children of the Americas, inspired by the children's poems of the famous Chilean poet Gabriela Mistral. An almost obsessive creation that, over decades, she communicated through proposed letters to presidents, directors of multilateral organizations, heads of transnationals, as a significant project to develop, exhibit and publish. Although the responses were encouraging, as is often the case in the field of art, the anticipation is not interpreted in its proper dimension and possibilities.

Flor Mayoral
Dorcam Museum

PUPS
AND
DOGS
FOR SALE
NEED
MONEY
FOR FOOD

Piel's

400

The intuitive lens of Lisl Steiner

DORCAM **-Doral Contemporary Art Museum**

Board of Trustees
Ingrid Rockefeller
Flor Mayoral
Pauline Winick
Mayor JC Bermudez (Ex-officio member)

Director
Marcelo Llobell

Museum Team
Lilian Ser, Esq.
Dainy Tapia
Maggie Aguirrechu
Carlos Corradine
Martín Mendieta
Edith Monge Silva

DORCAM.org
@doralmuseum

PHOTOALICANTE **Festival internacional de fotografía**

Dirección / Direction
Leónidas Spinelli

Coordinación / Coordination
Leticia Cano Molina

Comunicación / Communication
Alicia Sánchez

Photoalicante.com
info@photoalicante.com

Organiza:

Actividad subvencionada por el
Ministerio de Cultura y Deporte

Con el apoyo y participación de:

**THE
INTUITIVE
LENS OF
LISL STEINER**